

Three artistic components Antabamba's huaylí: Prose, Elegance and Gallantry

Alfredo Sumi Arapa^a

^a UNAMBA, asumi@unamba.edu.pe, Abancay, Perú

Abstract

This work has the purpose of determining whether the Huaylí is an expression of cultural resistance in the province of Antabamba. Knowing the culture of the Huaylí in Antabamba reinforces the national identity of the Apurímac region, since by not having a written memory about its past, its events and its daily life have been expressed in the dances.

This research is basic in nature and the nature of the study explains the causes of its living presence in the province of Antabamba. The sample was made up of the waylí groups of Antabamba, the mayordomos of the year 2018 and 2019. The main result is the corroboration of the validity of many original cultural manifestations in Antabamba, the Mayura cultural stamp, the Huaylí. The latter is present in all its districts, with various peculiar characteristics of each district space. And it has three artistic components, the song or "prose", Costume or "elegance", the dance or "gallantry",

Keywords: Huaylí, cultural resistance, art, identity

1. Introducción

La región Apurímac es parte de una cultura milenaria del territorio de los Andes que guarda diversas tradiciones artísticas a pesar del proceso de globalización, que puso en serio peligro de extinción esas costumbres. Al iniciar el siglo XXI, esas tradiciones artísticas fueron renaciendo con más pujanza, al punto de extenderse a otras regiones como Cusco, Arequipa, Lima. Antabamba tiene un periodo formal de siglo y medio de creación política y actualmente conformada por siete distritos.

Una de las manifestaciones artísticas que contienen las características descritas, es la estampa cultural llamada Huaylí de la provincia de Antabamba que ocurre entre el 23 al 27 de diciembre, como época principal de su aparición, en las calles y plazas de la capital provincial.

Este estudio, da cuenta de los componentes sustancialmente artísticos de esta estampa cultural que se mantiene vigente hasta el día de hoy, a pesar de diversas influencias de la globalización. En ese sentido se refiere a "prosa, pana y elegancia", como suelen decir los actores de la Huaylí. En este artículo se suscribe esta síntesis artística, con la atinencia de que se trata del canto, el vestuario y la danza.

En ese sentido, al hacer este trabajo se propuso dos objetivos: explicar la disyuntiva entre manifestaciones folklóricas y expresiones artísticas, respecto a las manifestaciones culturales de los pueblos del Perú profundo, como la Huaylí y describir los componentes propiamente artísticos de esta estampa cultural de la provincia de Antabamba, que en cualquier otro espacio que no sea la de su origen, puede brindar satisfacciones estéticas al ejecutante de este arte.

Los argumentos teóricos sobre el canto, vestuario y danza se describen con la ayuda de reconocidos teóricos del arte. En el caso del Perú profundo, las expresiones artísticas transcurren en las fiestas populares de los pueblos andinos; El Ministerio de Educación ha establecido que "las fiestas en el Perú -con sus danzas, canciones y representaciones- son productos artísticos en los que muchas personas y colectivos han trabajado" [1]

El canto es el arte de la emisión de sonidos melodiosos con la palabra a través de la voz humana que expresa emociones y sentimientos profundos de la realidad social. En los andes del Perú milenario el canto tiene un arraigo tradicional que está presente en las fiestas y celebraciones de las actividades agropecuarias.

El canto es poesía hecha música, así expresan los estudiosos sobre los compositores andinos. "Los poetas-músicos inkaicos (harawikuna) componían sus cantos en verso o en frase melódica (o grupo de fonemas obediente a la ley de la repetición, el cual poseía un movimiento regular, medido, o sea un valor rítmico completo). Cada verso o unidad rítmica indivisible constituía, a veces, una frase o una oración y otras, no. Estas unidades rítmicas indivisibles formaban el periodo rítmico o estrofa. La composición, por eso, constaba de muchas unidades rítmicas indivisibles o verso asimétricos de diferente número de sílabas, y de unos pocos periodos rítmicos" [2]

El vestuario es la ropa o prendas que se lleva en el cuerpo humano para ejecutar una danza y representar una determinada realidad. En los andes del Perú, el artista de la danza viste lo mejor posible que tiene para que su satisfacción personal y para que sea visto por los espectadores de su arte. Su traje está elaborado con los materiales que brinda la zona y el entorno geográfico, está confeccionado de manera artesanal, ya sea textilera, cestería, cueroplastía, etc.

