

LA MARINERA AYACUCHANA ¹

Resumen

La marinera es un baile nacional del Perú. Surgió como “zamacueca” desde inicios del siglo XIX, gracias al aporte de la cultura negra asentada en el país y luego adaptada por la población en general. Incluso dio origen a la cueca chilena, boliviana y a la zamba argentina. Abordaremos, en el presente artículo, la variante de la región sur andina de Ayacucho, específicamente de la antigua Huamanga, donde se practica desde inicios del siglo XX. Posee características propias tanto en el baile como en la ejecución musical y, por ello, es considerado parte importante de su folklore. También incluimos un registro secuencial de las primeras marineras ayacuchanas registradas en discos y festivales.

Abstract

The marinera is a national dance of Peru. It emerged as “zamacueca” since the beginning of the 19th century, thanks to the contribution of the black culture established in the country and then adapted by the general population. It even gave rise to the Chilean and Bolivian cueca and the Argentine zamba. In this article we will address the variant of the southern Andean region of Ayacucho, specifically the ancient Huamanga, where it has been practiced since the beginning of the 20th century. It has its own characteristics in both dance and musical performance and, therefore, is considered an important part of its folklore. We also include a sequential record of the first Ayacucho marineras recorded on records and festivals.

¹ Actualizado en base a una ponencia ofrecida en el “Conversatorio sobre la marinera ayacuchana”, organizado por el Consejo Nacional de Jurados de Marinera y Tondero, el 24 de junio del 2021.

ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA MARINERA PERUANA

De acuerdo con las investigaciones sobre el origen de este baile de pareja realizadas por Nicomedes Santa Cruz y otros, ésta se derivaría de la zamacueca practicada por la población negra en la etapa pre republicana y luego asimilada y aceptada por la población en general en la etapa republicana hasta fines del siglo XIX. Gradualmente fue adoptando múltiples versiones y estilos regionales. Se acompañaba, hasta entonces, de guitarra, arpa y cajón. Hasta antes del año 1900, el paisaje musical mestizo era dominado por el yaraví, los huaynos y las zamacuecas. El vals aparecería posteriormente desplazando a la marinera, el yaraví y el huayno. Fred Rohner, en su tesis doctoral, afirma:

“La música criolla o mestiza no estaba integrada aún por valeses y polcas, sino que estaba integrada por otros géneros como los que describirían Palma o Fuentes aludiendo a las músicas nacionales o de la tierra. Criollas, en ese sentido, eran las zamacuecas, pero también criollos podían ser los yaravíes o los huaynos”.

DIFUSIÓN Y ARRAIGO NACIONAL

La zamacueca practicada y difundida en el Perú fue llevada a Chile, Bolivia y Argentina por las tropas que intervinieron en el proceso emancipador del Perú entre 1821 y 1824. Tuvo gran aceptación en Chile donde adoptó el nombre de cueca al igual que en Bolivia; en Argentina tomó el nombre de zamba. Retorna al Perú como cueca chilena en la guerra contra la Confederación peruano-boliviana alrededor de 1839. Paulatinamente se le fue denominando como “chilena” a la zamacueca, hasta que en 1879, a consecuencia los ataques chilenos, ocurridos un mes antes de la declaratoria de la guerra del país sureño, Abelardo Gamarra “El tunante”, plantea el cambio de nombre por el de Marinera, en honor al heroísmo del Almirante Miguel Grau y su monitor el Huáscar. Para fines del siglo XIX, es decir antes de 1900, la marinera y el yaraví eran los géneros musicales más populares en la capital.

Es en las primeras décadas del siglo XX que ambos géneros son destronados por el nuevo vals criollo en el paisaje sonoro limeño. Sin embargo la difusión de la marinera y el yaraví ya había calado en las provincias.

¿Cómo es que logra difundirse a nivel nacional? Además del proceso natural migratorio y la interrelación constante de las provincias con la capital por temas administrativos y comerciales, hay dos elementos importantes desde el punto de vista musical: las Bandas Militares y las Estudiantinas, tal como lo demuestra el investigador Fred Rohner.

