

EXPLORANDO LA IDENTIDAD SONORA: LA MÚSICA HUANUQUEÑA EN LA GUITARRA SOLISTA COMO REPRESENTACIÓN CULTURAL

EXPLORING SOUND IDENTITY: HUANUQUEÑA MUSIC IN SOLO GUITAR AS CULTURAL REPRESENTATION

Freddy Omar Majino Gargate

Docente Universidad Nacional Daniel Alomía Robles
fmajino@undar.edu.pe
ORCID: 0000-0002-0352-5617

Esio Ocaña Igarza

Docente Universidad Nacional Daniel Alomía Robles
eocana@undar.edu.pe
ORCID: 0000-0002-1076-6961

Félix Arturo Caldas y Caballero

Docente Universidad Nacional Daniel Alomía Robles
fcaldas@undar.edu.pe
ORCID: 0009-0004-6126-7785

RESUMEN

El estudio investiga la adaptación y arreglos de la música huanuqueña para guitarra solista como expresión contemporánea de la identidad cultural peruana, se combinó un análisis detallado de sus características con entrevistas a intérpretes y compositores expertos. Los resultados revelaron que la música tradicional huanuqueña es adaptable y viable para ser interpretada en formato de guitarra solista. Esta adaptación y arreglo enriquece su expresión y alcance, abriendo nuevas perspectivas de interpretación y apreciación. Se concluye que esta adaptación y arreglo tiene un impacto cultural y artístico significativo, promoviendo la difusión, preservación y valoración de la identidad cultural peruana, sugiriendo nuevas formas de revitalizar y promover este género musical en contextos contemporáneos, respaldado por la experiencia y aportes de músicos académicos.

Palabras clave: Música huanuqueña, guitarra solista, identidad cultural, representación sonora

ABSTRACT

The study investigates the adaptation and arrangements of Huanuqueña music for solo guitar as a contemporary expression of Peruvian cultural identity, combining a detailed analysis of its characteristics with interviews with expert performers and composers. The results revealed that traditional Huanuqueña music is adaptable and viable for performance in solo guitar format. This adaptation and arrangement enriches its expression and scope, opening new perspectives of interpretation and appreciation. It is concluded that this adaptation and arrangement has a significant cultural and artistic impact, promoting the dissemination, preservation and appreciation of Peruvian cultural identity, suggesting new ways to revitalize and promote this musical genre in contemporary contexts, supported by the experience and contributions of academic musicians.

Keywords: Huanuqueña music, solo guitar, cultural identity, sound representation.

INTRODUCCIÓN

La música tradicional huanuqueña, originaria de la región Huánuco – Perú, es un género rico en historia y diversidad cultural que merece ser explorado en nuevas perspectivas. En este contexto, la interpretación de la música tradicional huanuqueña en la guitarra solista emerge como una oportunidad para fusionar tradición con la contemporaneidad mediante arreglos musicales. Esta propuesta ofrece una mirada fresca, académica y enriquecedora a este género musical.

La guitarra solista: un nuevo horizonte sonoro

Este artículo se sumerge en el fascinante mundo de la música tradicional huanuqueña y su adaptación para guitarra solista a través del arreglo. A diferencia de su asociación tradicional con ensambles instrumentales típicos, bandas o el canto, la guitarra solista aporta una nueva dimensión sonora a este género, abriendo un abanico de posibilidades para su reinterpretación y difusión.

El empleo de la guitarra solista en la interpretación de música tradicional no es un fenómeno novedoso. En el ámbito peruano, la guitarra ha sido un instrumento fundamental en la difusión de la música andina y criolla. Sin embargo, la música tradicional huanuqueña, con sus peculiares melodías y ritmos, ofrece un desafío para su adaptación a este formato solista.

