

ALLEGATO N°1

TRASCRIZIONI INTERVISTE

Contenuti

1. Tabella riassuntiva interviste

2. Trascrizioni interviste

*Le trascrizioni sono state realizzate con il software online good.tape.
[<https://goodtape.io>]*

TABELLA INTERVISTE

Intervista non strutturata		Intervista semi-strutturata		
NOME INTERVISTATO	TIPO DI UTENTE	ETA'	LUOGO INTERVISTA	TEMI TRATTATI
 Zenobio Flores Valencia	Liutaio	anziano	Comunità di Yuto, Andahuaylillas	Racconto di storia di vita, con focus sulla costruzione di strumenti tradizionali legati al misticismo. Critica sull'impatto della tecnologia sul mondo della musica a discapito della tradizione musicale.
 Luis Martinez	Coordinatore di Sinfonía por el Perú - Andahuaylillas	adulto	Comunità di Yuto, Andahuaylillas	Descrizione dell'impatto del programma musicale nelle comunità. Denuncia di necessità di infrastrutture che siano adeguate all'insegnamento musicale. Descrizione dell'impatto del sisma nella sede attuale e segnalazione di mancanza di spazio per il laboratorio di liuteria.
 Jerónimo Gonzales	Fotografo e membro dell'associazione Quoriorqo	43 anni	Urcos	Descrizione dell'importanza della musica e dell'arte per la memoria comunitaria. Racconto del laboratorio di stop-motion e fotografia. Denuncia di mancanza di spazi adeguati all'insegnamento musicale. Specificazioni riguardo l'importanza dell'identità culturale.
 Gabriela Suly	Studentessa collegio Kuntur Kallpa, violinista	15 anni	Andahuaylillas	Racconto delle preferenze musicali, descrizione delle dinamiche di insegnamento nello svolgimento delle lezioni. Definizione di uno spazio ideale dedicato all'insegnamento musicale con i relativi comfort per la pratica.
 Fabrizio Suly	Studente collegio Kuntur Kallpa, cantante e quenista	12 anni	Andahuaylillas	Descrizione delle esperienze legate alla musica, in particolare modo di come le lezioni vengono svolte, comprese quelle all'aperto. Racconto della visione di uno spazio ideale dedicato alla musica che sia flessibile e con aule per riunirsi.
 Ruth Gonzales	Presidentessa dell'associazione Qoriorqo	45 anni	Andahuaylillas	Descrizione del progetto musicale nelle comunità, della sfida per trovare professori dedicati alla musica tradizionale. Denuncia di uno spazio adeguato all'insegnamento musicale, sottolineandone l'importanza per mantenere un'identità culturale.
 Rosa Miranda Almaras	Antropologa, ricercatrice nell'associazione Qoriorqo	35 anni	Cusco	Racconto della ricerca sulla musica nelle comunità andine, collaborando con il progetto "Pension 65". Descrizione dell'importanza del sapere attivo e del ruolo della musica nell'identità culturale. Descrizione della collaborazione con l'associazione Quoriorqo nella restaurazione del patrimonio.
 Yadira Wilka Kispe	Studentessa collegio Kuntur Kallpa, percussionista	16 anni	Andahuaylillas	Racconto sulla connessione tra la musica e l'identità culturale, sottolineando l'importanza di uno spazio semiaperto per suonare e ascoltare musica, con una forte preferenza per ambienti all'aperto.
 Ronald Efraín Flores Boma	Studente collegio Kuntur Kallpa, mandolinista	16 anni	Andahuaylillas	Descrizione sull'importanza della musica per il rilassamento, evidenziando la preferenza per uno spazio chiuso per favorire la concentrazione. Si sottolinea l'influenza della tradizione familiare nella scelta dello strumento.
 Julio Puno	Insegnante di música nella scuola Kuntur Kallpa	giovane adulto	Andahuaylillas	Si approfondisce l'importanza della musica andina nella comunità, l'impatto del programma sugli studenti e la necessità di un modulo musicale con spazi chiusi per la registrazione e aperti per le prove, con una preferenza per il legno come materiale costruttivo.
 Flavio Cruz	Musicista di musica tradizionale	giovane adulto	Puno	Si esplora l'importanza della musica nella vita quotidiana. Denuncia sul rischio di perdita della musica andina e sul ruolo centrale dell'insegnamento familiare nella sua trasmissione.

