

Smithsonian Folkways Recordings

traditional music of peru 6

the ayacucho region

traditional music of peru 6: the ayacucho region

Series compiled and edited by Raul R. Romero. Produced in collaboration with the Center for Andean Ethnomusicology of the Riva-Agüero Institute of the Catholic University of Peru. Researched, recorded, and produced with the support of the Ford Foundation.

The twenty-seven recordings in this collection are the first from the Andean department of Ayacucho to be made available since that region's period of heavy conflict in the 1980s and early 1990s. These songs, which range from melodic and beautiful to stark and simple, evoke water, fertility, and life events in their lyrical, aesthetic, and symbolic content. Liner notes in Spanish and English include translations of song texts in the native Quechua language. 28-page booklet, photos, 53 minutes.

festival cycle/ciclo festivo

1. Belenes (2:13)
2. Negritos (1:21)
3. Pasqakuymi (2:06)
4. Iskay Sunqu Runa (3:28)
5. Colqueñita (3:27)
6. Señor Cáceres (3:14)
7. Chimaycha (2:45)
8. Chunchos (1:42)
9. Harawi (1:43)
10. Qaqupa (2:17)

marking of the animals/ marcación del ganado

11. Kimsay Pukllay Señor Wamani (1:48)
12. Song to Wankar or Tinya (0:51)
13. Vaca y Vaca, Toro y Toro (3:39)

festival of the water/fiesta del agua

14. Saru, Saruy (1:30)
15. Sirenay, Sirenay (0:59)
16. Harawi (1:17)
17. Musical duel (0:55)
18. Musical duel (0:42)
19. Clavelchay (0:32)
20. Qachwa de Reempujo (0:30)
21. Qachwa de Reempujo (0:55)
22. Tijeras (0:50)
23. Tijeras (4:35)
24. Huayno (0:56)
25. Huayno (2:05)

music of the life cycle/ música del ciclo vital

26. Retamita (3:11)
27. San Gregorio (2:06)

Catholic University of Peru
Center for Andean Ethnomusicology

Smithsonian Folkways Recordings

www.si.edu/folkways

CD 9628

Center for Folklife and Cultural Heritage | 150 9th Street NW, Suite 4100 | Smithsonian Institution |
Washington DC 20560-0953 | SPW CD 40449 © © 2001 Smithsonian Folkways Recordings

0 9307-40449-2 6

traditional music of peru 6: the ayacucho region

Series compiled and edited by Raul R. Romero. Produced in collaboration with the Center for Andean Ethnomusicology of the Riva-Agüero Institute of the Catholic University of Peru. Researched, recorded, and produced with the support of the Ford Foundation.

festival cycle/ciclo festivo

1. Belenes (2:13)
2. Negritos (1:21)
3. Pasqakuymi (2:06)
4. Iskay Sunqu Runa (3:28)
5. Colqueñita (3:27)
6. Señor Cáceres (3:14)
7. Chimaycha (2:45)
8. Chunchos (1:42)
9. Harawi (1:43)
10. Qaqupa (2:17)

marking of the animals/ marcación del ganado

11. Kimsay Pukllay Señor Wamani (1:48)
12. Song to Wankar or Tinya (0:51)
13. Vaca y Vaca, Toro y Toro (3:39)

festival of the water/fiesta del agua

14. Saru, Saruy (1:30)
15. Sirenay, Sirenay (0:59)
16. Harawi (1:17)
17. Musical duel (0:55)
18. Musical duel (0:42)
19. Clavelchay (0:32)
20. Qachwa de Reempujo (0:30)
21. Qachwa de Reempujo (0:55)
22. Tijeras (0:50)
23. Tijeras (4:35)
24. Huayno (0:56)
25. Huayno (2:05)

music of the life cycle/ música del ciclo vital

26. Retamita (3:11)
27. San Gregorio (2:06)

Introduction

María Eugenia Ulfe

The department of Ayacucho was polarized during a period of cruel violence in the 1980s and early 1990s. The population was caught between two fronts, an insurgent guerrilla movement, popularly known as Shining Path, and the armed forces of the Peruvian state. The capture in 1992 of Abimael Guzmán, the principal Shining Path leader, initiated a period now known as the "pacification." During these years, it was very difficult to conduct fieldwork and record unpublished audiovisual material in this region. By the end of the conflict, motivated by Ayacucho's well-known cultural traditions, the Center for Andean Ethnomusicology (CEA) of the Catholic University of Peru opted in 1996 to begin research and field recording in the emergency zones, including the departments of Apurímac and Huancavelica.

Ayacucho, or "Corner of the Dead," has been the cradle of early Spanish colonial chroniclers of indigenous culture in the Andes, such as Felipe Guamán Poma de Ayala and a source of inspiration for scholars such as José María Arguedas, Josafat Roel Pineda, and Tom Zuidema, and studies undertaken by researchers of the Peruvian Indigenista Institute. The rich and magnificent culture of this department is expressed throughout the annual cycle of festivals and communal labor in the rural communities of its valley and highlands, as well as in its cities.

The Department of Ayacucho has a surface area of approximately 45,000 km², a territory that repre-

sents 3.44% of the national total but contains only 2.7% of the country's population (González Carré et al., 1997:2). Together with the departments of Apurímac, Huancavelica, Cuzco, and Puno, it forms what has been called the "Andean Trapezoid," the departments with the greatest indigenous population, particularly Quechua-speaking peoples.

Ritual Cycle

The department of Ayacucho is marked by three festival periods related to the fertility of humans, plants, and animals. The first period begins at the end of July, with the celebration of festivals in honor of Saint James (the patron of the pastures) on the 25th, and ends with the planting of crops in September and October. The second ritual period commences on November 1 with the celebration of All Saints Day (the Day of the Dead), lasting until the beginning of Lent. From March to June, people celebrate festivals related to the abundance of the harvest. Alongside the unfolding of these ritual periods, patron saint festivals emphasize certain events throughout the productive cycle.

During the first ritual period of the year, festivals such as the marking of cattle, Festival of Water (Fiestas de Agua), and planting rituals take place. These festivities, tied to the productive cycle, integrate the *campesino* communities by emphasizing the principle of simultaneous complementarity and rivalry, manifesting dualism in those contexts. In August, during this part of the ritual cycle—which coincides with the dry season—the physical cleaning and the

rituals of the irrigation canals take place, in preparation for the planting, accomplished during September and October. Simultaneously, ceremonies are carried out in homage of cattle, praying for their health and fertility, which ultimately represent the community's well-being.

The second festival period begins in November, and celebrates fertility and the regeneration of life. *Aporques*, the turning of the soil to fortify the growth of the crops, begins with the rainy season (November and December) and continues during the season of heaviest rain (January and February). During this time, people celebrate the festivals in honor of the baby Jesus (such as Christmas, the Epiphany (Fiesta de la Bajada de Reyes), and Carnival.

In planning its fieldwork in the department of Ayacucho, the research team from the Center for Andean Ethnomusicology gave priority to documenting these extraordinary ritual cycles. These musical selection are only a small sample of the region's rich cultural life.

MUSICAL SELECTIONS

Festival Cycle

Although in the Andes the yearly festival cycle does not necessarily start in January, we decided to avoid confusion by beginning the musical selections with the festivities that take place during that month.

1. *Belenes*

In Cangallo, capital of the province of the same name, the Fiesta de la Bajada de Reyes (Feast of the

Descent of the Kings) on January 6 involves a large festival organized by the four *cargos* or *mayordomos* (festival sponsors and directors), who represent the city's four neighborhoods (*barrios*). These *mayordomos* are responsible for preparing *comparsas* (parade units) of dancers known as *Belenes*. These *comparsas* consist of older dancers, also known as *Belenes semi-lleros* (*Belenes'* apprentices), shepherd girls, *machos* (elders), and the bishop. Two musicians, a harpist and a violinist accompany these *comparsas*. On the eve of the Fiesta of the Bajada de Reyes, these *comparsas* perform several *pasacalles* or "visits," in which they parade in the streets and worship the baby Jesus. On their legs, the dancers wear rattles that make a loud sound. This song was recorded on 5 January 1996, during one of these "visits."