Ejemplos inspiradores

Ejemplos como la chuscada ancashina han demostrado la versatilidad y la riqueza que se puede lograr al reinterpretar la música andina en este formato. En su artículo “La chuscada ancashina y su proceso de adaptación para guitarra solista: Javier Molina y Jacinto Palacios”, Molina y Palacios (2022) analizan cómo Javier Molina, a través de sus interpretaciones para guitarra solista, ha contribuido a difundir y valorar la obra del compositor Jacinto Palacios en el ámbito de la música tradicional andina peruana. Asimismo, la interpretación de música tradicional colombiana en la guitarra solista ha sido objeto de estudio en “Nociones interpretativas de pasillo colombiano en la guitarra solista”, Castellanos (2013) propone una metodología que concretiza elementos del análisis musical, el estudio etnográfico y musicológico, aplicados a la enseñanza del pasillo colombiano en la guitarra. Estos antecedentes inspiran la presente investigación sobre la música huanuqueña, buscando enriquecer su expresión a través de la guitarra solista y explorar nuevas dimensiones sonoras y culturales.

Preservación y difusión del patrimonio musical

Los arreglos de géneros tradicionales para este formato han demostrado ser una vía efectiva para preservar y difundir el patrimonio musical, al tiempo que se abre a nuevas interpretaciones y públicos.

La relevancia de este estudio radica en la necesidad de preservar y difundir la diversidad musical peruana, especialmente en un contexto donde las expresiones culturales locales enfrentan desafíos de difusión y reconocimiento. La adaptación de la música tradicional huanuqueña para guitarra solista no solo enriquece el repertorio musical, sino que

también contribuye a la valoración y promoción de la identidad cultural de Huánuco y del Perú en su conjunto.

Metodología y objetivos

Este trabajo tiene como objetivo, investigar la adaptación de la música tradicional huanuqueña para guitarra solista como una expresión contemporánea de la identidad cultural peruana. Mediante una combinación de análisis musical y entrevistas con músicos expertos, se exploran las características musicales de la música huanuqueña, las posibilidades creativas y expresivas de su adaptación para guitarra solista, y las implicancias culturales de este proceso.

El estudio combina técnicas como el análisis musical y entrevistas con músicos expertos en la interpretación de la música tradicional huanuqueña para comprender mejor el proceso de adaptación y sus implicaciones culturales y artísticas. Se analizaron las características rítmicas, melódicas y armónicas de este género musical, explorando su adaptación para guitarra solista.

1. Análisis musical del huayno “Soledad” de Francisco Gumersindo Atencia Ramírez: arreglo para guitarra solista por Omar Majino Gargate

Destacados compositores como Fernando Sor, Niccolò Paganini, Heitor Villa-Lobos, Dionisio Aguado, Francisco Tárrega, entre otros, crearon obras originales para guitarra. Asimismo, numerosos guitarristas han realizado trabajos de arreglos y adaptaciones para este instrumento. Destaca el famoso guitarrista japonés Kazuhito Yamashita, quien adaptó y arregló composiciones orquestales como “Cuadros de una exposición” de Modest Músorgski y “El pájaro de fuego” de Igor Stravinski, entre muchas otras. Estos músicos destacan la riqueza de posibilidades que ofrece la guitarra, dada su condición de instrumento armónico, la variedad de timbres, las diversas afinaciones y otras posibilidades técnicas que permiten un trabajo óptimo y de gran valor artístico. El análisis del huayno huanuqueño “Soledad”, compuesta por Gumersindo Atencia Ramírez, adaptada y arreglada

por Omar Majino Gargate, se basa en la teoría musical de reconocidos maestros de la música académica.

Iniciamos el análisis indicando que la versión original del huayno “Soledad” de Atencia está escrita para voz masculina con el acompañamiento de un ensamble típico de la música huanuqueña, compuesto por: violín a dos voces, acordeón, clarinete o, en su defecto, saxofón alto, una o dos guitarras que realizan el rasgueo, una guitarra que interpreta algunos pasajes melódicos entre las frases, bajo y algún instrumento básico de percusión.

Tonalidad. La versión original está en Mi menor, mientras que el arreglo y adaptación de Majino está en La menor. En la adaptación para guitarra, se eligen tonalidades que aprovechan las cuerdas al aire, permitiendo mayor independencia a la mano izquierda y facilitando el flujo de la melodía a lo largo del diapasón. Esta elección de tonalidad se fundamenta en brindar comodidad al acompañamiento, siendo este el motivo principal detrás de la elección.