TABELLA INTERVISTE

 Intervista non strutturata

 Intervista semi-strutturata

NOME INTERVISTATO	TIPO DI UTENTE	ETA'	LUOGO INTERVISTA	TEMI TRATTATI
 Bran Romario Núñez Chive	Ballerino di marinera e Pandilla Puneña	21 anni	Puno	Racconto sul legame tra musica e danza, sull'importanza degli spazi dedicati alla musica e sulla preferenza per un contatto diretto con la natura.
 Abraham Hermosilla	Ballerino di Pandilla Puneña, collaboratore Estudiantina	19 anni	Puno	Descrizione della relazione tra musica e danza, sulla fusione di stili e sulla necessità di spazi fisici per preservare le tradizioni.
 Obed Eleazer Llanque Maron	Musicista di Pandilla Puneña	25 anni	Puno	Definizione di spazi ideali per la musica, specificando la necessità di spazi flessibili. Si sottolinea l'importanza della connessione culturale e il mondo della musica.
 Miguel Ángel Cáceres	Lutaio e insegnate per Sinfonia Por el Perú	adulto	Rimak, città di Lima metropolitana	Si approfondisce la storia del laboratorio di liuteria in Sinfonía por el Perú, evidenziando l'importanza dello spazio di esposizione e conservazione, insieme alla costruzione di strumenti tradizionali. Descrive l'importanza di spazi ampi che siano dinamici e denuncia l'assenza di spazi di deposito materiali.
 Hugo Nazareno Bustíos Patiño	Musicista e insegnante per Quri Taki	Adulto	Huanta	Si esplora la musica come forma di espressione e memoria, l'importanza degli spazi musicali nella comunità e la necessità di un accesso facilitato agli strumenti.

ZENOBIO FLORES VALENCIA**Comunidad de Yuto****Andahuaylillas, 23/10/2024****“Entervista libera”**

Mi nombre es Zenobio Flores Valencia de la Comunidad de Yuto. He sido huérfono desde mis 9 años. No he podido culminar mis estudios primarios, terminando mi primaria fui a trabajar porque mi papá nos dejó. Estudié hasta los 12 años. Mi mamá quedó viuda, entonces fui a trabajar por un constructor de instrumentos de cuerda acústico, familia Palomino, Javier Palomino, ahí he trabajado como empleado sin sueldo, de sirviente, y he aprendido a hacer todo, construir todos los instrumentos: guitarras, charangos, arpa, bombo, bandurria, violín, todo, todo instrumento. He estado como cuatro o cinco años. De ahí a los 17 años ya me independicé, compré mis propias herramientas manuales. Tengo un hermano mayor, Marcos, con él hacemos un pequeño compromiso, le enseñaba a mi hermano mayor el trabajo. En Urcos abrimos un taller de instrumentos de cuerda, en el año 80, hasta el año 85. Erábamos solteros. A los 17 años de ahí me llevaron al cuartel, porque antes era obligatorio el servicio militar. Regresé y se trabajaba bien, teníamos bastantes clientes, hacíamos instrumentos, ocho, cuatro, diez guitarras. Mi hermano los llevaba a Puerto Maldonado a vender. Entonces, ahí pues hemos trabajado buen tiempo. De ahí llegué a tener mi pareja, después la gente nos ha dado esa confianza, me han puesto como presidente de la comunidad. Ya no he podido continuar en mi taller trabajando.

Como tenía mi pareja, nacieron mis hijos, dos hijos, tres hijos, ya me ensarté un poco más con la familia, ya no he podido seguir trabajando. Entonces, eso fue el motivo para no continuar como artesano de constructores de instrumentos.

