

ARTE Y CULTURA

LA ZAMACUECA

es una danza de corte erótico-festivo que fue censurada por sus movimientos «atrevidos». Victoria Santa Cruz la reconstruye en la década del 70, tomando como modelo el vestuario que aparece en las acuarelas de Pancho Fierro y con las referencias del musicólogo argentino Carlos Vega. En la actualidad se conocen algunas Zamacuecas creadas especialmente para el espectáculo, mas no se encuentra en la práctica popular espontánea.

La Zamacueca ha sido baile nacional eminentemente popular, ejecutado en su mayoría por gente de raza negra.

Etimología

Proviene de la terminología de «zamba» «clueca», en alusión a aquel asedio, similar al que efectúan los gallos a las gallinas. Esta terminología nace probablemente de la conjunción y mestizaje de los bailes de los esclavos negros y los gitanos durante la inspirada afición que existía por la Pelea de Gallos en el Virreinato del Perú, sobre todo en Lima y la costa norte del Perú.

Historia

El origen de **La Zamacueca** proviene del mestizaje musical-cultural que se dio entre los gitanos y los mulatos que habitaban Lima durante el Virreinato del Perú. La forma corista y el tundete tiene una dulzura de origen africano; el temperamento, la sátira y la ejecución de guitarra tiene un origen Gitano, Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII en donde esta forma mestiza musical comienza a destacar en el Rímac, Barrios Altos, en barrios del Callao y en bares ubicados entre los puentes, callejones y balcones limeños.

El ritmo se tocaba principalmente con laúd (antes de convertirse en la actual guitarra) o arpa, en donde se tamborillaba el ritmo antes de la aparición del ahora popularmente conocido cajón peruano.

Coreografía

Los movimientos de **La Zamacueca** (hoy Zamba, Chilena o Cueca) se explican y comprenden muy fácilmente siguiendo la disposición estrófica de la poesía.

A la primera estrofa corresponde una vuelta redonda; esto es, cada bailarín pasa por donde estaban los otros tres de su cuadro y concluye en su lugar. La segunda estrofa exige media vuelta redonda, con lo que cada pareja pasa al lugar que ocupaba la otra; y en seguida media vuelta con el compañero (cambio de sitio). La estrofa final pide una vuelta entera con el compañero. Al terminar la «primera», pues, hombre y mujer quedan como al principio, pero en el lugar de la pareja de al lado. Tan sólo al terminar la «segunda» — que requiere exactamente los mismos movimientos de la «primera» — los cuatro bailarines recuperan la posición inicial. Todas las vueltas se hacen hacia la derecha y el tiempo que sobra, hasta la terminación de cada estrofa, se invierte en el asedio descrito por los viajeros. En algunas regiones el hombre zapatea.

Cuando baila una pareja solamente, el juego se reduce a una vuelta entera, dos medias vueltas en la segunda estrofa y una media vuelta final, para cada parte. Y no hace falta decir que hoy otras variantes.

Vestimenta

Los atuendos que lucen los bailarines de **La Zamacueca** es común, de vestir diario y de campo donde podemos apreciar una auténtica vestimenta del negro peruano con vestidos largos a media pierna, medias gruesas y largas, alpargatas y de repente un pañuelo recogiendo el pelo o un sombrero de paja que protege la cabeza del fuerte Sol al que estaban expuestos los negros peruanos en las chacras y cañaverales costeños del Perú, inclusive desde épocas de esclavitud.

Características

La Zamacueca, al ser un baile de galanteo, a la vez de pareja independiente y suelta, su coreografía es consecuencia de una serie de movimientos que configuran el asedio del varón a la dama, con el propósito de conquistarla. Este requerimiento se plasma en cada mudanza o figura, la mujer intenta rehuir al asedio consiguiéndolo hasta el final.

En la actualidad y desde hace 30 años, esta **Danza La Zamacueca** ha sido recreada, diferenciándose notablemente de la marinera, recibiendo influencia de los ritmos afro peruanos y es interpretada con fines de espectáculo y por agrupaciones artísticas y de proyección cultural. La vestimenta recreada corresponde a la usanza del siglo XIX.

Origen de la música

El **origen de La Zamacueca** proviene esencialmente del mestizaje musical-cultural que se dio entre los gitanos y los mulatos que habitaban Lima durante épocas del Virreinato del Perú. La forma corista y el túndete tiene una dulzura de origen Africano; el temperamento, la sátira y la ejecución de guitarra proviene del lamento Gitano. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII en donde esta forma mestiza musical comienza a destacar entre los barrios de clase media baja de los Rímac y las fiestas de los Barrios Altos, los barrios del Callao y los bares ubicados entre los puentes, callejones y balcones limeños.