Escala y Armonía. El huayno tradicional se basa generalmente en la escala pentatónica, cuyas posibilidades armónicas se reducen a solo dos acordes consonantes: uno sobre el centro tonal y otro sobre la tercera menor. En la tonalidad de Mi menor (versión original del huayno “Soledad”), estos serían Mi menor (centro tonal) y Sol mayor (tercera menor). Las melodías en este contexto pentatónico presentan ciertas limitaciones en su desarrollo. Sin embargo, la canción “Soledad” está escrita en la escala menor heptatónica. Con el objetivo de modernizar el huayno, Atencia recurrió a esta escala para lograr un carácter, color y posibilidades armónicas novedosas, añadiendo otros acordes y mejorando el desarrollo melódico.

Majino aprovecha esta característica para enriquecer aún más la armonía, incluyendo acordes sobre grados poco comunes en el huayno, como séptimas menores y mayores, así también acordes de novena. Estos acordes se utilizan a veces de forma simultánea y otras veces de manera arpegiada, otorgando al huayno un matiz y carácter académico. Dado que la adaptación y los arreglos se realizaron en La menor, los

acordes añadidos son: Do mayor 7 (III grado), Si dis 7 (II grado), La menor 9 (I grado), Fa mayor 7 (VI grado), Mi menor 7 (V grado), Re menor 7 (IV grado), Re menor 9 (IV grado) y Mi 7/9 sin tercera (V grado). Estos acordes se presentan tanto en estado fundamental como en inversión, aportando un carácter y color distintivos a la armonía.

Estructura. La composición original del huayno “Soledad” consta de dos secciones distintas. La sección **A**, que corresponde al huayno propiamente dicho, esta sección es un período ternario (**a**, **a**¹, **a**²) compuesto por tres frases, cada frase está una formada por dos semifrases. Este período se ejecuta con repeticiones. La semifrase característica, que se repite constantemente, consta de cinco compases:

Figura 1

Huayno Soledad. Semifrase cracterística de la sección A

Esta semifrase se repite de manera idéntica, conformando la primera frase, que es binaria compuesta por dos semifrases. Las dos frases restantes siguen la misma estructura de dos semifrases de cinco compases cada una, manteniendo el mismo patrón rítmico, pero con la conducción melódica diferente. Esta semifrase presenta una estructura irregular de 5 compases, característica común en la música tradicional que no sigue modelos académicos establecidos.

La segunda sección, conocida como fuga de huayno o cachua (sección **B**), presenta un carácter alegre debido a su mayor actividad rítmica. Esta sección es un período ternario (**a**, **a**¹, **a**²) compuesto por tres frases, cada una formada por dos semifrases. Al igual que la sección **A**, la sección **B** también se ejecuta con repeticiones. La primera frase es de ocho compases y presenta un descanso al final de cada semifrase:

Figura 2

Huayno Soledad. 1.ª frase de la Sección B

Las frases segunda y tercera son exactamente iguales, estas se reducen a cinco compases cada una, debido a la inclusión de un compás de 3/4 que acorta el descanso entre las semifrases. Esta modificación tiene como objetivo incrementar la dinámica rítmica entre las semifrases y el descanso se reserva para el final de cada frase, una característica propia de las fugas o cachuas:

Figura 3

Huayno Soledad. 2.ª y 3.ª frase de la Sección B

En cuanto a la estructura formal del arreglo, Majino incluye una introducción de 27 compases basada en la sección A, haciendo uso de arpeggios y armonías de acuerdo a lo mencionado anteriormente, en un tempo más lento y libre. La expresividad está presente a través de matices dinámicos, inflexiones agógicas, calderones y rubatos, destacando el lenguaje de la guitarra clásica en contraste con la simplicidad del uso común de la guitarra en el huayno tradicional.

A lo largo de la pieza, se observan variaciones en algunas partes de la estructura, aumentando o disminuyendo el número de compases en algunas secciones para incluir diversos pasajes entre semifrases y frases. El arreglo incluye motivos propios y característicos del huayno huanuqueño sugeridos por el autor en la versión original, estos pasajes se desplazan a diferentes alturas y registros de la guitarra para ofrecer una mayor variedad de colores.