2. *Negritos*

The patron saint festival in honor of the Virgen de la Candelaria (2 February) is celebrated in Cabana Sur, Lucanas Province, with the dance of the *negritos*. The *negritos* dance to the music of an ensemble that includes a harp, one or two violins, a *tinya* (small drum), and an *espadín* (a piece of metal shaped like a sword and used for percussion). The festival commences two days prior to the central fiesta day, when the person in charge of decorating the Virgin's altar begins his work in the church. This is the first day that the *negritos* parade in the streets of Cabana Sur, demonstrating their dancing abilities while dressed in straw hats, ponchos, and multicolored belts and carrying whips (*chicotillos*). This song was recorded on

Dance of the *negritos* in the festival of the Virgen de la Candelaria. Photo: Maria Eugenia Ulfe.
Danza de los *negritos* en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Cabana, Lucanas. Fotografía tomada por María Eugenia Ulfe el 1 de febrero de 1998.

the night of 31 January 1998, as the *negritos* were preparing to go out on their first "visit" (*pasacalle*).

3. *Pasqakuymi*

Carnival begins in the Andes about two weeks before Ash Wednesday with the celebration of the Thursday of Comadres and Compadres, an event in which ceremonial parental ties are renewed between different family participants. The following *harawi* (the main genre of song) alludes to the celebration of Comadres' and Comadres' Thursday and was sung by a group of women in the doorway of the church in Socos, Huamanga Province, on 10 February 1996, as part of the Carnival celebrations.

Musicians performing a "pum pin."
Photo: María Eugenia Ulfe.
Músicos interpretando un pum pin.
Pampas de Waswantu, Victor Fajardo.
Fotografía tomada por María Eugenia
Ulfe el 18 de febrero de 1996.

4. *Isqay Sunqu Runa*

In Victor Fajardo Province, the *pum pin* is one of the most prominent musical genres performed during Carnival. The musical group (Voces del Colca) that performs on this track consists of one or two guitars with a capo placed far up on the fingerboard, and one or two *charangos* (small 10-string guitars). The musical instruments are always played by men, and the songs and dances are performed exclusively by women. One of the most important *pum pin* festivals in the region is celebrated yearly in the high fields of Quillaccasa, in the community of Quilla. "Isqay Sunqu Runa" was recorded on 16 February 1996.

5. *Colqueñita*

This song was recorded on 9 February 1996, during the nighttime rehearsals that Voces de Colca (Voices of Colca) held in their community, Colca, Victor Fajardo Province, preparing to participate in the song competitions that take place in the high fields of Quillaccasa and Waswantu. This song tells of the charms of women from Colca, and speaks at length of their natural grace.

6. *Señor Cáceres*

The national hero José Avelino Cáceres (1833–1923) was possibly one of the most important figures in the war with Chile (1879–1883). He inspired various dances and masquerades in the Peruvian Andes, including the famed dance of the Avelinos in the Mantaro Valley. This *pum pin* relates his exploits during his travels through the Andes between 1883 and

1885. This version was collected on 9 February 1996, during Voces de Colca's rehearsal.

7. *Chimaycha*

The *chimaycha* is another well-known musical genre in Victor Fajardo Province, though it is also found in other provinces of Ayacucho. In contrast to the *pum pin*, this musical genre is performed only by men, who sing the songs while playing *charangos* (also known as *chinliles*) and guitars. This song emphasizes the amorous aspect of Carnival and was recorded on request in Sarhua, Victor Fajardo Province, on 16 August 1996.

8. *Chunchos*

The sowing and harvesting of corn involve the celebration of elaborate rituals accompanied by dances, instrumental music, and songs. In Luricocha, a peasant (*campesino*) community in Huanta Province, the harvest of corn coincides with the Fiesta de las Cruces (Festival of the Crosses) on 3 May, when the crosses that protect the mountain peaks—and by extension the crops—are brought down so that they might be blessed in the church. In addition, on this day the *chunchos* go out and parade in the streets. The *chunchos'* dance has indigenous origins, and appears in Incan iconographic representations; it is also found in other regions of the country, including Cuzco. This example was recorded on 3 May 1996, and corresponds to the *Río Jilguero* section of the dance. The musical instruments used are *antaras*, a single-row set of raft panpipes.

During the planting festival of the communal field (*chaqra*), three types of *harawi* are performed for Saint John, the patron of Alcamenca, Victor Fajardo Province. The first is performed before the young men plow the ground; the second takes place at noon, when the *compadres* adorn with flowers the hats of the festival sponsor, his wife, other relatives, and helpers; the third is performed when the festival ends. This *harawi* was sung by a group of elderly women during the main day of the planting of the communal field, 4 October 1997, and illustrates the first type. The song asks the workers to do a good job, and to ensure that they understand that if the plowing is not done well, the seeds could stay outside the soil and thus not grow.

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children

Tatayllakuna, Señorllaykuna

Fathers, gentlemen

Sumaqchallata araykuyanqui

Plow very well

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children

Yanqa punchauilan, nillaspaykichun

As they say, on whatever day

Qawan ukunya, labraykuyanqui

Don't plow too quickly

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children

Manam yanqallay, punchauillapichu

Musicians playing the *tinya* and the *wajra puqo* during the marking of cattle in Alcamenca. Photo: María Eugenia Ulfe. Músicos ejecutando la *tinya* y los *wajra puqo* durante una marcación de ganado. Alcamenca, Victor Fajardo. Fotografía tomada por María Eugenia Ulfe el 18 de agosto de 1997.

It is not just any day

Almidonrunaspa punchauchallampi

It is the day of starch

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children

10. Qaqupa

Qaqupa is a *huayno* (the most prominent genre of Andean music) performed on the harp and the violin that signals the end of the fiesta, *despacho* or *uma hampi* ("head priest"). The term *qaqupa* alludes to an "operation consisting of rubbing a sick person

with flowers that are later placed in piles along the roadside; they believe—in Ayacucho—that they liberate the sick person by passing [the illness] on to those who touch the flowers" (Perroud and Chouvenec 1970:58). *Qaqupa* is thus intended for purification, as is the cleaning of the town after the days of the fiesta. The term is also used to refer to a ritual flour (called *misa sara*) obtained from two- or three-colored kernels that grew on the same ear of corn. This *huayno* was recorded on request in Cabana Sur, Lucanas Province, 2 February 1998.

Marking of the Animals

Beginning on the 25th of July with the Fiesta de Santiago (Feast of Saint James) and during the entire month of August, livestock owners and their families perform the marking of cattle, an event celebrated with elaborate rituals.

11. Kimsay Pukllay, Señor Wamani

After the marking of cattle, the *patrón* (livestock owner), is accompanied by some of his family, and the *wamanero* (a name given to the person who celebrates the ritual) goes to one of the *apus*, or principal mountains of the area. Their offerings include the tails and horns of the animals and other elements, among which coca leaves, *chicha* (corn beer), *huaylla ichu* (straw grass), and *wayrurus* (red and black beans) stand out. In the community of Sarhua, Victor Fajardo Province, this ritual is known as *pam-papu*, a term that alludes to the act of burying offerings. Accompanying this ritual are one or two musi-

cians playing a *wajra puqo* (trumpet, made from a cattle horn) while the *wamanero* plays the *tinya* (small circular drum). This song is performed throughout the ritual and on this occasion was sung by the then-governor of the community, Eugenio Chacón, and recorded on 17 August 1996.