Entonces ahora trabajo en agricultura, todo lo que es chacra, huertos, flores. Bueno, también emprendo varios trabajos. Entonces, pero a veces pienso que retomar nuevamente para enseñar a mis hijos cómo se construye un violín, un bombo. Entonces, la forma de construir también, pues, como en el año 80 más o menos se trabaja. Conocí bastantes artistas internacionales. Antiguamente no había, pues, así como ahora, internet, nada. Antes los artistas trabajaban también haciendo funciones, giras, presentaciones directas, en eso también participé. Entonces, eso era el trabajo, por ese motivo, como tenía mitad de los instrumentos, venía a arreglar los instrumentos. Antes, antiguamente, la música la hacían todo directo, instrumental, no es como ahora, instrumentos eléctricos, no había antes eso, todo era instrumento. La música era directa, se llama música instrumental. En el mundo de construcción de instrumentos aprendí a hacer de muchas cosas, utilicé como materiales huesos, vacunos, huesos gruesos para hacer sus trastes, sus puentes de la guitarra, de mandolino, de charango, así sus huesitos. Entonces había los viejitos los que tocaban, había fiestas con artistas. Había música, una banda incaica que tocaba pito, bombo, tambor. Como yo he trabajado, tenía un taller de instrumentos, venían viejitos a mandar a hacer esos violines, un viejito de Okongate. El viejito me hizo hacer esos violines con hueso humano. Un violín con hueso humano. Porque el viejito era bien desconfiado, me traía cordero vivo de Ocongate, cargando hasta Urcos. Hacía este sacrificio. Entonces el viejito me decía, no maestro, no te puede creer, de repente puedes poner cualquier hueso y me puedes engañar. Entonces, junto con él me hacía tomar, me traía por cariño, cordero, chuño, moraquí, así. Fuimos a sacar hueso humano al cementerio con él. Entonces, pues, de ahí aprendí, porque eso tenía bastante significado. Porque entre músicos hacían contrapuntos, competencias, y el viejito que tenía su violín de instrumento humano siempre ganaba. Nunca perdía ni nada. Siempre ganaba, hasta en pelear, porque tomaban antes en los cargos, en el medio camino, así se borracheaba, se tiraba, se dormía amaneciendo, pero su violín era sagrado desde ese fecho. Nadie podía robar ni también pegar al viejito, entonces ese poder tiene después cuando el instrumento es construido así con ese material. Entonces, de eso también aprendí a hacer collares de huesos. Sacaba formitas, pero con cepillito así, o sea, tipo artesano. Hacía también collarcitos. Y así muchas cosas he aprendido también. Otras cosas también, de cosas que al ver que no sirve para nada, pero para uno que piensa, cualquier cosita tiene valor. Ahora ya no me desenvuelvo en eso, porque para instrumentos también, pues casi ahora ya no tiene bastante venta, como todo

apareció en instrumentos eléctricos, hasta un cantante con aparatos avanzados aumentan la voz, bajan la voz y cambian la nota. Todo es eléctrico en sagrada ya el que no puede tocar también ya lo refina mediante la computadora ya lo refina bien eso. Ya no es un artista. Las canciones también todo desea imitado, acomodado los antiguos artistas, pues las grabaciones también eran su propio invento su propia inspiración.

Ahora, pero todo es imitado, el que no puede cantar ahora mediante internet lo modifica, lo arregla, eso ya no y todavía se hablaba. Ahora ya no es talento, ya no tiene como los antiguos. Los antiguos eran por ejemplo la música de los campesinos, después músicas antiguas fueron de los errantes, también los con demaitas, ellos tienen su propio estilo de tocar, inventos también. Los antiguos, por ejemplo, la furinita, son artistas, ahora los últimos, ahorita los grandes, esos no son peces cualesquiera, hasta como el reciclado aparecen artistas cantantes, eso ya no igualan a los antiguos.