Las bandas militares realizaban periódicamente presentaciones musicales denominadas retretas en todas las provincias desde el último tercio del siglo XIX. Y en las primeras décadas del siglo XX, éstas adquirirán protagonismo debido a las reformas urbanas y a su proliferación en otras instituciones distintas a los cuerpos militares. En Ayacucho, la municipalidad provincial logra conformar una buena banda musical que ofrecía retretas semanalmente en la plaza de armas.

El otro elemento es la aparición de la Estudiantina, que es el conjunto de instrumentistas que se forman en las principales ciudades del país. Esto se debió a la decisiva influencia de una famosa Estudiantina española que hace una gira por algunos países de Sudamérica. Se llamaba *La Figaro*, fundada en 1878 por el músico Dionisio

Granados. Estaba conformada por guitarras, bandurrias, violín, violoncelo y pandereta. Llegaron por primera vez a Lima en 1884, después de visitar Argentina y Chile.

En los años posteriores veremos que, en las principales provincias del Perú surgen diversas Estudiantinas o conjuntos orquestales con instrumentos de cuerdas y quenás ejecutando las canciones populares, entre las cuales, encontramos las marineras.

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA

- Testimonios orales de fiestas familiares
- Primeras exhibiciones de baile de pareja 1961 / 1969
- Primera presentación de baile en Lima 1975 (Teatro Municipal)
- Primera coreografía grupal 1980: Elenco de Danzas de la UNSCH

Elenco de Danzas de la UNSCH, al centro la profesora Juana Fernández Arangoitia.

Para intentar ilustrar la aparición del baile de la marinera ayacuchana, solo podemos mencionar -en base a entrevistas realizadas- los testimonios de las personas mayores aficionadas que refieren, a su vez, a sus mayores bailando la marinera de modo muy simple; inicialmente en las fiestas familiares y posteriormente en las festividades patronales.

Como toda ciudad provinciana el influjo de los ritmos y bailes practicados en la capital se fue filtrando, inicialmente, gracias a la difusión de las bandas de música de los militares en las famosas retretas que se desarrollaban en las plazas principales. Igualmente, como se mencionó, los músicos locales fueron agrupándose en las denominadas Estudiantinas reproduciendo los ritmos de moda nacionales como las polcas, los valeses, las marineras, los yaravíes, y por supuesto, los huaynos locales.

Se podría decir que la presencia de la marinera en la ciudad de Ayacucho logra notoria presencia en las primeras décadas del siglo XX. Por ello, no es casual que para la primera presentación de la Estudiantina Típica Ayacucho en 1928, durante el Festival de Amancaes en el Rímac, ya se presentara como parte de la expresión musical ayacuchana a la marinera. Esa vez fue ejecutada solo en arpa por don Daniel Morales.

Y dos años después, en 1930, se llega a grabar en los primeros discos de carbón, una versión instrumental de dos marineras: “Condorcunca” y “Arza huamanguina”, cuyos links incluimos al final.

Baile en pareja: La representación del baile de la marinera, pero solo como baile de pareja, no en coreografía grupal aun, aparentemente recién se da alrededor de 1960.

Y, esto ocurre, con ocasión de los concursos artísticos al interior de la reciente reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y gracias al estímulo de su rector, el Dr. Efraín Morote Best, quien impulsa un concurso de parejas de marinera ayacuchana. Entre ellas, participó la entonces estudiante universitaria de 1er año, Juana Fernández Arangoitia, junto a su pareja de baile, el músico, Américo Quispe (luego integraría la Tuna Universitaria), quienes ganaron el concurso interno de 1961. Ambos lucieron el traje mestizo huamanguino. No existía hasta entonces la coreografía grupal.

Para 1969 se registra la presencia del conjunto de música y danza “Los Trovadores”, bajo la dirección del profesor Alejandro Límaco. Ellos ejecutaban danzas campesinas, qachwas y, a su vez interpretaban la música mestiza. Como intermedio entre algunas danzas ofrecían el baile de la marinera ayacuchana pero solo ejecutada por una pareja.

También existía el conjunto de música y danzas “Los Pokras” que dirigía el profesor Carlos Falconí. Ellos también escenificaban danzas campesinas y música tradicional, pero no hacían marinera.