Achkam churyki

Many are your sons

Achkam wawayki

Many are your daughters

llapapaq kamaqta pallqaykullanki

Creating all, making things grow as always

llapapaq kamaqta miraykullanki

Creating all, you multiply as always

pukay machkachay

Little red corn flour

saray machkachay

Little corn flour

12. Song to Wankar or Tinya

The illustrations of the 16th-century Indian chronicler Felipe Guamán Poma de Ayala show the existence of *tinyas* played by women during the marking of livestock in the Peruvian Andes. Today, this instrument continues to be played in similar rituals. In the *campesino* community of Alcamenca, Victor Fajardo Province, the *tinya* is also known as *wankar*. This song was recorded there on 19 August 1997.

13. Vaca y Vaca, Toro y Toro

After the marking of cattle, the family returns to the home of the principal owner of the animals.

There they celebrate with more music, drinks, and food. This *huayno* was recorded on 21 August 1995, in the community of Andamarca, Lucanas Province, during the marking of the Huamaní family's cattle. The *wajra puqo* (cattle-horn trumpet) is the musical instrument that best represents these festive contexts; however, because of the importance of the scissors dance in the area [see tracks 21 and 22 on this CD], the harp and violin duet is becoming more and more common.

Festival of the Water

"In August, the fields are fallow. For that reason, we have the marking of cattle. For that reason, we have the Fiesta del Agua" (conversation with Domitila Sulca Huamaní during the preparation of *chicha de jora* (corn beer) in the Fiesta del Agua in Alcamenca).

The Fiestas del Agua (Festivals of Water) celebrated in the department of Ayacucho take place during almost the entire month of August, following a sequence that goes from the periphery to the center of the pueblo, attracting people from outside the community, and suggesting the notion that the emotional energy of the fiesta comes from outside as well.

14. *Saru, Saruy*

Chicha de jora is the drink *par excellence* that accompanies the Fiestas del Agua in Ayacucho. Its preparation involves a series of ritual events in which the wives of the festival sponsors participate. In Alcamenca, after boiling the ground corn in *maq-*

mas (large clay pots), the women say that the *chicha* should "sleep" (*upipuuñisi*), and thus they leave it to rest for a good while. At nearly midnight, to wake it up, they sing to it this *harawi*, recorded on 19 August 1997. The importance of *chicha* is reflected in the text of this *harawi*, in which it is clearly expressed that, at least during the festival period, the father and mother of the *mayordomo* are personified by this drink.

Wawallay, wawa, wawallallay

Children, children, children (multiple times)

Señor Mayordomo

Mr. Mayordomo

Señor Mayordomo

Mr. Mayordomo

Nisuptiki manan mamaycanchu nispanillarqanki

You are saying that you have no

mother, that you have no father

Kayqaya mamay kiqa

Here is your mother

Kayqaya tayta kiqa

Here is your father

Wasillayki junta

Your house is full

Casallayki junta

Your house is full

Wawallallay, wawa, wallallay

Children, children, children (multiple times)

A *qachwa* during the blessing of shields in the festival of water in Alcamenca. Photo: Maria Eugenia Ulfe. | *Qachwa durante la bendición de escudos en la Fiesta del Agua de Alcamenca.* | Alcamenca, Víctor Fajardo. Fotografía tomada por Maria Eugenia Ulfe el 21 de agosto de 1997.

15. Sirenay, Sirenay

The siren is a mythical character related to water. She sings and enchants whoever may hear her voice in Sarhua; she tunes musical instruments in Andamarca and Cabana; and they sing to her every August as a sea creature and owner of the waters in Alcamenca. This *qachwa* or round was sung by two women accompanied by a snare drum and a *chirisuya* (oboe-like reed instrument) in Alcamenca during the Fiesta del Agua on 20 August 1997.

Agostochum kawsaqarqa

The guilty one is the month of August
Sirenay

my Siren

Septiembrechum kawsaqarqa

The guilty one is the month of September
Sirenay

my Siren

Kaynanirqa, waqay llanaypaq

For going around like that, for crying like that
Sirenay

my Siren

Sirena Pérez, Pérez wayta, Sirenay

Siren Pérez, Pérez flower, my siren

Wawallay, wawa, wawallallay

Children, children, children (multiple times)

16. Harawi

The *campesino* community of Alcamenca, Victor Fajardo Province, is organized socially in two *ayllus* (extended family units): the Huayllas and the Qiwchuas. During the Fiesta del Agua, both *ayllus*

express their identities through the construction of two shields or emblems adorned with religious images, toys, colorful ribbons, and peacock feathers. Once the leaders of both *ayllus* have decorated their respective shields, they transfer them to the church for the *ecónomo* (the person in charge of guarding the church) to bless them. This *harawi* was recorded on 21 August 1997, during the transfer of the shields from the owner of the peacock feathers' house to the church so they could be blessed.

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children (multiple times)

Panillaykuna, turillaykuna

My sisters, my brothers

Hanay ñawinta rillarqankichu

Have you been to the spring up above?

Uray ñawinta rillarqankichu

Have you been to the spring down below?

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children (multiple times)

Panillaykuna, turillaykuna

My sisters, my brothers

Hanay ñawinta rillarqankichu

Have you been to the spring up above?

Compana doblachun quidallarqanki

Or have you stayed to play the bell?

Wawallallay, wawa, wawallallay

Children, children, children (multiple times)

17 and 18. Musical duel

The *contrapunto*, a confrontation or duel between two musical groups expresses the rivalry and com-

petition (another form of the complementarity) that is characteristic of the communities of the Andean region. Musical groups in Alcamenca consist of a *tambor* (drum) and a *chirisuya*, or in Sarhua a *tarola* (smaller snare drum) and a *quena* (notch flute), accompany the physical cleaning of the irrigation canals. Furthermore, the physical forms of these instruments also show the complementarity between feminine and masculine, alluding to fertility, the principal reason for these celebrations. These tracks were recorded on 20 August 1997, during the cleaning of the Paccha aqueduct in the community of Alcamenca, Victor Fajardo Province. The two musical groups, consisting of a *chirisuya* and a *tambor*, wait for the arrival of the festival sponsor to begin the communal work.

19. Clavelchay

This song is performed only by single women in the rounds or *qachuas* that accompany the celebrations carried out during the two main days of the Fiesta del Agua in Alcamenca, Victor Fajardo Province. It was recorded in Alcamenca on 22 August 1997, the central day of the festival for the *ayllu* Huayllas (see notes for track 16).

Clavelchay, clavelninaschay

Little pink carnation, little pink carnation

Clavelchay, clavelninaschay

Little pink carnation, little pink carnation

Achachau casado vida

How frightening is the life of a married man!

Achachau casado vida How frightening is the life of a married man!

Añayau soltera vida

How beautiful is the life of a single man!

Achalau soltera vida

How nice is the life of a single man!

Wayta rosarpa chaupi challampi

In the midst of the roses

Claveninaspa chaupi challampi

In the midst of the carnations

Achachau casado vida

How frightening is the life of a married man!

Qallaq marqupa chaupi challampi

In the middle of a bitter herb (*marko*)

Mullipa rurun

In the fruit of the *molle* (also bitter)

20 and 21. Qachuy de Reempujo

On the night of the two central days of the Fiesta del Agua in Sarhua, Victor Fajardo Province, occurs the famous *reempujo*, a confrontation in which the youths of the Sawqa and Qullana *ayllus* fight by using only their elbows. With their songs, the women incite their men to participate in the "battle." The first *qachwa* here is sung by a group from the *ayllu* Qullana, the second is the response of youths from the *ayllu* Sawqa, and the third is a repetition of the first. These *qachwas* were recorded on 24 August 1996, in the *reempujos* staged on the first central day of the festival, the day of the Sawqa.

Reempujo during the Festival of the Water in Sarhua.

Photo: María Eugenia Ulfe.

Reempujo durante la Fiesta del Agua de Sarhua, Sarhua, Víctor Fajardo. Fotografía tomada por María Eugenia Ulfe el 24 de agosto de 1996.