Video: Danza La Zamacueca : <https://www.youtube.com/watch?v=K2KS8ui4rKA>

LA MARINERA

Al ritmo de afinados movimientos, pasos elegantes y seductoras miradas, la marinera no solo es el baile nacional del Perú por excelencia, sino que también es uno de los mayores frutos del mestizaje cultural de este país. Con una historia que se remonta a la época del Virreinato, esta emblemática danza ha trascendido a lo largo de la historia, calando profundamente en la identidad de los peruanos y convirtiéndose en Patrimonio Cultural del Perú.

Al observar la perfecta coordinación y sensual complicidad que exhiben las parejas de marinera sobre el escenario, uno queda realmente maravillado por el espectáculo de movimientos y pasos, que, sumado al tradicional uso de pañuelos, hacen de este baile una vibrante y emotiva experiencia para el público asistente. A continuación, descubre más sobre todo lo que rodea a esta danza, cuáles son sus raíces y por qué se ha convertido en un auténtico símbolo de peruanidad.

Un origen producto del mestizaje cultural

Existen distintas teorías sobre el nacimiento de la marinera. Algunas sugieren que su origen es español y que sus elementos, como las coplas -letras cantadas- y palmas, provendrían de los bailes hispánicos: el minué o el fandango. Según historiadores, estas danzas eran practicadas por muchas parejas durante las reuniones de la élite virreinal, las cuales fueron copiadas por la servidumbre y, posteriormente, por el pueblo.

Por otro lado, existen estudios que sostienen que la marinera es de origen exclusivamente peruano, teniendo como principal influencia la zamacueca, danza ancestral que mezclaba ritmos españoles, indígenas y africanos. Este baile se volvió muy popular en el siglo XIX no

solo en el Perú, sino también en diferentes partes de Sudamérica. Debido a la Guerra con Chile, el escritor peruano Abelardo Gamarra propuso que se denomine 'marinera' en honor a Miguel Grau y a los héroes de la Marina de Guerra del Perú.

Muy a pesar de su origen, lo cierto es que este importante baile peruano es producto del mestizaje cultural e histórico acontecido en el Perú, el cual reúne raíces indígenas, españolas y africanas.

Las variantes de la marinera a lo largo del Perú

Entre las muchas versiones de marinera que existen en todo el Perú, tres son las más reconocidas: la limeña, norteña y andina. La primera se caracteriza por tener movimientos más suaves y marcados, teniendo como especial cualidad la elegancia. El varón sostiene un pañuelo con la mano derecha y coloca la mano izquierda en la cintura de su acompañante. La dama también lleva un pañuelo y con la mano izquierda levanta sutilmente su falda. Ambos se colocan frente a frente acercándose lentamente hasta que cambian de posición. La danza culmina con seducción y flirteo entre los danzantes al ritmo de cajón y guitarra.

La marinera norteña, la más reconocida y practicada en todo el país, tiene como clásico punto de inicio sonoro la percusión de una tarola. La pareja se saluda con reverencias y mantiene cierta distancia, la cual se va acortando mediante avanza el coqueteo. Ella esquiva la mirada de él hasta que se inicia el característico zapateo que simboliza la aceptación del hombre como su enamorado. Este, a su vez, la seduce con elegantes movimientos de su pañuelo y sombrero de paja.

Por otro lado, la versión andina, usualmente practicada en Arequipa y Puno, tiene influencias del huayno -género musical propio de estas regiones-. Al igual que las marineras costeras, esta danza también tiene como principal atractivo el cortejo entre la pareja danzante; sin embargo, su ritmo es más pausado y posee un aire señorial. La práctica del zapateo también es muy característica; el varón con más fuerza y la dama siempre con delicadeza.

<https://www.youtube.com/watch?v= OHb4jy2a0o>

DANZA EL LANDO

El Landó es un ritmo perteneciente al **folklore negro**. Fue traído por los esclavos africanos que llegaron junto a **Pizarro** en su segundo viaje. En este baile se recrea con una pantomima la copulación acabando con un golpe de pelvis con pelvis.

