

PERÚ

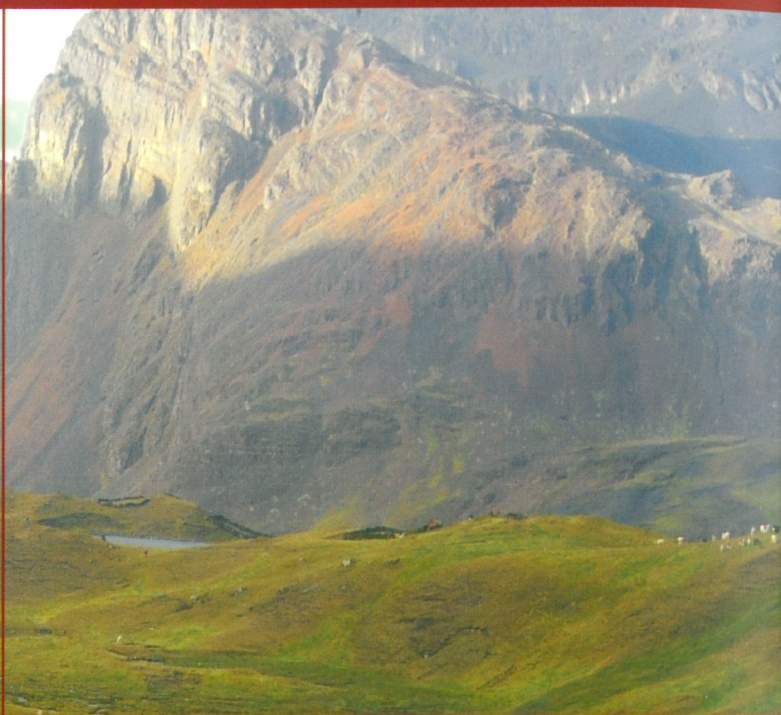
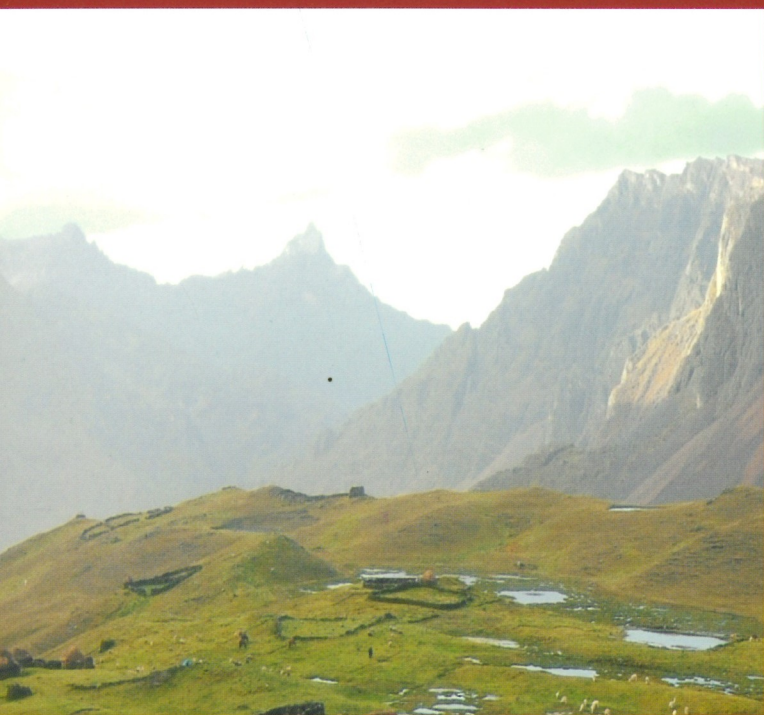
Ministerio de Cultura

Dirección Regional de Cultura
Cusco

Q'EROS INKA TAKI

UN MENSAJE ANCESTRAL

PRESENTACIÓN

La difusión y promoción de las manifestaciones culturales contemporáneas es una grata pero delicada responsabilidad que le compete a la Dirección Regional de Cultura de Cusco. En esa orientación es que nuestro esfuerzo se ha orientado a la divulgación del patrimonio cultural intangible de la Región Cusco, particularmente de la cultura Q'ero, declarada "Patrimonio Cultural de la Nación".