A: [Ayllu Qullana]

Costumbrechallay

This is my beloved custom (multiple times)

Qachuanachallay

Where the round is danced

Muyurunanchik qachuarimanchik

Where we circle up, where we make a round

Yakupa ñawinpi verde lazuchay

In the water's eye my little green bow

Yakupa ñawinpi verde huayllachay

In the water's eye my little green pasture

Quri huayllachay

My golden pasture

B. [Ayllu Sawqa]

Yakupa ñawinpi huaylla ichuchay

In the water's eye my green pasture

Raqui raquichay

My little fern

Apurallasunchik

Let's hurry up (multiple times)

Hurachallañas llallillawanchik

They say time is running out for us

Tiempochallañas pasallawanchiq

They say the time is passing

Yakupa ñawinpi verde lazuchay

In the water's eye my little green bow

Yakupa ñawinpi huaylla ichuchay

In the water's eye my green pasture

Quri huayllacha

My golden pasture

22. Tijeras

The most awaited moment of the Fiesta del Agua in Andamarca, Lucanas Province, is the presentation of the scissors dancers. The first Scissors Dance competition, *atipanaky*, takes place in the *mayordomo's* house and is celebrated on the eve of the first central day of the Fiesta del Agua. The dancers are always accompanied by the sounds of a harp, a violin, and scissors. This version comes from a section of the dance called *qawachan*, and was recorded in Andamarca on 22 August 1995.

23. Tijeras

The scissors dance is complex, consisting of multiple dance steps in which the dancer shows his abilities, grace, and even dervish-like stunts. Prior to the appearance of the dancers on the main day of the Fiesta del Agua in the community of Andamarca, Lucanas Province, the dancer baptizes his costume. This ritual is called the *pacha tinká*; the dancers, accompanied by their families and the musicians, baptize their clothes with splashes of *chicha* and brandy onto the costumes. Accompanying this ritual sequence is music for this same dance, performed on harp, violin, and scissors. This track was recorded on 24 August 24 1995.

24. Huayno

Within the framework of the Fiestas del Agua in Alcañena, Víctor Fajardo Province, a series of greetings (*copladas*) is directed to the *escudos*—emblems or shields of each of the two ayllus, Huayllas and Qiwchuas—and to the *tupu*, a staff with which the irrigation canals are measured in order to divide up the communal labor. This *huayno* is part of a *coplada* performed by the then-leader (*regidor*) of the community, Mr. Laureano Zárate, who plays the harp. This example was recorded on 23 August 1997.

25. Huayno

The harp and the violin, with the guitar and the *tinya*, are the instruments that best characterize the music of Ayacucho. The following *huayno* was per-

formed on harp and violin, with the body of the harp also utilized as a *cajón* (wooden drum struck with the hands) to provide a rhythmic accompaniment. In the background one may hear the bells of the church announcing the arrival of the participants for the benediction ritual of the *ñawin*, the "eye of water" or *puqial* of the *ayllu* Huayllas in Alcañena, Víctor Fajardo Province. This *huayno* was recorded on 22 August 1997.

The Life Cycle

26. Retamita (Little Broom)

Marriage is celebrated in the Andes with elaborate rituals, in which music plays a principal part. The following *huayno*, performed on harp and violin, was recorded in Cabana Sur, in Lucanas Province, on 2 February 1998. In Cabana, they say that this song is performed at the high point of the festivities, when the *padrinos de matrimonio* (wedding sponsors) take the couple to sleep. At this point, the family circles around the newlyweds, to enclose them in the very same room where the *padrinos* slept on the occasion of their own wedding.

27. San Gregorio

In the Andes, death is marked by elaborate rituals, in which the body of the deceased is prepared for the journey to its final resting place, which in the *campesino* community of Sarhua, in Víctor Fajardo Province, people call Qurupuna. In Sarhua, the family dresses the body with clothing of San Francisco of Assisi. The burial is accompanied with funerary

responses that relate the itinerary of the dead person's journey to Qurupuna. This track, an excerpt from a funeral song known as "San Gregorio," was recorded in Sarhua on 14 August 1996.

Musica Tradicional del Perú 6:

La Región de Ayacucho

Introducción

María Eugenia Ulfe

El departamento de Ayacucho experimentó un período de cruel violencia entre 1980 y 1992, durante el cual la población se encontró entre dos fuegos, un movimiento insurgente popularmente conocido como Sendero Luminoso, y las fuerzas armadas del Estado peruano. Con la captura en 1992 de Abimael Guzmán, su principal líder, se inició un período conocido como el de la "pacificación." Durante estos doce años fue muy difícil realizar trabajo de campo y registrar material audiovisual inédito en esta zona. Una vez superado este conflicto, el Centro de Etnomusicología Andina de la Pontificia Universidad Católica del Perú, motivado por la conocida tradición cultural del departamento de Ayacucho, decidió en 1996 iniciar una investigación en las áreas de emergencia, incluyendo los departamentos de Apurímac y Huancavelica.

Ayacucho o "rincón de los muertos," ha sido cuna de cronistas como Felipe Guamán Poma de Ayala y fuente de inspiración de estudiosos como José María Arguedas, Josafat Roel Pineda, Tom Zuidema y de estudios como aquellos realizados

por los investigadores del Instituto Indigenista Peruano. La grandiosa riqueza cultural de este departamento es expresada a lo largo del ciclo anual de fiestas y trabajo comunal de las comunidades de valle y de altura, así como en las ciudades.

El departamento de Ayacucho tiene una superficie aproximada de 45,000 km², territorio que representa el 3.44% del total nacional y que solamente alberga a un 2.7% de la población del país (González Carré y otros, 1997: 2). Conforman junto con Apurímac, Huancavelica, Cuzco y Puno lo que se conoce como el "Trapecio Andino," esto es, los departamentos con mayor población indígena, especialmente Quechua.

Ciclo Ritual

En el departamento de Ayacucho se pueden identificar tres períodos festivos en los cuales prospera la fertilidad de seres humanos, plantas y animales. El primer período comienza a partir del veinticinco de julio con la celebración de las fiestas en honor a Santiago Apóstol, y termina cuando se inicia la siembra entre los meses de septiembre y octubre. El segundo período ritual comienza a partir del primero de noviembre con la celebración del día de los muertos y dura hasta entrada la Cuaresma. En los meses que van desde marzo hasta junio, se celebran fiestas relacionadas con la abundancia de la cosecha, y paralelamente al desarrollo de estos períodos rituales encontramos las fiestas patronales que enfatizan ciertos eventos del ciclo productivo.

Durante el tiempo que dura el primer período

Dance of the Belenes during the Epiphany festival in Cangallo.
Photo: María Eugenia Ulfe.
Danza de los Belenes durante la Bajada de Reyes en Cangallo.
Fotografía tomada por María Eugenia Ulfe el 7 de enero de 1996.

ritual encontramos fiestas como las de marcación de ganado vacuno, y las fiestas del agua y la siembra. La interacción entre comunidades andinas en estos contextos se caracteriza por un dualismo basado en el principio de simultánea complementariedad y oposición. Estas festividades, vinculadas al ciclo productivo, enfatizan este principio, procurando la integración comunitaria. Durante este importante período—plena época de sequía—se realizan la limpieza física y los rituales de los canales de irrigación (mes de agosto) preparándose para la siembra que se lleva a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Simultáneamente, se llevan a cabo ceremonias en las cuales se homenajea a los vacunos buscando su reproducción y salud, que ultimadamente representan el bienestar de la comunidad misma.

El segundo período festivo se inicia en el mes noviembre, y celebra la regeneración de la vida y la fertilidad. Los *aporques*, el remover la tierra para fortalecer el crecimiento de los cultivos, comienzan con el inicio del ciclo de las lluvias (noviembre-diciembre) y continúan durante el período de más lluvias (meses de enero y febrero). Durante este lapso de tiempo se celebran las fiestas en honor al Niño Jesús (Navidad y Día de Reyes) y los Carnavales.