También yo sé tocar todo, guitarra, bandurria, arpa, porque tocando templando vendía, pero ya también es tiempo. Me dediqué mucho también, como era soltero así, entonces me dediqué a artistas.

2

LUIS MARTINEZ, Sinfonia Por el Perú

Andahuaylillas, 24/10/2024

S: Bueno, quizás voy a repetir un poquito de cosas que ya hablamos ayer, pero así que tengo todo completo. ¿Cómo comenzó su trabajo en la sede de Andahuaylillas?

L: Empecé hace tres años en la convocatoria para profesor de educación musical y audio-perceptivo.

S: ¿Qué impacto ha tenido el programa de música en la comunidad de Andahuaylillas?

L: El programa existe hace cinco años. Y el programa en lutería ha empezado más o menos hace cinco años. Entonces la estadística exacta puede hablarnos de alrededor de 180 familias que han recibido, digamos, se han registrado en el núcleo de Andahuaylillas y eso ha impactado en todas las familias, no solo en los niños, sino en las familias y en el entorno social de la localidad de Andahuaylillas, que pertenece a la provincia de Quispicanchi.

S: ¿Cuáles son las principales necesidades de infraestructuras y espacios para los programas que se desarrollan en esta sede o en general en un módulo de sinfonía?

L: En líneas generales sería más o menos la necesidad nacional de la que padece nuestro país, que es de espacios adecuados para la práctica musical, para el estudio, para la grabación, para los recitales. A nivel macro no hay una estándar que también le pueda brindar los socios estratégicos. Se trata de lograr un espacio adecuado, pero en algunos casos como en las regiones como aquí en Andahuaylillas no hay mucha oferta digamos que uno pueda querer aspirar, entonces nos acomodamos a lo a los espacios y sí, una necesidad sería poder contar con espacios acústicos, tratados acústicamente para que se pueda desarrollar una clase más empática, más saludable. Claro, entonces sí ha identificado limitaciones en los espacios actuales y te dificultan el desarrollo de las actividades.

S: ¿Y resulta difícil lograr un acuerdo con algunas asociaciones o por la mayoría de los casos se facilita el uso de los espacios?

L: Generalmente nos facilitan espacios, pero es digamos bastante precario el espacio al que se pueda acceder, pero es lo que hay.

S: Claro. Y si se diseñara un módulo de música que pueda replicarse en otras sedes o también en Andahuaylillas mismo, ¿qué características físicas o funcionales consideran esenciales para que este módulo sea eficaz y adaptable a diferentes contextos?

L: Bueno, el ideal sería contar con un espacio que se adecue, digamos un espacio de uso dedicado, uso exclusivo, que se pueda adecuar y se pueda replicar en diferentes núcleos a nivel nacional para que estas aulas sean funcionales para los objetivos de la práctica musical y social.

S: Claro, y hay espacios que identifica como esencial, como una distinta tipología de aula, ¿un espacio específico para la lutería? ¿Qué espacios específicos servirían a la asociación?

L: Claro, la idea de escuela no es muy definida porque ya la escuela tiene una tipología, no es para la clase, sino de taller, a nivel de taller. Entonces, lutería sí necesita una logística de taller, que es un espacio amplio para las maquinarias, un espacio para poder almacenar sus herramientas, eso en cuanto al taller de lutería. Otro espacio a nivel de talleres es de las aulas, en el que se precisan espacios para un almacén de todos los instrumentos, tal vez para guardar algunos instrumentos de cada especialidad y se puedan desarrollar las clases. Contando también con el mobiliario del profesor, las sillas adecuadas, que tengan buena ventilación, buena iluminación para que no haya problemas en la práctica musical de los jóvenes y no sufran con la poca visión. También aquí particularmente en la zona de Andahuaylillas, es ese tema de contar con UPS, que es esta máquina que puede almacenar energía eléctrica cuando hay temporadas de lluvias, de rayos, en las que hay un rayo y se va la energía eléctrica que tiene la localidad. Entonces, en los conciertos también hemos implementado, generadores UPS para que podamos, digamos, continuar una práctica musical. En el caso de los instrumentos que requieren energía eléctrica.