Se podría decir que es el producto de la época colonial en el país, en donde los españoles les prohibieron el acceso a los instrumentos caseros, pero ellos siguieron con sus bailes y música. En la actualidad la música **afro peruana** es reconocida no solo aquí en el Perú sino en el mundo entero ya que «el cajón» como instrumento principal de este ritmo es único y originario del **Perú**.

El Landó fue practicado por la gente de **raza negra** de Lima, hasta mediados del siglo XIX. En sí es una danza procedente de **Angola**, en otros lugares se le llama **londú**, **landú** y **lundun**.

El **landó** fue origen de otras danzas afroamericanas en las distintas regiones de América del Sur y las Antillas. En el Perú, se derivó en **la Zamacueca** a finales del siglo XVIII. En cuanto a la descripción de la danza, a continuación se citara una explicación breve por Miguel Fuentes:

«Si bailan dos o cuatro a un tiempo, primero se paran los hombres frente a las mujeres, haciendo algunas contorsiones ridículas y cantando, luego se vuelven las espaldas y poco a poco se van separando, finalmente

hacen una vuelta sobre la derecha todos a un tiempo y corren con ímpetu a encontrarse de cara los unos y los otros, el choque que resulta, parece indecente a quien cree que las acciones exteriores de los bozales tengan las mismas trascendencias que las nuestras».

Esta **danza el Landó** fue origen de otras danzas **afroamericanas** en las distintas regiones de **América del Sur** y las **Antillas**. En el **Perú**, se derivó en la **Zamacueca** a finales del siglo XVIII. En cuanto a la descripción de la danza, a continuación se citara una explicación breve por Miguel Fuentes: «...Si bailan dos o cuatro a un tiempo, primero se paran los hombres frente a las mujeres, haciendo algunas contorsiones ridículas y cantando, luego se vuelven las espaldas y poco a poco se van separando, finalmente hacen una vuelta sobre la derecha todos a un tiempo y corren con ímpetu a encontrarse de cara los unos y los otros, el choque que resulta, parece indecente a quien cree que las acciones exteriores de los bozales tengan las mismas trascendencias que las nuestras».

Los grupos profesionales de música suelen considerar al **Toro mata** como perteneciente al género Landó. Cabe recordar que **Cecilia Barraza** grabó una recopilación hecha por Caitro Soto de un tema tradicional de la zona de Cañete llamado Toro mata. Sin embargo, en la zona de Cañete los pobladores lo identifican como un género con nombre propio: «**Toro Mata**» (atestiguado en una investigación de campo de 1978 realizada por la musicóloga Chalena Vásquez).

Estos dos temas: **Toro Mata** y **Zamba malató**, son la base para la elaboración o consolidación del género conocido actualmente como Landó, a través de algunas composiciones de autores como Chabuca Granda y Andrés Soto.

Existe una pieza del género del Landó denominado el **Samba Landó** cuyo estribillo dice «Zamba-malató-landó», que fue reconstruida para una grabación en la década de 1960.

https://www.youtube.com/watch?v=0Pzpefao_4g

Marinera **mochera**

Ballet Folclórico Nacional (MINCUL) (2016). Retablo de marineras [Captura de video]. Remitido por el Gran Teatro Nacional.

Las marineras norteñas suelen estar acompañadas por bandas instrumentales; es decir, no llevan acompañamiento de voz. En cuanto al vestuario, la marinera de la ciudad de Moche, localizada en el departamento de Trujillo, también conocida como **marinera mochera**, se caracteriza por su sencillez, ya que hace alusión a la vida en el campo. Normalmente, la mujer usa una falda negra con una blusa blanca.

LA DANZA LA KULLAWADA Es considerada una de las principales representaciones coreográficas Aymaras, la misma representa a los hilanderos y tejedores Aymaras, tiene como lugar de origen las poblaciones cercanas al lago Titicaca. La misma representa la importancia que tienen los textiles andinos como actividad laboral en la economía y cultura Aymara. La danza se baila en los países de Perú y Bolivia (altiplano).

Esta danza rememora el pasado del pueblo Kolla, sus tradiciones y mitos, su origen se remonta al periodo precolombino y está vinculado a la actividad del tejido, labor que era practicada tanto por hombres como por mujeres, como símbolo de ello los bailarines llevan una rueca de madera en sus manos.

La historia de **Danza la Kullawada** comienza en la época prehispánica y continúa hasta nuestros días, en la antigüedad ésta era una danza que brindaba estatus, la practicaban únicamente los más importantes del Imperio del Kollasuyo, posteriormente fue adaptada durante la época de la colonia y readaptada en años recientes.