Al momento de organizar nuestra investigación de campo en el departamento de Ayacucho, el equipo de trabajo de campo del Centro de Etnomusicología Andina buscó cubrir estos extraordinarios ciclos rituales. Las presentes selecciones musicales son una pequeña muestra de esta rica expresión cultural.

SELECCIÓN MUSICAL

Ciclo Festivo

Aunque el ciclo festivo anual en los Andes no necesariamente comienza en enero, decidimos iniciar la selección musical con las festividades que tienen lugar durante este mes para evitar mayores complicaciones.

1. Belenes

En Cangallo, capital de la provincia del mismo nombre, el Día de Reyes, el 6 de enero, ocasiona una gran fiesta organizada por los cuatro cargos o *mayordomías* (patrocinadores de la fiesta), representantes de los cuatro barrios de la ciudad. Estos mayordomos preparan comparsas de danzantes conocidas como "Belenes." Estas comparsas están conformadas por dichos Belenes (o danzantes mayores), semilleros (o aprendices de Belenes), las pastoras, los *machus* o viejos y el obispo. Acompañan estas comparsas dos músicos: un arpista y un violinista.

En la víspera de la fiesta del Día de Reyes se llevan a cabo unos *pasacalles* o 'visitas' en los que las pastoras, los músicos y los danzantes salen por las calles a adorar al Niño Jesús. En sus piernas, los danzantes llevan sonajas que hacen un fuerte sonido. Esta canción fue grabada el 5 de enero de 1996 durante una de estas "visitas."

2. Negritos

La fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria (el 2 de febrero) es celebrada en Cabana Sur, provincia de Lucanas, con la presentación de la

danza de los *negritos*. Los *negritos* bailan con los ritmos de un conjunto musical conformado por un arpa, uno o dos violines, una *tinya* (pequeño tambor) y un espadín (instrumento de metal en forma de espada y usado como percusión). La fiesta comienza dos días antes cuando el encargado de adornar el altar de la Virgen de la Candelaria inicia sus labores en la iglesia. Este es el primer día que los *negritos* salen a pasear por las calles de Cabana Sur mostrando todas sus habilidades en la danza y vestidos con sombreros de paja, ponchos, cintas multicolor y unos *chicotillos* o fuetes. Esta canción fue registrada en la noche del 31 de enero de 1998 cuando los *negritos* estaban alistándose para salir en su primer pasacalle.

3. Pasqakuymi

Los carnavales se inician en los Andes unos diez días antes del Miércoles de Ceniza con la celebración de los Jueves de Comadres y Compadres, momentos en los que se renuevan los lazos de parentesco ceremonial entre las distintas familias participantes. Este *harawi*, género principal de canción, alude a la celebración del Jueves de Comadres y Compadres y fue entonado por un grupo de mujeres en la puerta de la iglesia de Socos, provincia de Huamanga, el día 10 de febrero de 1996, con motivo de la celebración de los carnavales.

4. Iskay Sunqu Runa

El *pum pin* es uno de los géneros musicales más conocidos en la provincia de Víctor Fajardo en la temporada de los carnavales. "Voces del Colca", el

conjunto musical que lo interpreta, presenta una o dos guitarras con el capotraste alto, y uno o dos *charangos*. Los instrumentos musicales son siempre ejecutados por varones mientras que los cantos y los bailes son exclusivamente de las mujeres. En las pampas de Quillaccasa en la comunidad de Quilla se celebra anualmente uno de los festivales de *pum pin* más importantes de la región. Esta canción fue registrada el día 16 de febrero de 1996.

5. Colqueñita

Esta canción fue registrada el día 9 de febrero de 1996 durante los ensayos nocturnos que el grupo Voces de Colca realizaba en su comunidad de Colca, provincia de Víctor Fajardo, preparándose para participar en los concursos de canción que se llevan a cabo en las pampas de Quillaccasa y en las de Waswantu. Esta canción narra los encantos de la mujer colqueña, y habla de muchas de sus gracias naturales.

6. Señor Cáceres

El héroe nacional José Avelino Cáceres (1833–1923) ha sido quizá una de las figuras más importantes de la Guerra con Chile (1879–1883). Este personaje ha motivado varios géneros coreográficos en los Andes peruanos, como por ejemplo la afamada danza de los Avelinos en el Valle del Mantaro. Este *pum pin* relata las hazañas de Cáceres en sus correrías por los Andes entre 1883 y 1885. Esta versión fue recogida durante el mismo ensayo que la selección anterior.

7. *Chimaycha*

La *chimaycha* es el otro género musical más conocido en la región de Víctor Fajardo, así como en otras provincias ayacuchanas. A diferencia del *pum pin*, este género musical es interpretado exclusivamente por varones. Ellos son quienes entonan las canciones y ejecutan los instrumentos musicales que se utilizan: charangos (también conocidos como *chililes*) y guitarras. Esta canción enfatiza el aspecto amoroso de los carnavales y fue registrada en Sarhua, el día 16 de agosto de 1996.

8. *Chunchos*

La siembra y la cosecha del maíz implican la celebración de elaborados rituales acompañados de danzas, música y cantos. En Luricocha, comunidad campesina de la provincia de Huanta, la cosecha del maíz coincide con la Fiesta de las Cruces el 3 de mayo. Ese día bajan las cruces que protegen los cerros—y con ello los cultivos—para que sean bendecidas en la iglesia. Además, este día salen en pasacalle los *chunchos*. La danza de los Chunchos es de origen indígena y figura en varios motivos iconográficos incaicos. También se encuentra en otras regiones del país como por ejemplo en Cusco. Esta muestra fue registrada el 3 de mayo de 1996 y corresponde a la sección Río Jilguero de la danza. Los instrumentos musicales utilizados son antaras (flautas de pan de una sola fila).

Women singing a *harawi* during the communal sowing of the field of Saint John. Photo: María Eugenia Ulfe.
Mujeres entonando *harawi* durante la siembra de la chacra comunal del Patrón San Juan. Alcamenca, Víctor Fajardo.
Fotografía tomada por Ulpiano Quispe el 4 de octubre de 1997.

9. *Harawi*

Son tres los tipos de *harawi* que se interpretan durante la fiesta de la siembra de la chacra (parcela) comunal del patrón San Juan en Alcamenca, provincia de Víctor Fajardo. El primero es interpretado antes que los varones aren la tierra; el segundo al mediodía cuando los compadres adornan con flores el sombrero del mayordomo, de su esposa y demás parientes y ayudantes; el tercero es interpretado cuando finaliza la fiesta. Este *harawi* fue cantado por un grupo de mujeres mayores el día central de la siembra de la chacra comunal, 4 de octubre de 1997, y corresponde al primer tipo. La canción pide a los trabajadores que realicen una buena labor ya

que ellos tienen la certeza que si el arado no es bien realizado, la semilla puede quedar afuera de la tierra y no crecer.

Wawallallay, wawa, wawallallay
Niños, niños, niños
Taytallaykuna, Señorllaykuna
Padres, señores
Sumaqchallata araykuyanqui
Aren muy bonito
Wawallallay, wawa, wawallallay
Niños, niños, niños
Yanqa punchaullan, nillaspaykichun
Como cualquier día diciendo
Qawan ukunya, labraykuyanqui
No vayas a arar rápido
Wawallallay, wawa, wawallallay
Niños, niños, niños
Manam yanqallay, punchaullapichu
No es cualquier día
Almidonrunaspa punchauchallampi
Es el día del almidón
Wawallallay, wawa, wawallallay
Niños, niños, niños
Wawallallay, wawa, wawallallay
Niños, niños, niños

10. *Qaqupa*

El *Qaqupa* es un *huayno* (el género más prominente de la música andina) interpretado en arpa y violín que señala el fin de la fiesta, *despacho* o *uma hampi* (cura cabeza). El término *qaqupa* alude a una "operación consistente en frotar a un enfermo con

flores que colocan después amontonadas al borde de los caminos; creen—en Ayacucho—que se libran de la enfermedad pasándola a los que toquen dichas flores" (Perroud & Chouvinc, 1970: 58). Usada con fines purificatorios, como es el limpiar el pueblo después de los días de fiesta, este término también se utiliza para referirse a una harina ritual obtenida de granos de dos o tres colores que crecen de una misma mazorca de maíz a la que se le dice "misa sara." Este huayno fue ejecutado en Cabana Sur, el 2 de febrero de 1998.