S: Con el hecho que, digamos, Sinfonía por el Perú no es simplemente una escuela de música, mas es una asociación que permite una inclusión a nivel social, ¿cree que es necesario tal vez un espacio que permita compartir, un espacio que permita, no sé, estar juntos con los padres y con los otros miembros de la familia?

L: Sí, de hecho, aquí en parroquia es un lugar ideal que cuenta con espacios para poder desarrollar la catequesis, los programas juveniles propios de una parroquia, y tiene un teatrín que nos brinda para las reuniones con padres de familia, compartir con niños y a veces pequeñas muestras musicales.

S: ¿Y tal vez hay espacios también al abierto que podrían ser útiles en una plaza hundida o algo así? ¿O piensas que no es directamente conectado con la música?

L: Sí, definitivamente es necesario porque no todo es práctica musical, también es espacio en lo que los profesores pueden desarrollar simulacros de sismo que justamente son lo que han sucedido este año, como nunca antes, ha sido muy peculiar. También para clases de compartir de los profesores con sus estudiantes, salen también a realizar actividades a veces deportivas, cuando es el día del estudiante, por ahí una vez al año, o en el aniversario, compartimos con los chicos, tenemos algunas estrategias para poder hacer juegos de patio. Entonces sí es importante la existencia de un espacio no solo cerrado, sino abierto también para que los jóvenes puedan compartir, conversar.

S: ¿Y los eventos de sismo cómo afectaron la sede de Andahuaylillas?

L: Bueno, cancelaron todas las clases porque la parroquia fue afectada y no se pudo reactivar de manera inmediata, así que nuestro plan de contingencia involucró salir a otros espacios el equipo de docentes a brindar recitales musicales de acompañamiento como parte del plan de contingencia. Hicimos clases remotas pero las circunstancias de cada familia ya no es la pandemia nos ha demostrado que no es accesible la tecnología para todos entonces de una acción a clase puede tener diez alumnos, pasaba a tener 2 o 3. Entonces ya los sismos han generado una paralización de las clases del primer semestre y hemos retomado ya una vez que la parroquia volvió a abrir sus puertas y también al hacer un convenio con el colegio, que nos brindó sus instalaciones para poder acceder a esas aulas y que los chicos puedan estar en un espacio seguro. La parroquia es una casa colonial que no brinda accesos, las clases serán en el segundo piso y con una sola escalera, entonces no es el espacio adecuado para una ciudad que está recibiendo sus constantes situaciones de sismo. Sí, se paralizó por los sismos, pero estamos ahora reactivados ya prácticamente al 90%.

S: ¿Entonces, digamos que la afluencia cada año está aumentando?

L: Sí, después de los sismos, específicamente, algunos colegios de primaria que funcionaban normalmente en las mañanas hicieron doble horario para la tarde. Entonces, esa población de jóvenes ya no podía asistir. Tenía que estar en el colegio. Y ahora ya se ha regularizado casi al 90%.

S: Ayer me estabas contando que quizás el lugar donde ahora tienen a disposición por el colegio está hecho en adobe.

L: La parroquia está hecha en adobe. La parroquia. El colegio tiene una política a nivel nacional. Su política es que todo sea en concreto, material noble. Pero hay un espacio que nos van a brindar para el almacén y oficina que sí es de adobe que está a un lado del colegio. Es parte de un proyecto que se llama “proyecto educativo rural”, no es específicamente donde son las aulas sino es el proyecto educativo rural es donde nos van a brindar un espacio de los administradores temporal. Si es que más adelante pueden ellos construir un edificio de material noble, es su visión a largo plazo, cuando tenga el financiamiento. Pero el espacio que nos brindarían de manera inmediata este año, para continuar el próximo año, es de adobe.

S: ¿Y las condiciones internas como le parecen hoy en día?