La danza es un arte que representa la realidad, ejecutada a través del movimiento rítmico del cuerpo humano; cuando una persona escucha una melodía de sonidos, inmediatamente el cuerpo se activa realizando determinados cambios de su inmovilidad. Así de esa forma, ya se ingresa en el ámbito de la danza. Estos movimientos, cuando son más persistentes y llevan al cuerpo a trasladarse en un determinado espacio esta realizando la configuración de una coreografía. Ese hecho constituye la representación de la realidad cotidiana en que transcurre la vivencia del hombre. Este hecho es corroborado por la bailarina norteamericana Isadora Duncan, quien sostiene que la danza expresa los sentimientos de la humanidad: "mis ideas sobre la danza eran que había que expresar los sentimientos y emociones de la humanidad" [3]

Las investigaciones científicas en torno a la cultura de la Huaylí y, en especial al arte de la Huaylí son pocos, pues los actores universitarios no le han dado el debido espacio académico a esta manifestación cultural. En los últimos años recién se realiza una cobertura, así con el trabajo de Espinoza. [4], quien se aboca a analizar algunas canciones para establecer la cosmovisión andina trágica.

Otro trabajo importante es la tesis doctoral de los hermanos Montoya Rojas [5], que se ocupa de la recopilación de las canciones andinas de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, etc. Lo singular de este trabajo fue que puso de manifiesto la canción andina tradicional en el ámbito académico, y sostuvo la representación de las canciones como expresiones de la vida del campesinado peruano.

2. Métodos

Esta investigación tuvo un carácter básico y la naturaleza del estudio explicó los componentes artísticos de la estampa cultural de la Huaylía. Para el acercamiento al objeto de estudio se delimitó las actividades culturales del espacio social de estudio; en seguida se estableció como unidad de análisis, la festividad del 25 de diciembre, en donde se desarrolla en su máximo esplendor la Huaylía. Así mismo, en esta festividad las agrupaciones de Huaylías están organizadas por los "cargotes", quienes han sido entrevistados y quienes han sido los principales informantes. Al mismo tiempo, se realizó la observación participante, longitudinalmente, es decir, durante el periodo de cinco años, en los que se visitó la provincia de Antabamba, para recoger datos y en cada ocasión, el investigador se integró a una tropa de la Huaylía, con el fin de entrevistar a los guías, los compositores y los líderes del conjunto artístico.

El procesamiento de datos se realizó a través del análisis documental de la fiestas tradicionales, del análisis de las producciones discográficas que los conjuntos musicales de cuerdas interpretan, en muchas ocasiones, producen las mismas huaylías que los cargotes del último 25 de diciembre compusieron y entonaron, según los compositores de la Huaylía.

3. Resultados

¿La provincia de Antabamba fue creada el 20 de agosto de 1872 como parte del territorio del departamento de Apurímac. Anterior a esta fecha, ese espacio geográfico pertenecía a la provincia de Aymaraes, a su vez éste pertenecía al departamento de Cusco hasta que el 28 de abril de 1873 se crea el departamento de Apurímac.?

En la provincia de Antabamba, se puede apreciar la vigencia de muchas manifestaciones culturales originales, que se hacen presente en las diversas festividades durante el año, entre ellos la estampa cultural llamada Mayura, la Huaylía, y otras, asociadas a las actividades agropecuarias de la zona

Fig. 1 Mapa de la provincia de Antabamba

La Estampa cultural de La Huaylía

Está presente en todos sus distritos, pero con diversas características peculiares de cada espacio. La aparición principal de esta estampa artística ocurre a fines del mes de diciembre e inicios del mes de enero. La festividad central se desarrolla entre el 23 y 27 de diciembre, siendo el día central el 25 de diciembre. Durante esos días, suceden diversas actividades secuenciales, desde los preparativos hasta la despedida, que toman un nombre propio: Tiarichi, Adoración, Pascua, Sara kutipay, y Takanakuy. Todo ello a la cabeza de un "cargote" que año tras año se renueva.

Tres componentes artísticos de la Huaylía

Desde el día 23 de diciembre reluce la parte artística de esta estampa cultural. Grupos de personas, ya sea en los patios de las casas de los "cargotes", ya sea en las principales calles del mercado, o en plazas y parques, cantando a coro, vestidos con trajes especiales para la ocasión, se trasladan a paso marcial de baile.

Canto o "prosa"

En la danza de la huaylía no interviene un conjunto musical que movilice al cuerpo humano, sino son los propios bailarines quienes desarrollan la melodía a través del canto que permite movilizar al cuerpo en sentido de baile marcial.

El canto se sucede casi alternativamente entre hombres y mujeres. Sin embargo, la melodía de canto es llevada y guiada por un grupo de mujeres llamadas "cantoras", quienes dirigen la melodía; en seguida, los guidores varones continúan con la melodía del canto

acompañado por la tropa de cantantes llamados “pastores”.