En el Cusco, este proceso ha generado la creación de una Unidad Ejecutora, así como la implementación de la Dirección Regional de Cultura Cusco. Este nuevo amanecer significa la construcción de un nuevo enfoque institucional que demuestre el compromiso del Estado peruano con su Patrimonio Cultural Inmaterial. En ese sentido el Ministerio de Cultura renueva su compromiso con la salvaguardia e inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, de acuerdo a la Convención 2003 de la UNESCO.

La Dirección Regional de Cultura Cusco a través del Ministerio de Cultura, asume de manera continua los retos planteados en la nueva perspectiva cultural buscando fortalecer su misión.

En ese cometido la Dirección de Producción para el Desarrollo y Difusión Cultural mediante el área de Actividades e Investigación en Etnodesarrollo, muestran y difunden la continuidad de la cultura Q'ero y la vigencia de una tradición cultural de siglos, que coadyuva a comprender como eran las organizaciones andinas de nuestro pasado pre hispánico a través del tiempo.

INTRODUCCIÓN

Los Q'eros son una sociedad compleja e integrada, que funciona bajo condiciones sociales diferentes a las del mundo occidental. Su música es parte de un todo, siempre fue así cantan y ejecutan estas canciones en las fiestas más representativas como Chayampuy, Phallchay, Carnaval entre otras.

En la Nación Q'ero, perviven y se mantienen de generación en generación rituales andinos originarios como parte de su proceso social y de vida, un modo de relación entre el hombre, la naturaleza y el cosmos.

El mito de INKARRY atribuye a los Q'eros protagonismo en el origen de la civilización Inka; las circunstancias y coincidencias nos hacen pensar que así fue, estos elementos, son los que otorgan el valor, importancia y trascendencia que exige un proceso de articulación del pasado, el presente y el futuro, para lograr la realización y fortalecimiento de nuestra identidad y desarrollo.

Q´EROS EL AYLLU INKA

Las comunidades campesinas de la Nación Q´eros, conocidas como “El Último Ayllu Inka”, mantienen costumbres ancestrales prehispánicas, como el tejido y la música, debido a su relativa auto suficiencia y aislamiento, tuvieron un menor contacto con grupos externos y urbanos.

Se encuentran ubicadas en el distrito y provincia de Paucartambo, en la Región Cusco, a unos 165 km de la ciudad de Cusco, repartidos en 20 sectores de 05 grandes comunidades Japu, Quico, Marcachea, Q´ero Totorani y Hatun Q´eros, es de destacar que realizan independientemente sus actividades económicas, políticas, sociales, culturales en tres zonas ecológicas entre 4,500 y 1800 m.s.n.m., que se extiende de los más altos nevados hasta los límites de la zona boscosa selvática. El medio geográfico en Q´eros tiene al occidente los nevados, sus altas cumbres que son sus Apus tutelares, donde el intenso frío y la nieve desalientan el tránsito y permanencia de los foráneos; y al oriente el bosque húmedo amazónico, fuente de diversidad

Dentro de la cultura Q'eros hay un total de ocho comunidades: Japu, Quico, Hatun Q'eros, Q'ero Totorani, Marcachea, Pucara, Qachupata, y Kallacancha.

Cinco de las ocho comunidades han formado "La Asociación de la Nación Q'eros" - ANAQ, que está conformado por 20 sectores (anexos), que son:

1.- JAPU:

Sectores:

- Qochamarca.
- Yanaruma.
- Raqchi.
- Qocha moqo.
- Inkapata.
- Leqqepampa.
- T'inki.

2.- QUICO:

Sector:

- Quico Chico.

3.- MARCACHEA:

Sectores:

- Paqollo.
- Espadilla.

4.- Q'ERO TOTORANI:

Sectores:

- Tandaña.
- Qoluyoq.
- Tandañapata.

5.- HATUN Q'ERO:

Sectores:

- Qocha Moqo
- Charkapata
- Chuwa Chuwa
- Qolpa K'uchu
- Ch'allmachimpana
- Hatun Rumiyoq.

LOS Q'ERO Y SU HABITAD

La actividad económica de los Q'eros es el autoconsumo, utilizan herramientas muy sencillas (no por ello menos especializadas), en la actividad ganadera crían camélidos (alpacas, llamas y vicuñas), el cultivo principal es la papa.