MARCACIÓN DEL GANADO

Desde el 25 de julio (Fiesta del Santiago) y durante todo el mes de agosto, los propietarios de vacunos y sus familiares realizan marcaciones de ganado, eventos en los cuales se celebran elaborados rituales.

11. *Kimsay Pukllay, Señor Wamani*

Luego de la marcación del ganado, el patrón o dueño del ganado acompañado de algunos familiares acude junto con el *wamanero* (forma como denominan a quien celebra el ritual) a uno de los *apus* o cerros principales de la zona. Entre las ofrendas se incluyen rabos y cuernos de los animales y otros elementos entre los que se destacan la hoja de coca, la chicha, el *huaylla ichu* (paja) y *wayrurus* (frijol rojo y negro). En la comunidad de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, este ritual es conocido como *pampapu*, término que alude al hecho de que las ofrendas sean enterradas. Acompañan este ritual uno o dos músicos que ejecutan el *wajra puqo* (trompeta hecha de cuer-

no de toro) mientras el *wamanero* toca la *tinya* (pequeño tambor circular). Esta canción es interpretada a lo largo del ritual y en esta ocasión fue entonada por el entonces gobernador de la comunidad, Eugenio Chacón, y fue registrada el 17 de agosto de 1996.

Achkam churiyki

Muchos son tús hijos

achkam wawayki

muchas son tus hijas

llapapaq kamaqta pallqaykullanki

creando todo, haciendo crecer como siempre
no más

llapapaq kamaqta miraykullanki

creando todo, te multiplicas como siempre
no más

pukay machkachay

harinita de maíz roja

saray machkachay

harinita de maíz

12. Canción al Wankar o Tinya

Las láminas del cronista indio del siglo XVI, Felipe Guamán Poma de Ayala, dan cuenta de *tinyas* ejecutados por mujeres durante las marcaciones de ganado vacuno en los Andes peruanos. En la actualidad este instrumento musical sigue vinculado a este tipo de rituales. En la comunidad campesina de Alcamenca, provincia de Víctor Fajardo, la *tinya* es también conocida como *wankar*. Esta canción fue registrada el 19 de agosto de 1997.

13. Vaca y Vaca, Toro y Toro

Luego de la marcación del ganado la familia regresa al hogar del propietario mayor de los animales. Ahí continúan celebrando con música, bebidas y comidas. Este *huayno* fue registrado el 21 de agosto de 1995 en la comunidad de Andamarca, provincia de Lucanas, durante la marcación de ganado de la familia Huamaní. El *wajra puqa* o trompeta hecha con los cuernos de los toros es el instrumento musical que mejor representa estos contextos festivos. Sin embargo, debido a la importancia de la danza de Tijeras en la zona, el dúo de arpa y violín se está volviendo cada vez más común.

Fiesta Del Agua

"En agosto la tierra está abierta, por esa razón hay herranza, por esa razón hay fiesta del agua" (conversación con Domitila Sulca Huamaní durante la preparación de la chicha de jora en la fiesta del agua de Alcamenca).

Las fiestas del agua que se celebran en el departamento de Ayacucho toman lugar durante casi todo el mes de agosto siguiendo una secuencia que va desde la periferia hasta el centro del pueblo, integrando poblaciones foráneas al pueblo mismo y brindando la idea de que el "desfogue" propio de la fiesta venga también de fuera.

14. Saru, Saruy

La chicha de jora es la bebida por excelencia que acompaña las fiestas del agua en Ayacucho. Su preparación implica una serie de eventos rituales en

los que las mujeres del cargo o mayordomo participan. En Alcamenca luego que hierven la jora molida en las *maqmas* (ollas grandes de barro), las mujeres cuentan que la chicha debe dormir (*upipuni*), y efectivamente la dejan descansar por un buen rato. Casi a la medianoche y para despertarla le cantan este *harawi* que fue registrado el 19 de agosto de 1997. La importancia de la chicha se refleja en la letra de este *harawi*, en el que se expresa claramente que, al menos durante el período festivo, el padre y la madre del mayordomo están personificados por esta bebida.

Wawallallay, wawa, wawallallay

Niños, niños, niños (varias veces)

Señor Mayordomo

Señor Mayordomo

Señor Mayordomo

Señor Mayordomo

Nisuptiki manan mamaycanchu nispanillarqanki

Te está diciendo que no tiene madre, que no tiene padre

Kayqaya mamay kiqa

Aquí está tu mamá

Kayqaya tayta kiqa

Aquí está tu papá

Wasillayki junta

Está llena tu casa

Casallayki junta

Está llena tu casa

Wawallallay, wawa, wallallay

Niños, niños, niños (varias veces)

15. Sirenay, Sirenay

La sirena es un personaje mítico relacionado con el agua. Ella canta y encanta a quienes escuchen su voz en Sarhua, ella afina los instrumentos musicales en Andamarca y Cabana, y a ella le cantan en agosto como personaje acuático y dueña del agua en Alcamenca. Esta *qachwa* o ronda fue interpretada por dos mujeres acompañadas por un tambor y una *chirisuya* (tipo de oboe) en Alcamenca durante la fiesta del agua el día 20 de agosto de 1997.

Agostochum kawsaqaqra,

El culpable es el mes de agosto

Sirenay

Sirena

Setiembrichum kawsaqaqra,

El culpable es el mes de setiembre

Sirenay

Sirena

Kaynaniraq, Waqay llanaypaq,

Para andar así, para llorar así

Sirenay

Sirena

Sirena Perez, Perez wayta, Sirenay

Sirena Pérez, Pérez Flor, Sirena

Wawallallay, wawa, wawallallay

Niños, niños, niños (varias veces)

16. Harawi

La comunidad campesina de Alcamenca, provincia de Víctor Fajardo, está organizada socialmente en dos *ayllus* (unidades de familias extensas): Huayllas y Qiwchuas. Durante la fiesta del agua ambos *ayllus*

manifiestan sus identidades en la construcción de dos escudos o emblemas adornados con imágenes religiosas, juguetes, cintas de colores y plumas de pavo real. Una vez que los regidores de ambos *ayllus* elaboran sus respectivos escudos, estos deben ser trasladados a la iglesia para que el *ecónomo* (la persona encargada de cuidar la iglesia) los bendiga. Este *harawi* fue recogido el 21 de agosto de 1997 durante el traslado de los escudos de la casa de la dueña de las plumas de pavo real a la iglesia para que sean bendecidos.

Wawallalay, wawa, wawallalay

Niños, niños, niños (varias veces)

Panillaykuna, turillaykuna

Mis hermanas, mis hermanos

Hanay ñawinta rillarqankichu

¿Has ido al manantial de arriba?

Uray ñawinta rillarqankichu

¿Has ido al manantial de abajo?

Wawallalay, wawa, wawallalay

Niños, niños, niños (varias veces)

Panillaykuna, turillaykuna

Hermanas, hermanos

Hanay ñawinta rillarqankichu

¿Has ido al manantial de arriba?

Campana doblachun quidallarqanki

¿O te has quedado a tocar la campana?