Fig. 3. Grupo de Guiadoras y guiadores de la huaylía, cantando por las calles de Antabamba

Vestuario o "elegancia"

Los bailarines de la Huaylía están trajeados con un vestuario muy peculiar que les da una apariencia señorial. Entre esas prendas que llevan en su cuerpo están: el sombrero o estera con plumas de pavo real, pañolón colorido, chalina, careta, camisa, chaleco, cinturón, pantalón de montar, botas tipo borceguís, etc. Por su otra parte, las mujeres llevan sombrero, blusa, phullu, polleras, botines, etc.

Fig. 4. Vestuario de pastores de la danza de la huaylía

Fig. 5. Los pastores, integrantes de la tropa de Huaylía en una de las filas, la derecha

Danza con “gallardía”

Al desplazarse por las calles o al realizar determinadas coreografías en las plazas, los bailarines desarrollan fuertes pisadas que retumbando el suelo al son de la melodía del canto. Esta peculiar forma de paso de baile hace que el bailarín despliegue una enorme energía corporal que le desgasta cuando se realizan por tiempo prolongado y recorriendo distancias enormes. Para ejecutar de manera marcial el paso del baile de la huaylía, el bailarín tiene unos zapatos especiales.

Fig. 6. Danzando en la plaza de Antabamba

Fig. 7. Pastores de tropas distintas, de ambas filas: derecha e izquierda

4. Discusiones y conclusiones

Sobre las manifestaciones culturales de los pobladores del Perú profundo, se ha indicado que estas tradiciones centenarias son denominadas como folklore. Nada más equivocado. Es una forma de exclusión del estatus estético que tendrían otras manifestaciones culturales dominantes. De modo que se observa esta forma de denominar despectivamente a las manifestaciones artísticas de la cultura andina para establecer su estatus artístico. Las tradiciones y costumbres son un producto cultural de la civilización andina, y en el ámbito de las actividades que producen experiencias estéticas liberadoras se llaman expresiones artísticas. Así, la Huaylía es un producto artístico de la cultura de la provincia de Antabamba, de la región de Apurímac. Claro, está que esta expresión artística es singular en relación a otras representaciones artísticas de otros espacios sociales que no son los andes.

En ese sentido, en este trabajo, se denomina a los componentes de la Huaylía como expresiones artísticas que nos permiten contemplar, degustar y asistir a experiencias estéticas realizadoras y liberadoras, pues eso es lo que produce todo arte cuando reúne las características estéticas. El arte es una representación de la realidad que se expresa en imágenes sensibles.

Por otro lado, los portadores de la estampa cultural de la Huaylía de la provincia de Antabamba, por ser peculiar de esta expresión, le llaman "prosa, pana y elegancia". Al describir de esta forma a lo singular de esta manifestación cultural, están señalando las bondades estéticas en el ejecutante de la Huaylía.

Tal vez el lenguaje popular de los actores de la Huaylía no precisa estas propiedades de la satisfacción y realización de los bailarines. Ello, se señala aquí, precisamente que se refiere a los componentes artísticos que permiten tener experiencias estéticas plenas de realización. Pues el artista de la Huaylía cuando ejecuta su arte se concentra lo más plenamente posible, en su desenvolvimiento, de tal forma, que resulta en una satisfacción estética, un goce estético.

Conclusiones

Primero. Las manifestaciones culturales andinas que permiten asistir a experiencia estéticas se denominan expresiones artísticas de la cultura andina, y llamarlas "folklore" es nominarlas despectivamente.

Segundo. Los componentes sustancialmente artísticos de la Huaylía de la capital de la provincia de Antabamba, son el canto, el vestuario y la danza, que los portadores de esta estampa cultural denominan coloquialmente "prosa, pana y elegancia", que permiten en el actor y espectador, un goce estético.

Referencias

- [1] Ministerio de Educación, "Educación por el Arte: origen del teatro y la danza en el Perú", Lima, 2017.
- [2] M. Florián, "Panorama de la poesía quechua incaica", Lima: CONCYTEC, 1990.
- [3] I. Duncan, "Mi vida", Barcelona, Imprenta Americallé, 1968
- [4] C. Espinoza, "Culpa, Tinkuy y Pachakuti en cuatro cantos de la huaylía de Antabamba", UNMSM, 2015.
- [5] L. Montoya, R. Montoya y E. Montoya, "Sangre de los cerros : urqkunapa yawarnin (Antología de la poesía quechua que se canta en el Perú)", Lima, 1987.