Su alimentación, se basa en variedades de papas, maíz y carne de camélidos, mantienen el ayllu andino (familias extensas), practican los sistemas tradicionales andinos del Ayni y la Mink'a (reciprocidad entre comuneros).

Transportan sus productos como el maíz en sus acémilas de llamas por antiguos caminos que solo ellos conocen.

Elaboran sus tejidos tradicionales Q'eros como el Ch'unchu Pallay, Inti Pallay, Qocha Pallay, que son iconografías tejidas a mano con las figuras del hombre mítico fundador de los Q'eros, el sol, y lagos.

Otro aspecto vital de los Q'eros es su espiritualidad, su cosmovisión del mundo y la naturaleza vinculada a la creencia en la Pachamama (madre tierra), a los Apus Tutelares (montañas sagradas) y otras ceremonias tradicionales propias de los Q'eros. La música que se presenta durante sus ceremonias es única de Q'eros, o sea no se escucha en otras partes de la región, tan solo en las ocho comunidades de la cultura Q'ero.

UN SONIDO ANCESTRAL

La música de los Q'eros representa y trabaja varias facetas de la vida: Promueve dialogo, tolerancia e intercambio entre comunidades indígenas, nativos de América y el mundo; promueven la conciencia ecológica y la sostenibilidad.

La música autóctona de los Q'eros son las canciones de carnaval (Pukllay taki) y canciones para la fertilidad de sus animales (animal taki):

Q'eros Taki: 1) Pukllay taki, 2) animal taki.

Características de la música Q'ero:

- *Es oral, transmitida en el idioma materno quechua.*
- *Es un arte integral que crea un complejo ritual, junto a cantos, las flautas hechas de bambú de la selva alta, los bailes, y vestimenta ceremonial con iconografías tradicionales, tejidas para la ocasión.*
- *Sirve para fortalecer sus vínculos comunitarios, y venerar a sus animales a nivel familiar*
- *Expresa su cosmovisión y respeto a su entorno natural, como las plantas medicinales, lugares sagrados, el linaje con los animales, en reciprocidad ofrendan su música a los espíritus protectores, los Apus y la Pacha Mama.*

RITOS MUSICALES

Los Q'eros están conscientes de su singularidad y reconocen que al cantar están perpetuando las costumbres de sus antepasados, saben que sus cantos son emblemáticos que no se escuchan en comunidades vecinas, algunos los llaman "Inka Taki"- cantos de los Incas, reconociendo sus raíces en la antigua tradición aunque la gente joven está aprendiendo música popular de la región que escuchan en la radio, no mezclan la nueva música ni instrumentos con su música tradicional. Son muy conscientes de que cada tipo de música tiene su lugar y ocasión, entonces la integridad de su música autóctona sigue intacta.

Los ritos musicales y las letras de las canciones fortalecen los vínculos entre la gente y su relación con los poderes espirituales que protegen y aseguran el bienestar o Allin Kausay, la producción de la música es comunal: todas las mujeres cantan y todos los varones tocan flautas típicas, la generación joven aprenden naturalmente los cantos en los ritos musicales de la familia y la comunidad

La música autóctona de los Q'eros consiste en dos amplias categorías: Canciones de

Carnaval (Pukllay taki) y canciones para la fertilidad de sus animales (Animal taki).

PUKLLAY TAKI

El Pukllay es la mayor celebración de todo el año y al cantar los Pukllay taki revitalizan los vínculos de la comunidad a través de la liberación gozosa de la rigurosa rutina del trabajo diario, la melodía vocal es tritónica (tres tonos), hecha de una escala antigua en los andes que no se escucha con tanta frecuencia como la escala pentatónica, los hombres tocan la melodía de acompañamiento en el pinkuyllu: flauta vertical con embocadura biselada y cuatro agujeros para los dedos, hecha de bambú.

Las dos melodías comparten dos notas centrales y así las dos partes juntas forman la melodía completa, consistente en cuatro notas entre los dos, esta combinación de flauta y voz, masculina y femenina, es consecuente con la percepción andina del yanantin (dualidad complementaria), entonces al cantar, los Q'eros están reproduciendo la cosmovisión andina: el aspecto de género (yanantin) que existe en todo.