Wawallalay, wawa, wawallalay

Niños, niños, niños (varias veces)

17 y 18. *Contrapunto de músicos*

Los contrapuntos, el enfrentamiento de dos grupos musicales, expresa rivalidad, otra manifestación de la complementariedad característica de las comunidades en la región andina. Grupos musicales conformados por un tambor y una *chirisuya* en Alcamenca o una *tarola* (tambor pequeño) y una *quena* (flauta vertical sin embocadura) en Sarhua, acompañan las limpiezas físicas de los canales de irrigación. Además, las formas de estos instrumentos muestran la complementariedad entre lo femenino y lo masculino aludiendo a la fertilidad, razón principal de estos festejos. Estas canciones fueron registradas el 20 de agosto de 1997, durante la limpieza de la acequia Paccha en la comunidad de Alcamenca. Los dos grupos musicales, conformados por una *chirisuya* y un tambor, esperaban la llegada del alcalde vara para iniciar la faena comunal.

19. *Clavelchay*

Esta canción es interpretada solamente por mujeres solteras en las rondas o *qachwas* que acompañan las celebraciones que se llevan a cabo durante los dos días centrales de la fiesta del agua de Alcamenca. Fue grabada el 22 de agosto de 1997, día central del *ayllu Huayllas* (ver descripción #16) en Alcamenca.

Clavelchay, clavelinaschay

Clavelito, clavelito

Clavelchay, clavelinaschay

Clavelito, clavelito

Achachau casado vida

¡Ay que miedo la vida del casado!

Achachau casado vida

¡Ay que miedo la vida del casado!

Añayau soltera vida

¡Que bonita es la vida del soltero!

Achalau soltera vida

¡Ay que rico la vida del soltero!

Wayta rosarpa chaupi challampi

En el medio de las rosas

Clavelinaspa chaupi challampi

En el medio de los claveles

Achachau casado vida

¡Ay que miedo la vida del casado!

Qallaq marqupa chaupi challampi

En el medio de una hierba amarga (marko)

Mullipa rurun

En el fruto del molle (que es también amargo)

20 y 21. *Qachwa de Reempujo*

En las noches de los dos días centrales de la fiesta del agua en Sarhua, se llevan a cabo los famosos *reempujos*: enfrentamientos en los cuales jóvenes de los *ayllus* Sawqa y Qullana pelean solamente con los codos. Con sus cantos, las mujeres incitan a los hombres a participar en dichos enfrentamientos. La primera *qachwa* es interpretada por un grupo del *ayllu Qullana*, la segunda es la respuesta de las jóvenes del *ayllu Sawqa*, y la tercera es la repetición de la primera. Las *qachwas* fueron registradas el 24 de agosto de 1996 en los *reempujos* celebrados en el primer día central, en el día de Sawqa.

A. *Ayllu Qullana*

Costumbrechallay (varias veces)

Es mi querida costumbre

Qachuanachallay

donde se baila la ronda

Muyurunanchik qachuarimanchik

donde damos vuelta, donde hacemos ronda

Yakupa ñawinpi verde lazuchay

en el ojo del agua mi lacito verde

Yakupa ñawinpi verde huayllachay

en el ojo del agua mi pastura verde

Quri huayllachay

mi pastura de oro

B. *Ayllu Sawqa*

Yakupa ñawinpi huaylla ichuchay

En el ojo del agua mi pastura verde

Raqui raquichay

mi helechito

Apurallasunchik (varias veces)

apurémonos (varias veces)

Hurachallañas llallillawanchik

dicen la hora nos está ganando

Tiempochallañas pasallawanchiq

dicen el tiempo está pasando

Yakupa ñawinpi verde lazuchay

en el ojo del agua mi lacito verde

Yakupa ñawinpi huaylla ichuchay

en el ojo del agua mi pastura verde

Quri huayllacha

mi lacito de oro

Scissor dancers in the festival of water of Andamarca. Photo: María Eugenia Ulfe. | Danzantes de Tijeras en la Fiesta del Agua de Andamarca. | Andamarca, Lucanas. Fotografía tomada por María Eugenia Ulfe en agosto de 1995.

22. Tijeras

El momento más esperado de la fiesta del agua en Andamarca, provincia de Lucanas, es la presentación de los danzantes de Tijeras. *Atipanakuy*, la primera competencia de los danzantes de Tijeras, se realiza en la casa del *mayordomo* u organizador de la fiesta y es celebrada en la víspera del primer día central de la fiesta del agua. Los danzantes son siempre acompañados por los acordes de un arpa, un violín y las tijeras. Esta versión corresponde a la sección de la danza denominada *qawachan* y fue registrada en Andamarca el 22 de agosto de 1995.

23. Tijeras

La danza de Tijeras es compleja, conformada por múltiples pasos de baile en los que el danzante muestra sus habilidades, gracias y hasta pruebas *fakirescas*. Previa a la salida de los danzantes en el día central de la fiesta del agua en la comunidad de Andamarca, el danzante bautiza sus trajes. Este ritual es denominado *pacha tinká*; los danzantes, acompañados de familiares y los músicos, bautizan sus ropas con aspersiones de chicha y trago sobre el traje. Acompaña esta secuencia ritual música de la danza misma, interpretada en arpa, violín y tijeras. Esta canción fue registrada el 24 de agosto de 1995.

24. Huayno

En el marco de la fiesta del agua en Alcamenca, se realizan una serie de saludos o 'copladas' a los *escudos*—emblemas de cada uno de los dos *ayllus*, Huayllas y Qiwchuas—y al *tupu*, vara con la que se

miden las acequias para dividirse la faena comunal. Este *huayno* es parte de una *coplada*, fue ejecutado por el entonces regidor de la comunidad, señor Laureano Zárate, quien toca el arpa. Este ejemplo fue registrado el 23 de agosto de 1997.

25. Huayno

El arpa y el violín, junto con la guitarra y la *tinya*, son los instrumentos que mejor caracterizan la música ayacuchana. El siguiente *huayno* fue ejecutado en arpa y violín. La caja del arpa es también utilizada como "cajón"—pegada con las manos en la manera de un tambor—para acompañar la música. Al fondo se escuchan las campanas de la iglesia anunciando la llegada de los participantes al ritual de la bendición del *ñawin*, ojo de agua, o *puqial* del *ayllu* de Huayllas de la comunidad de Alcamenca. Este *huayno* fue registrado el 22 de agosto de 1997.

Ciclo Vital

26. Retamita

El matrimonio es celebrado en los Andes con elaborados rituales, en los que la música forma parte primordial. Este *huayno*, ejecutado en arpa y violín, fue grabado en Cabana Sur, el día 2 de febrero de 1998. Cuentan en Cabana que esta canción es la que entonan en el momento cumbre cuando los padrinos de matrimonio llevan a dormir a la pareja. Para ello, organizan rondas familiares en las que rodean a los novios para luego encerrarlos en la habitación donde por primera vez durmieron sus padrinos en la ocasión de su propio matrimonio.

27. *San Gregorio*

En los Andes, la muerte es motivo de elaborados rituales en los cuales se prepara al difunto para su viaje hacia su morada final, que en la comunidad campesina de Sarhua llaman el *Qurupuna*. En Sarhua, los familiares visten a su difunto con el hábito de San Francisco de Asís. El entierro es acompañado con responsos funerarios en los cuales relatan el itinerario del muerto hacia el *Qurupuna*. Este es un extracto de un canto conocido como San Gregorio. Fue registrado el 14 de agosto de 1996 en Sarhua.

Bibliography/Bibliografía

González Carré, Enrique y otros. 1997. Ayacucho. San Juan de la Frontera de Huamanga. Colección Arte y Tesoros del Perú. Banco de Crédito, Lima.
 Perroud, Pedro Clemente & Juan María Chouvenec. 1970. Diccionario Castellano Kechwa, Kechwa Castellano. Dialecto de Ayacucho. Seminario San Alfonso, Padre Redentoristas, Lima.

Credits/Créditos:

Series compiled and edited by Raúl R. Romero/Series compiladas y editadas por Raúl R. Romero.
 Produced in collaboration with the Center for Andean Ethnomusicology of the Riva-Agüero Institute of the Catholic University of Peru/Producido en colaboración con el Centro de Etnomusicología Andina del Instituto Riva-Agüero de la Universidad Católica del Perú.