Alrededor de 1973 se conforma la agrupación de música y danza denominada “Peña Folklórica Ayacucho”. Ellos viajan al Cusco y Lima para diversas presentaciones. Cabe precisar, que esta agrupación llega a Lima en 1975, con el nombre de Embajada Ayacuchana y ofrece una histórica presentación en el teatro Municipal de Lima. Escenificaron qachwas y otras danzas como los corcovados y hayllis. También se realizó una exhibición de la marinera ayacuchana a cargo de una pareja conformada por Juana Fernández y don Carlos Flores. Es probable que esta sea la primera exhibición pública en Lima de la marinera ayacuchana.

Baile en coreografía: Recién en 1980, al crearse el Centro de Folklore de la UNSCH, se ve la necesidad de representar la marinera ayacuchana con una coreografía grupal de seis u ocho parejas. Así es como refiere la profesora Juana Fernández Arangoitia, fundadora y directora del Centro de Folklore de la Universidad, reconocida como una de las pioneras en la difusión de las danzas. Ella es la persona que implementa el baile de la marinera en coreografía, tratando de representar el estilo y modo aprendido en las fiestas familiares de antaño en la ciudad de Ayacucho.

Si se pudiera escoger dos palabras que definan mejor el estilo de la marinera ayacuchana podría decirse en primer lugar, la sobriedad y, en segundo lugar, la elegancia. No hay movimientos fuertes ni acrobáticos, tampoco hay exageración en los colores de la vestimenta, ni estridencia en la música. La postura de los bailarines es siempre erguida y con un desenvolvimiento galante, por ello se asume que es similar a la marinera limeña. Tal vez sea la educación y la atmósfera religiosa de esta ciudad colonial, rodeada de tanta historia, que les condiciona a expresarse de ese modo en la marinera.

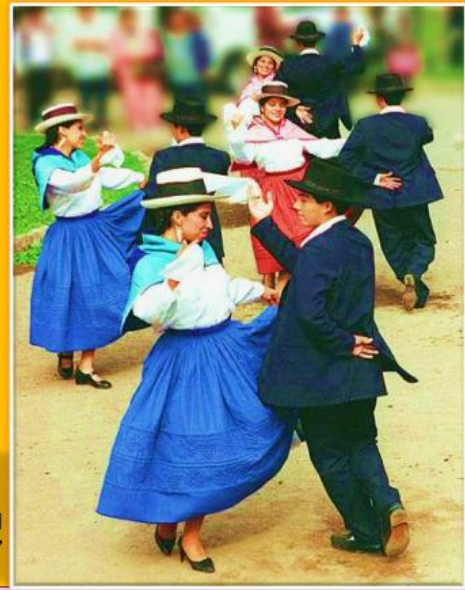
La utilización del vestuario típico en la mestiza huamanguina y su acompañante varón, en la representación escénica, se ha utilizado para darle identidad regional y ubicación geográfica. Así, de esta manera, se le otorga una imagen propia e inequívoca ante las diferentes versiones de marinera en todo el país.

SECUENCIA DEL BAILE

SECUENCIA DEL BAILE

- Invitación y paseo
- Espera, avance y careo, intercambio de sitio
- Escobillado y movimiento pendular de los pañuelos
- Fuga: introducción, paseo y zapateo

Elenco de Danzas del Círculo Cultural
"Tradiciones de Huamanga"

El desaparecido profesor Carlos Olarte Dávalos, quien dirigía al elenco de danzas del Círculo Cultural "Tradiciones de Huamanga", dejó una buena descripción de la marinera ayacuchana, en un documento interno de la Escuela de Folklore José María Arguedas, donde fue docente. Dice el documento:

"(la marinera ayacuchana) conserva la elegancia de la marinera limeña y la cadencia de la norteña, con un especial aire 'ahuaynado'. Es un baile de pareja mixta independiente, se caracteriza por ejecutarse con movimientos suaves y deslizados, sin levantar muy alto los pies ni mover exageradamente el pañuelo. Este se coge con la mano derecha, la mano izquierda de la mujer coge la falda levantándola levemente y el varón coloca la mano izquierda cerca o en el bolsillo posterior del pantalón. Consta de los siguientes movimientos: invitación y paseo cadencioso al compás del bordoneo introductorio hasta posesionarse en el espacio de baile; la espera; el avance y careo, intercambiando de sitio; el escobillado, fase de mayor movimiento con movimiento pendular de los pañuelos, y remate o fuga de huayno, el cual tiene, a su vez, los siguientes momentos: introducción, paseo y zapateo (pique y repique conocido como "casqueo")."