La Música Autóctona de Q'eros

La comunidad Quechua de Q'eros es reconocida por la continua práctica de costumbres indígenas, como tradiciones musicales, que otras comunidades andinas han dejado de practicar. Por eso la preservación de las canciones de Q'eros es de suma importancia, como expresión de la cultura autóctona andina que sigue vigente. Las canciones tienen raíces en el Perú prehispánico y marcan las estaciones en el calendario de los pastores. Los ritos musicales para la fertilidad de sus animales fortalecen las relaciones esenciales de Ayni (reciprocidad), entre la gente, sus animales, con los Apus (deidades de la montaña, protectores de la comunidad) y a la Pacha Mama (madre tierra, proveedora de los nutrientes esenciales). El acto de cantar a los Apus son oraciones para asegurar el bienestar (allin kawsay) y por esto son sumamente importantes en su ciclo de ritos anuales.

Las canciones de carnaval (Pukllay taki) informan sobre lo que es importante, útil y sagrado en la vida cotidiana de los Q'eros. Los antiguos Pukllay taki son depósitos de historia que informan a las generaciones jóvenes sobre su patrimonio. Toda la música Q'eros es en sí esencial para consolidar las relaciones sociales comunitarias, expresar su cosmovisión andina, y reafirmar la identidad Q'eros.

El proceso de composición de los Pukllay taki se daba durante el Chayampuy que antes celebraban en Paucartambo, capital del distrito. Allí las autoridades recibían su cargo y el carguyuy principal creaba una canción inspirado por el paisaje en el viaje de retorno, que eran dos días a caballo. Desde la creación del consejo menor en todas las comunidades de la Nación Q'eros la necesidad de recibir los cargos en Paucartambo ha sido eliminada, asimismo el viaje de ida y vuelta que estimulaba la composición de canciones, hoy una canción es escogida del conjunto existente pero ninguna canción nueva es creada este cambio es notable y puede contribuir a una desaparición lenta de las canciones autóctonas de Q'eros y por eso es importante que sean reconocidas como una tradición representante de historia,

vida e identidad de los Q'eros. El cuerpo existente de Pukllay taki son conocidos por la gente de todas las edades, y los temas informan sobre lo que es bello, útil y sagrado en la vida cotidiana. Se tienen las siguientes canciones: 1) "Phallcha": genciana roja sagrada; 2) "Thurpa": Flor medicinal y sagrada; 3) "Wallata": ganso andino que representa el yanantin; 4) "Walqa Piñi": adornos para Pukllay (walqa collares, piñi diminutas cuentas blancas); 5) "Sirena": encantador ser acuático femenino; 6) "Rinrillo" (membrillo): fruta que comen para cantar mejor. 7) "Kiyu": ave considerada mensajero de la muerte.

En la evolución natural de las tradiciones orales de la música, las canciones antiguas dan paso a las nuevas, que son más pertinentes y relevantes a la vida actual, debido a esto, muchas de las Pukllay taki antiguas no son conocidas por las generaciones más jóvenes y están muriendo con la generación mayor, sin embargo son depósitos importantes de historia, identidad e informar a estas generaciones sobre su propio patrimonio.

Los textos hablan de paralelos entre el linaje de los animales y los humanos, incluyen referencias metafóricas de flores como símbolos de amor y procreación de los animales, con los representantes de los Apus. El canto está caracterizado por una prolongación y empuje del aire, que los Q'eros llaman aysariykuy para que la oración cantada llegue a los Apus y puedan ser recíprocos.

ANIMAL TAKI

Cada tipo de animal tiene su propio canto y rito de fertilidad, que asegura el bienestar de los rebaños, es necesario cantarlos como propiciación, reciprocidad y pacificación, con los Apus (espíritus de las montañas que son protectores del ganado) las letras de las canciones y el estilo de la interpretación refleja una compleja cosmología que se mueve libremente entre los Apus y los acontecimientos personales de la vida diaria.

Las canciones para los animales indígenas (llamas, alpacas) son tritónicas, también como los Pukllay taki, cantadas por las mujeres y acompañadas en el pinkuyllu por los varones. Las canciones para los animales introducidos (vacas, ovejas) son pentatónicas, cantadas por las mujeres, y tocadas por los varones en qanchis sipas (zampoñas), los qanchis sipas solían ser dos filas unidas de siete tubos cada uno, de los cuales solo la fila más cercana era tocada, aunque actualmente solo se emplea una de ellas, así es representado el yanantin de forma que la fila tocada es masculina y la que está en silencio es femenina. Hoy en día muchos jóvenes no conocen los cantos a las ovejas y vacas y solo se emplea una fila cuando tocan, indicando una lenta pérdida de este género de música.