Los pasajes utilizados entre semifrases y frases sirven para dar movimiento a los descansos de la melodía, asimismo, conectar una semifrase o frase con otra y, en algunos casos, proporcionar un carácter conclusivo al período. Para la transición del período A al B, es decir, para conectar el huayno con la fuga, Majino emplea la escala menor melódica en dos octavas, haciendo más evidente el cambio entre las dos secciones claramente diferenciadas.

La coda sigue la estructura típica de solo dos acordes (V-I), precedida por un motivo compuesto por la escala menor melódica en una octava en semicorcheas, un recurso muy utilizado en los huaynos.

Textura y Timbre. La obra se desarrolla principalmente en torno a la textura de melodía acompañada. No obstante, también se presenta la homofonía con la inclusión de primeras y segundas voces, tanto en la línea melódica como en los motivos de acompañamiento y en las fórmulas rítmicas ejecutados en forma de acordes. La textura monofónica está presente en varios compases, demostrando una amplia variedad de texturas a lo largo de la pieza.

En el arreglo, se observa un insistente afán por cambiar los timbres o colores a través del uso de diferentes texturas y cambios de octava, tanto en la melodía como en los motivos de acompañamiento. Además, se aprecia el empleo de armónicos en algunos compases puntuales.

2. Impacto cultural y artístico de arreglos de música tradicional huanuqueña para guitarra solista

Los arreglos de música tradicional huanuqueña para guitarra solista representa un fenómeno cultural y artístico de gran relevancia, abriendo un abanico de posibilidades para la reinterpretación, difusión y preservación de este rico legado musical. Esta propuesta innovadora no solo enriquece el repertorio musical peruano, sino que también contribuye a la valoración y promoción de la identidad cultural de Huánuco y del Perú en su conjunto.

Impacto cultural

La adaptación de la música tradicional huanuqueña para guitarra solista tiene un profundo impacto cultural en diversos aspectos:

- *Preservación y difusión del patrimonio musical:* Al arreglar música tradicional huanuqueña para guitarra solista, se amplía el alcance de este género musical, favoreciendo la preservación del patrimonio musical de Huánuco y del Perú.
- *Revalorización de la identidad cultural:* La guitarra solista, un instrumento de gran popularidad a nivel mundial, acerca la música tradicional huanuqueña a un público más amplio, contribuyendo a su revalorización como parte de la identidad cultural de Huánuco y del Perú.
- *Fortalecimiento de las tradiciones locales:* Los arreglos de música tradicional huanuqueña para guitarra solista demuestra la vitalidad y la capacidad de adaptación de las tradiciones locales, permitiendo que estas se mantengan vigentes en un contexto cultural en constante cambio.
- *Promoción del turismo cultural:* La guitarra solista, un instrumento versátil y popular, puede ser un vehículo eficaz para la promoción del turismo cultural en Huánuco. Los conciertos y presentaciones de música tradicional huanuqueña pueden atraer a visitantes interesados en conocer y disfrutar de la cultura local.

Impacto artístico

La adaptación de la música tradicional huanuqueña para guitarra solista también tiene un impacto significativo en el ámbito artístico:

- *Nuevas posibilidades creativas:* La guitarra solista ofrece un sinfín de posibilidades creativas para la reinterpretación de la música tradicional huanuqueña. Los intérpretes pueden explorar nuevas técnicas, sonoridades y arreglos, aportando una nueva dimensión a este género musical.

- *Diálogo entre tradición e innovación:* La adaptación de la música tradicional huanuqueña para guitarra solista establece un diálogo entre la tradición y la innovación, permitiendo que este género musical se mantenga vigente en el contexto cultural actual.
 - *Enriquecimiento del repertorio musical peruano:* La guitarra solista aporta un nuevo sonido y una nueva perspectiva a la música peruana, enriqueciendo el repertorio musical del país y ofreciendo a los aficionados de la música una nueva experiencia auditiva.
 - *Reconocimiento de la guitarra como un instrumento solista:* La adaptación de la música tradicional huanuqueña para guitarra solista contribuye al reconocimiento de la guitarra como un instrumento solista capaz de expresar una amplia gama de emociones y estilos musicales.
3. **Propuesta de nuevas perspectivas y enfoques para la interpretación y difusión de la música tradicional huanuqueña en contextos contemporáneos**