Coreografía

Se trata de una danza ágil y plástica, con una coreografía de pasos dobles y rápidos, en la cual el movimiento de los bailarines va de acuerdo al ritmo. Se baila en parejas, formando dos filas centrales de mujeres custodiadas por los varones.

La tropa de kullawas es dirigida por el Waphuri guía de los hilanderos, el cual lleva un traje ostentoso y una rueca más grande, es quien da las indicaciones del baile, otro personaje importante de esta danza es la Awila, se trata de un ser jocosos, es un hombre vestido de mujer, este carga una muñeca de trapo en la espalda.

Vestimenta

El traje es uno de los más elegantes y lujosos de las danzas livianas, los sombreros llevan perlas bordadas y un ponchillo con plata antigua, los hombres llevan una faja de monedas de plata. Los trajes también están bordados y decorados con perlas y monedas, los hombres visten camisa de bayeta o popelina, ponchillos bordada con los mismos elementos de las monteras y adornada con placas circulares que representan la platería antigua.

Las mujeres visten pollera, pechera bordada, en los hombros una pequeña manta bordada, de su cintura cuelgan monederos (bolsas largas de lana) en las que están cosidas monedas, llevan además anillos en todos los dedos de las manos y largos pendientes.

Hombres y mujeres llevan el mismo sombrero (Kh'ara) adornados con bordados y pedrería y decorado con un flequillo de perlas de fantasía.

Video: Danza la Kullawada : <https://www.youtube.com/watch?v=m7VxHeObLu4>

DANZA SICURIS DE TAQUILE - PUNO

DEPARTAMENTO:PUNO

PROVINCIA:PUNO

DISTRITO:ISLA DE TAQUILE

GENERO: COSTUMBRISTA FUNEBRE

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA DANZA SICURIS DE TAQUILE - PUNO

La isla de Taquile, es una de las mas importantes en el lago Titicaca danza de contenido mágico de mensaje puro y autentica del alma

quechua en la que simultáneamente cada nota expresa una lagrima y cada melodía un canto, cargadas de alegría ejecuta la danza. Es esta aplacible y tranquila isla, habito un grupo de indígenas de raza quechua, alejados de la civilización, sus hombres conservan sus trenzas que rápidamente son identificados, son conservadores de sus ancestrales costumbres, tiene un sentido especial de la religión, el lago la tierra y el sol son dioses tutelares.

Los sicuris de Taquile es una danza ejecutada por jóvenes mozos que ataviados con vestimentas atractivas que le dan atractivo a la danza, este baile lo realizan en los primeros meses de año, en sus chacras están en flor y bailan y se regocijan como un homenaje a la madre tierra y el padre titicaca.

La vestimenta tiene predominio de color rojo y plumas teñidas con hermosos colores naturales que dan elegancia y prestancia a los danzantes, formando un conjunto armonioso y bello.

Es un tipo singularde sicuris pues los músicos forman comparsas con sus parejas que danzan integrando un conjunto coreográfico especial y bellamente ataviado.

VESTUARIO DE LA DANZA SICURIS DE TAQUILE - PUNO

VARONES:

- Pantalón negro
- Chaqueta roja o rosada con el cuello alto
- Sombrero adornado con plumas de colores vivos con sus alas caídas
- Sandalias

MUJERES:

- Pollera negra recogida
- Chaqueta negra adornada con pañolones de colores
- Abanicos con cintillas colores
- Trencillas que lleven a veces hasta veinte las cuales caen sobre sus espaldas
- Sombrero hecho de paja encima de la cual colocan las plumas multicolores que le dan viscosidad a la danza
- En las manos llevan pañuelos blancos

AUDIO Y VIDEO DE LA DANZA SICURIS DE TAQUILE : <https://www.youtube.com/watch?v=MV38tZexLyl>

LA DANZA LLAMERADA Es conocida en aymara como «**karwani**», es una de las danzas más antiguas del **folklore boliviano**. El baile tiene un sentido religioso festivo interpretado por criadores de llamas, alpacas y vicuñas de La Paz.

La **danza Llamerada** es una representación del largo viaje del pastor para intercambiar productos básicos.
Origen de la llamerada

El **origen de La Llamerada**, no esta plenamente precisado pero todo hace suponer que nació con el mismo pastoreo.