Los cantos a los animales son 1) "Pantilla T'ikay": para las llamas y alpacas hembras; 2) "Machu Taki": para las llamas machos después de haber cargado la cosecha del maíz traída del monte; 3) "China Ch'ita Taki" ("Canción de la Oveja"); 4) "Urqu Ch'ita Taki" ("Canción del Carnero"); 5) "China Waka Taki" ("Canción a la Vaca"); 6) "Turu Taki" ("Canción del Toro"); 7) "Paqucha Taki" ("Canción de la Alpaca hembra").

La música de los Q'eros representa y trabaja varias facetas de la vida; promueve el diálogo, la tolerancia e intercambio entre comunidades indígenas, nativas de América y el mundo, y promueve la conciencia ecológica y la sostenibilidad.

CONCLUSIÓN

La Cultura Q'eros es uno de los activos más valiosos del patrimonio indígena peruano, huella de los orígenes más remotos, y principalmente como cultura viva inmaterial actual y futura, especialmente la música Q'eros conocida por algunos intelectuales a nivel internacional y que no siempre se tiene conocimiento de su verdadera autenticidad y representación.

Al nivel local la inscripción en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la UNESCO incidirá en la concientización de la gente de Q'eros en la importancia de sus tradiciones milenarias y esta concientización funcionará como soporte y motivación para seguir practicando sus propios ritos. La inscripción tendrá la finalidad de asegurar la visibilidad como una expresión autóctona de épocas prehispánicas, mediante las prácticas continuas de las fiestas más representativas, como: el Pukllay (Carnaval), Chayampuy (recepción de la nueva autoridad y el rito de escoger la canción del año), y los ritos a los

animales (Phallchay para los camélidos hembras; Machu Fistay para las llamas machos; y Sinalay para las vacas y ovejas), así a nivel local los vínculos comunales de las ocho comunidades que conforman la cultura Q'eros estarán más unidas a través de las prácticas, prácticas que son una re-creación dinámica y continua de sus raíces ancestrales.

Al nivel nacional las expresiones orales de los Q'eros son beneficiosas, sirven para que el Perú respete sus culturas indígenas que, por la historia y pre-juicios coloniales fueron marginados. Mediante la sensibilización contribuirá como medio de afirmación cultural y medio para el respeto y la aproximación con otras comunidades indígenas del Perú, así mismo contribuirá a que los conocimientos milenarios, el rico acervo cultural sea ofrecido a toda la humanidad con una ética unida a la vida, sabiduría de uso y convivencia integral entre el mundo natural de las personas las plantas y animales junto con el mundo sobrenatural de los espíritus poderosos de las montañas y la Madre Tierra.

A nivel de América, la música de los Q'eros es ejemplo de una cultura nativa peruana que ha sido activa y continúa vigente y así es una expresión representativa y vital para todos los grupos nativos de América, que también tienen raíces en tiempos pre-coloniales. A nivel internacional la música de los Q'eros es una fuerte representación de una costumbre indígena con pocas influencias urbanas.

La música está basada en escalas e instrumentos pre-coloniales, muchas otras culturas de las Américas e indígenas en todo el mundo ya han perdido o están experimentando una lenta pérdida de sus costumbres ancestrales con el proceso de urbanización, migración y globalización, así la música de los Q'eros es un vínculo que puede servir como ejemplo vital para todos los grupos indígenas de las Américas y del mundo.

Entonces, estando en la “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO”, la música de los Q'eros invitará al diálogo intercultural a nivel mundial, y contribuirá al respeto mutuo entre culturas originarias en el contexto del avance irreversible del proceso de globalización, que muchas veces promueve una homogenización de culturas, así el respeto, dignidad, tolerancia, diálogo e intercambio cultural serán fortalecidos en este mundo globalizado.

PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Regional de Cultura
Cusco

FOTOS: Archivo institucional / Holly
Wissler, Derechos Reservados.

ETNODESARROLLO Q'ERO