A continuación, se proponen algunas nuevas perspectivas y enfoques que pueden contribuir a enriquecer y fortalecer la presencia de este género musical en el panorama cultural actual:

- *Exploración de fusiones con otros géneros musicales:* La música tradicional huanuqueña puede fusionarse con otros géneros musicales contemporáneos, como el jazz, el rock, la electrónica o incluso el hip-hop, creando nuevas sonoridades y atrayendo a nuevos públicos.
- *Utilización de nuevas tecnologías para la difusión:* Las nuevas tecnologías, como internet, las redes sociales y las plataformas de streaming, ofrecen herramientas poderosas para la difusión de la música tradicional huanuqueña. Se pueden crear canales de YouTube, podcasts o perfiles en redes sociales dedicados a la música huanuqueña, permitiendo que llegue a un público global.
- *Integración de la música tradicional huanuqueña en la educación:*

Esta puede integrarse en los planes de estudio de las escuelas y universidades, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan, aprecien y practiquen este patrimonio cultural. Se pueden desarrollar talleres, cursos y conciertos educativos para difundir la música tradicional huanuqueña entre los jóvenes.

- *Promoción de la música tradicional huanuqueña en eventos culturales:* Puede presentarse en festivales, conciertos y otros eventos culturales, tanto locales como internacionales. Esto contribuirá a dar visibilidad a este género musical y a atraer a nuevos seguidores.

Otros: Desarrollo de proyectos de investigación y documentación, fomento de la creación de nuevas obras musicales, apoyo a los músicos huanuqueños, colaboración con otras instituciones culturales, promoción del turismo cultural y creación de una marca identificativa.

CONCLUSIONES

- El estudio muestra que la música tradicional huanuqueña es altamente adaptable y viable para ser interpretada en formato de guitarra solista, lo que genera una simbiosis entre la riqueza musical regional y las posibilidades expresivas del instrumento.
- Esta adaptación tiene un impacto cultural significativo, contribuyendo a la preservación y difusión del patrimonio musical, y en el ámbito artístico, abre nuevas posibilidades creativas y enriquece el repertorio musical peruano.
- La propuesta de nuevas perspectivas y enfoques para la interpretación y difusión de la música tradicional huanuqueña en contextos contemporáneos, basada en la experiencia y aportes de músicos intérpretes reconocidos, sugiere un camino prometedor para revitalizar y promover la música tradicional huanuqueña en el ámbito musical actual.

REFERENCIAS

- Molina, J. y Palacios, J. (2022). La chuscada ancashina y su proceso de adaptación para guitarra solista: Javier Molina y Jacinto Palacios. Tesis (Lima), 15(21), 167-184. <https://doi.org/10.15381/tesis.v15i21.23870>
- Castellanos, L. E. (2013). Nociones interpretativas de pasillo colombiano en la guitarra solista. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/1645>.

ANEXO

1. Línea melódica original para voz
2. Partitura para guitarra “Soledad” del compositor Francisco Gumersindo Atencia Ramírez. Arreglos de Omar Majino Gargate

Soledad

Huayno

Gumersindo Atencia
Arreglo: Omar Majino

♩ = 80

espress.

The musical score is written for guitar in 2/4 time. It consists of six systems of music. The first system starts with a melody in the treble clef and a bass line in the bass clef. The melody begins with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) and is marked *espress.* and *mf*. The bass line starts with a triplet of eighth notes (G2, A2, B2). The second system continues the melody and bass line, with a *p* dynamic marking. The third system features a *C1* chord and a *f* dynamic marking. The fourth system includes a *rit.* marking, followed by a *a tempo* marking, and a *C2* chord. The fifth system is marked *XII* and features a triplet of eighth notes. The sixth system is also marked *XII* and ends with a triplet of eighth notes. Various chords are indicated throughout the score, including *C5*, *C7*, and *XII VII XII*. The score includes numerous triplets and slurs, and the dynamics range from *mf* to *f*.

41

47

i m i p i

53

i

p

C2

59

XII

65

XII

71

77 *i m i p i p i* *i m* *i m i p*

83 *i m* *i* *accel.*

89 **Fuga** ♩ = 84-86 *f* C5 *i m i*

95 *i m i p* C3

100 C3

105 1 2 4