Researched, recorded, and produced with the support of the Ford Foundation/Investigado, grabado y producido con el apoyo de la Ford Foundation. Musical selection and texts/Selección musical y textos: María Eugenia Ulfe.

Research and field recordings/Investigación y grabaciones de campo: Juan M. Ossio, María Eugenia Ulfe, Alexander Huerta-Mercado, Gerardo Castillo, Ana Teresa Lecaros, Ulpiano Quispe.

Photographs/Fotografías: Archives of the Center for Andean Ethnomusicology/Archivo del Centro de Etnomusicología Andina.

Translation to English/traducciones a ingles:

Jonathan Ritter

Translation of song texts from Quechua to Spanish/traducciones del Quechua al Español: Alcides and Eulogio Quispe Luza, Ana and Consuelo Chipana Ucharima, José Cárdenas

Production Supervision/Supervisión de Producción: Raúl R. Romero

Editorial Assistance/Asistencia Editorial:

Guiliana Borea

Mastered by/Matrizado por: Omar Ráez and Pete Reiniger

Thanks to/Agradecimientos: Dr. Enrique González Carré, Rómulo Pacheco, Primitivo Evanan Poma, Claudio Jiménez Quispe, Rogger Aldoradín. In general we thank Ayacucho, a beautiful land full of traditions, gorgeous landscapes, and wonderful peo-

ple. To all those who suffered through the years of violence, we dedicate this compact disc, which attempts to demonstrate the joy and creativity of this *pueblo*.

Smithsonian Folkways production supervised by Daniel Sheehy and D.A. Sonneborn
 Smithsonian Folkways production coordinated by Mary Monseur

Production assistance by Melissa Morales, Edmé Pernía, and Russell Rodríguez

Editorial assistance by Jacob Love

Design and layout by Visual Dialogue, Boston, MA

Additional Smithsonian Folkways staff: Judy Barlas, manufacturing coordinator; Carla Borden, editing; Richard Burgess, marketing director; Lee Michael Demsey, fulfillment; Betty Derbyshire, financial operations manager; Katina Epps, fulfillment; Sharjeen Kavetski, mail order manager; Helen Lindsay, customer service; Margot Nassau, licensing and royalties; John Passmore, fulfillment; Jeff Place, archivist; Ronnie Simpkins, audio specialist; John Smith, marketing and radio promotions; Stephanie Smith, archivist; Norman van der Sluys, audio engineering assistant.

About the Center for Andean Ethnomusicology

The Center for Andean Ethnomusicology (formerly the Archives of Traditional Andean Music) was founded in 1985 at the Riva-Agüero Institute of the Catholic University of Peru with support of the

Ford Foundation. Its main purpose is to study, preserve, and disseminate the musical traditions of the Andean countries. In order to achieve its aims the Center performs ethnographic research, produces, centralizes and preserves audiovisual documents, and disseminates its findings through publications in different media.

The Center for Andean Ethnomusicology maintains a sound archive that consists of field recordings collected by its own research team, although it also holds private and public audio collections deposited by individuals and institutions.

In 1986 the Center began publishing a series of LP recordings, changing to compact disc format in 1992. Six volumes have been released to date. There are now being released in an English edition by Smithsonian Folkways Recordings.

In 1993 the Center published the results of its research in several regions of the Peruvian Andes in the book titled *Musica, Danzas y Mascaras en los Andes*, and in 1995 it published a catalog of the holdings of its sound archives. Also, in 1994 it began producing a video series, of which 9 programs on music and ritual have been released in Spanish and English. Its most recent production is the CD-ROM *Musica and Ritual in the Peruvian Andes*, which the Center released in January 2001.

For further information about the Center for Andean Ethnomusicology please consult our website at <http://www.pucp.edu.pe/~cea>, or e-mail cea@pucp.edu.pe.

Acerca del Centro de Etnomusicología Andina

El Centro de Etnomusicología Andina (antes Archivo de Música Tradicional Andina), fue fundado en 1985 en el Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú con el apoyo de la Fundación Ford. Sus objetivos son el investigar, preservar y difundir las tradiciones musicales de los países andinos. Para lograrlos, el Centro realiza investigaciones etnográficas, centraliza y conserva documentos audiovisuales, y difunde sus resultados a través de publicaciones en diversos medios.

El Centro de Etnomusicología Andina mantiene un archivo sonoro consistente en grabaciones de campo registradas por su propio equipo de investigación, pero también guarda colecciones privadas y públicas depositadas por otros investigadores e instituciones.

En 1986 el Centro inició una serie discográfica en formato LP, que luego cambió a formato de disco compacto en 1992. Hasta la fecha se han publicado seis volúmenes. Esta colección está siendo reeditada en inglés por el Instituto Smithsonian a través del sello Smithsonian Folkways.

En 1993 el Centro publicó los resultados de sus investigaciones en diversas regiones de los Andes peruanos en el libro *Música, Danzas y Máscaras en los Andes*, y en 1995 editó un catálogo de los contenidos de su archivo sonoro. También, en 1994 el Centro comenzó la producción de una serie de videos etnográficos sobre música y rituales, de los cuales hasta hoy han aparecido 9 programas en versiones en español e inglés. Su más reciente producción es el CD-ROM *Música y Ritual de los Andes Peruanos*, que fue lanzado en Julio del 2001.

Para mayor información sobre el Centro de Etnomusicología Andina dirigirse por favor a nuestra página web <http://www.pucp.edu.pe/~cea>, o a nuestro e-mail cea@pucp.edu.pe.

About Smithsonian Folkways

Folkways Records was founded by Moses Asch in 1948 to document music, spoken word, instruction, and sounds from around the world. In the ensuing decades, New York City-based Folkways became one of the largest independent record labels in the world, reaching a total of nearly 2,200 albums that were always kept in print.

The Smithsonian Institution acquired Folkways from the Moses Asch estate in 1987 to ensure that the sounds and genius of the artists would be preserved for future generations. All Folkways recordings are available by special order on high-quality audio cassettes or CDs. Each recording includes the original LP liner notes.

Smithsonian Folkways Recordings was formed to continue the Folkways tradition of releasing significant recordings with high-quality documentation. It produces new titles, reissues of historic recordings from Folkways and other record labels, and in collaboration with other companies also produces instructional videotapes and recordings to accompany published books and other educational projects.

The Smithsonian Folkways, Folkways, Cook, Dyer-Bennet, Fast Folk, Monitor, and Paredon

record labels are administered by the Smithsonian Institution's Center for Folklife and Cultural Heritage. They are one of the means through which the center supports the work of traditional artists and expresses its commitment to cultural diversity, education, and increased understanding.

You can find Smithsonian Folkways Recordings at your local record store. Smithsonian Folkways, Folkways, Cook, Dyer-Bennet, Fast Folk, Monitor, and Paredon recordings are all available through:

Smithsonian Folkways Recordings Mail Order
750 9th Street, NW, Suite 4100,
Washington, DC 20560-0953
phone 1 (800) 410-9815 (orders only)
fax 1 (800) 853-9511 (orders only)
(Discover, MasterCard, Visa, and American
Express accepted)

For further information about all the labels distributed through the center, please consult our Internet site (www.si.edu/folkways), which includes information about recent releases, our catalogue, and a database of the approximately 35,000 tracks from the more than 2,300 available recordings (click on *database search*). To request a printed catalogue, write to the address above or e-mail folkways@aol.com

Catholic University of Peru
Center for Andean Ethnomusicology

Smithsonian Folkways Recordings

Smithsonian Folkways Recordings
Center for Folklife and Cultural Heritage
750 9th Street, NW, Suite 4100

Smithsonian Institution
Washington DC 20560-0953
© © 2001 Smithsonian Folkways Recordings
www.si.edu/folkways