ESTILO MUSICAL

Es conocida la habilidad en la instrumentación del ayacuchano en general. Ya hemos visto cómo, desde inicios del siglo XX, destacaron decenas de grandes músicos y, parte de ello, se vio en las delegaciones que se enviaron al Festival de Amancaes en Lima, entre 1928 y 1932. También se ha mencionado el registro fonográfico de la marinera ayacuchana en la década del 60 hasta fines del siglo XX.

Podríamos, entonces, mencionar algunas características del estilo musical de nuestra marinera:

En primer lugar, la marinera ayacuchana es básicamente instrumental, existen algunas marineras cantadas, pero son la minoría.

La escala es de 6/8 y siempre es en acordes menores, por lo general en tonalidad de La menor o Mi menor para facilitar la participación de la quena.

Se inicia con una introducción en bordoneo de las cuerdas graves de la guitarra, aunque también puede ser con arpa o piano, si se da el caso. Luego intervienen los demás instrumentos como mandolinas, laudes, violines, quenás y charangos.

Como en toda marinera, siempre hay la primera y la segunda parte. Y como remate, que llamamos fuga, se baila un huayno no muy extenso incluso agregando un huayno adicional corto para permitir el lucimiento del zapateo tradicional huamanguino que remata en un casqueo.

Existen dos segmentos diferenciados en la melodía. El primero, sirve para efectuar el saludo, el careo y el contoneo suave. Durante esta parte es notorio el acompañamiento a la línea melódica con el bajo de las cuerdas graves de la guitarra, en especial la 5ta y la 6ta. cuerda. Esto es muy importante y distintivo de la marinera ayacuchana. El segundo segmento, que se anuncia con un llamado, ya sea en bordón corto de la guitarra o de mandolinas, llama a lo que se denomina el escobillado en el bailar. En esta etapa las guitarras hacen énfasis ya no en el bajo sino en el rasgueo.

REGISTRO HISTÓRICO DE MARINERAS AYACUCHANAS

REGISTRO HISTÓRICO DE MARINERAS AYACUCHANAS GRABADAS

- Estudiantina Típica Ayacucho 1928-1929-1930: Festival de Amancaes
- Discos de carbón: marineras “Condorcunca” y “Arza huamanguina”
- Estudiantina Municipal: 1961
- Tuna Universitaria: 1964
- Raúl García Zárate: 1966
- Hermanos García Zárate: 1971 (1era. marinera cantada)

Estudiantina Típica Ayacucho de 1928

En 1928, viaja a Lima la “Estudiantina Típica Ayacucho”, integrada por diez músicos huamanguinos, bajo la dirección del arpista Daniel Morales, para participar en el famoso Concurso de Música y Bailes Nacionales, con motivo de las fiestas de Amancaes, en el distrito del Rímac. En el programa musical, presentado por la Estudiantina, figuran: huaynos, yaravíes y, en un número especial, la ejecución de “*la marinera ayacuchana*” en solo de arpa a cargo de Daniel Morales. Este sería uno de los primeros registros históricos de la marinera ayacuchana. Como dato adicional, observamos que, en esta Estudiantina Típica participa como charanguista, un adolescente; se trata de Moisés Vivanco, quien años más tarde se convertirá en el esposo y propulsor musical de la cantante Ima Sumaq.

En 1929, participa nuevamente la Estudiantina Típica Ayacucho en el Festival de Amancaes, esta vez bajo la dirección de otro arpista, Estanislao Medina, quien alcanza su consagración en este festival como solista. Como dato curioso, don Estanislao Medina interviene en la competencia entre arpistas interpretando “*un tondero*” -no dice marinera- de su creación al que titula “Viva Ayacucho”.