Esta **danza Llamerada** se remonta a un gran cerco humano en torno a los rebaños de auquénidos; la gente obligaba paulatinamente a los animales a estrecharse en un anillo hasta llegar a tocarlos con las manos. Las llamas, alpacas, vicuñas, capturadas eran esquiladas; a los animales viejos o heridos pasaban a ser alimento. Concluido el rodeo, se efectuaba la «**Wilancha**» o el sacrificio de la llama propiciatoria, cuya sangre era ofrecida a los dioses.

COREOGRAFIA :

Los movimientos de la danza vienen acompañados de un ritmo alegre y ágil, representa el andar de los arrieros por los diferentes caminos y sendas del territorio, para vencer las cordilleras, con vistosas coreografías y figuras. Avanzan tradicionalmente en dos filas separados en una fila hombres y en otra mujeres, alternando al ritmo de la música pasos atrás y adelante, con diferentes figuras al mismo ritmo en las diferentes filas, entrelazando y con diferentes formas utilizando las hondas al compás del baile.

El qañiachu, quien simboliza al macho dominante en el grupo de llamas, dirige a la agrupación en la coreografía elegante y disciplinada. La Llamerada es una danza que representa a arrieros y pastores. Su elegante vestuario resalta en un tocado bordado con unas llamas y adornado con piedras preciosas. La danza representa el trote ligero de las llamas; de ahí que la música tenga un compás armonioso

Vestimenta

Mujeres

- En la cabeza una montera cuadrada hecha de paño bordeada de flecos.
- En los pies abarcas rústicas hechas de cuero duro.
- También llevan una «KHORAWA» (honda), elemento utilizado para la simulación del arriando.

Varones

- Una camisa de lana, de seda o de bayeta.
- Pantalón hecho también de bayeta, relativamente más abajo de la rodilla.
- Lleva también calcetas o caytos.
- Un awayo de colores envuelto al pecho.
- Una faja o chumpi en la cintura.
- Una sogá cruzada por el cuerpo en sentido contrario al awayo.

En las **danzas Llameradas** más tradicionales el hombre utiliza también la máscara o careta mencionada con la apariencia de silbar.

Mujeres

- Más de una pollera, anchas y largas.
- Debajo de la pollera también utiliza una o más mancanchas (enagua que usan las cholas debajo de sus polleras).
- Utiliza una blusa de seda de color blanco (el color de las blusas puede variar de acuerdo a la fraternidad o grupo).
- Un awayo cruzado, tradicional de las fiestas en el campo.

La danza

En la interpretación actual, la **danza Llamerada** es mimética, porque trata de imitar la vida diaria de arrieros y a los pastores; pero, también representa la vinculación ritual con la llama, por eso la vestimenta de los danzantes es elegante y recupera antiguos signos de poder.

En la mayor parte de las **danzas de Bolivia**, la mujer participa recién desde hace tres décadas, pero en la llamerada, la mujer está desde tiempos antiguos, porque las labores del postillón o del arriero a Potosí, eran actividades familiares.

El atuendo es una mezcla de antiguos elementos –utilizados por los aymaras desde tiempos precolombinos y coloniales hasta el siglo XIX– con partes del vestuario aymara actual.

La montera es lo más típico; es cuadrada, bordeada de flecaduras, hecha de paño, recuerda el sombrero que utilizaban las autoridades aymaras. El hombre lleva camisa de lana, de bayeta o de seda; el pantalón de bayeta,

corto hasta poco más debajo de las rodillas; calcetas de cayto; abarcas; un aguayo de colores amarrado sobre el pecho; un chumpi o faja multicolor que rodea la cintura; una sogá enroscada en sentido contrario que el aguayo. En las llameradas más tradicionales los hombres también llevan una careta de yeso con los labios fruncidos en actitud de silbar.

El hombre y la mujer portan, en la mano derecha una honda o qurawa, símbolo de pastores y arrieros, parte fundamental de la coreografía y de la vestimenta.

La mayor parte de los pasos, incluyen el movimiento de la onda simulando el arreo o el lanzamiento de piedras. La mujer lleva una o más polleras anchas largas; debajo de las polleras uno o más centros o manq'anchas de género blanco; blusa y sobre ella un aguayo cruzado. Los colores han variado el tradicional color negro, lo utilizan los tatalas; la tropa, ésta es una de las innovaciones, utiliza diferentes colores, según la fraternidad y según la festividad.

Video: Danza Llamerada (karwani): <https://www.youtube.com/watch?v=haLthK1RwA4>