Para 1930, se registra la 3era visita de la Estudiantina Típica Ayacucho al Festival de Amancaes, esta vez bajo la dirección del maestro Max Pariona. Ese año se graban las dos primeras marineras ayacuchanas, a cargo de esta Estudiantina, para la disquera norteamericana Víctor Talking Machine y que, más adelante, se conocería solo como la RCA Víctor. Se trata de las marineras “Arza huamanguina” y “Condorcunca”, ambas en versión instrumental. Además, se grabaron otros seis huaynos tradicionales de manera conjunta.

Por su parte, Estanislao Medina graba por primera vez el emblemático huayno Adiós pueblo de Ayacucho en versión solista con arpa. Toda esta información sobre la Estudiantina Típica y los festivales de Amancaes ha sido recopilada ampliamente por el musicólogo Luis Salazar, y los registros sonoros -que incluimos al final- pertenecen a la colección discográfica de los investigadores Darío Mejía y Mario Cerrón Fetta.

En 1961, la Estudiantina Municipal de Ayacucho, graba 10 temas en 5 discos de 45 rpm, entre las cuales figuran 3 marineras instrumentales: “San Pedrana” y otras dos a la que solo titulan como marinera (una de ellas es la reconocida melodía que Raúl García Zárate grabara con el título de “La ayacuchanita” en 1966, en su 1er LP).

En 1964, la Tuna Universitaria de la UNSCH, graba en su primer LP, la marinera “La ayacuchana” (es distinta a la que interpreta Raúl García Zárate) y otras dos marineras puneñas: Mi cholita y La fandanguera. Años después, graban otras dos marineras ayacuchanas: una en su 2do LP de 1968 y otra para su 5to LP del año 1981, conocida como “La traidora”.

En 1966, el Dr. Raúl García Zárate, registra su 1er. LP como solista de guitarra titulado “Ayacucho”, en el cual graba la marinera “La ayacuchanita” (D.R.)

En 1971, aparece en el LP “Mi Huamanga” de los Hnos. García Zárate, la primera marinera ayacuchana cantada, con el título: “Vamos a la prueba”.

En 1972, en el LP “Raúl García Zárate y su guitarra”, aparece la marinera “Mi Huamanga” (D.R.)

En 1978, los Hnos. García Zárate graban en el LP. “Puro sentimiento”, la marinera “Arriba los pañuelos” (recopilación de RGZ, según indica la referencia) en versión instrumental. La melodía es la misma que la Estudiantina Municipal registró como “San Pedrana”, en 1961.

En el 2000, Raúl García Zárate saca su propia producción en Disco Compacto, denominado “Guitarra del Perú andino”. Incluye una marinera compuesta por él, a la que tituló: “Homenaje a Ayacucho”.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS

Nicomedes Santa Cruz. Cumanana : Antología afroperuana. El Virrey, Industrias musicales S.A. Lima, 1970.

Fred Rohner. La Guardia Vieja: el vals criollo y la formación de la ciudadanía en las clases populares: estrategias de representación y de negociación en la consolidación del vals popular limeño (1885- -1930). Musicology and performing arts. Université Rennes 2, 2016. Español. NNT : 2016REN20035. tel-01428625.

Salazar Mejía, Luis Alberto. “La Estudiantina Típica Ayacucho”, en: <https://folcloremusicalperuano.blogspot.com/2020/07/la-estudiantina-tipica->

ayacucho.html?fbclid=IwAR3fahbBqNv2eDUrMd4iBX71tH4bAVPMnoUJc8JH36ptvaHY4JJXZ0L8xM4

Marinera ayacuchana “Condorcunca” por la Estudiantina Típica Ayacucho. 1939 RCA Víctor Company. Link: https://youtu.be/RzqvUa_22uE?si=a6J_vd9ronHgaGTG

Marinera ayacuchana “Arza huamanguina”. Link: <https://youtu.be/OTiAQ55E10w?si=tkLE0rqkGhmkzfkA>

Olarte Dávalos, Carlos y Barrón E., Nelly. “Marinera Ayacuchana”. Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, Dirección Académica. Lima: s/f.

Entrevistas a: Juana Fernández de Malpartida, Nelly Barrón Escobar, Antonio Sulca Effio y Enrique Valderrama Cisneros.

© RUNA YACHACHIY
Revista digital, Berlín, 2024
ISSN 2510-1242
www.alberdi.de