L: Por el sismo está dañado, entonces ahora en lo que queda este año va a entrar en un proceso de restauración antes de entrar, pero si es un espacio amplio alto. Alto, que nos es útil.

S: ¿Y cómo le parece la acústica en el espacio?

L: Ya que no va a ser para clases, va a ser para almacén y oficina, es funcional, digamos. Y el adobe brinda cobijo.

S: Y los otros espacios que van a ser utilizados como aulas de música, ¿la acústica cómo le parece?

L: Ahí no es muy amable porque, como comentas, son aulas de primaria de niños, entonces las profesoras tienen una dinámica en la que tienen muchos anaqueles con muchos materiales, libros cuadernos, entonces no es acústicamente ideal.

S: Pero todo lo que hay en el arredo, los muebles, ¿pueden ser útiles para desarrollar una clase?

L: En ese sentido sí bueno, las sillas no son para niños pequeños, pero son para niños pequeños y a veces no sirven para grandes, entonces tenemos que trasladar nuestras propias sillas.

S: ¿Y en el futuro ve un crecimiento continuo en la sede de Andahuaylillas?

L: El ideal es que hagamos un convenio por unos cuatro años con la institución, ya que se ha generado un convenio entre Sinfonía y “Fe y Alegría”, que es un convenio macro, que se da a nivel nacional. Entonces, la dinámica de Fe y Alegría es que se replique la experiencia. Ya funciona uno en Lima, en Zajaro y Gancho, ahora otro en Andahuaylillas. Me parece saludable que se generen estas réplicas.

S: Este proyecto futuro piensas que también puede influir en la adaptabilidad de los espacios, ¿que pueden reflejar más a las exigencias de Sinfonía por el Perú?

L: Sí, viendo la práctica a nivel nacional es así, es que una Sinfonía en el convenio es una de las cláusulas que elaboramos, que firmamos, está eso, que estamos a disposición de lo que el colegio nos brinde.

S: ¿Y entonces ustedes como asociación pueden brindar modificaciones al espacio?

L: Temporales. Digamos, podemos mover el mobiliario, pero lo dejamos como lo encontramos para que el día siguiente tenga un funcionamiento.

S: Y en caso, en el futuro se visualiza la necesidad de espacios más grandes o de tipología de módulos distintos, ¿o quizás por ahora no es un proyecto que pertenece al pensamiento de la asociación? Modulo en el sentido arquitectónico, o sea, espacios que permiten desarrollar específicamente un taller.

L: Sí, sería el ideal. Un módulo puede ser, bueno, estoy pensando en los módulos que he visto que implementan el Estado en caso de emergencia, hasta se pueden trasladar. Claro. Son, digamos, movibles. De hecho, funcionaba en algunos casos, siempre y cuando la infraestructura lo permite. Es decir, ya habían dos paredes, entonces montaron un módulo ahí y ya tenían piso, se lo pusieron un techo, un frente y ya está.

S: Y entonces, ¿ya se ha hecho en la asociación?

L: En otro núcleo.

S: ¿Y dónde?

L: En Lima, en el Congreso de Orogancho. Hay esa modalidad de módulos que el gobierno implementa de manera temporal. Pero la idea es que esté 10 años. Y eso que sea temporal significa que son materiales utilizados, digamos que se pueden remover fácilmente, como drywall.

S: ¿Hay alguna prioridad futura para mejorar o cambiar las instalaciones actuales que debemos tener en cuenta?

L: El espacio de oficina y almacén que tenemos proyectado por el próximo año.

S: ¿En tu opinión cuáles serían los materiales que pueden ser más agradables por un espacio que ofrece el taller?

L: Bueno, de manera personal sí me desafina el material de adobe, de hecho la casa donde yo habito es de adobe y lo he visto en instituciones como Pujia Sunchis, que también apuesta en ciertas formas por el adobe y tengo conocimiento de algunos amigos arquitectos que han hecho casas en Tambillo, por ejemplo, es un sitio que está en Sacs y Gamaga a un costado y son construcciones circulares de adobe. Sé también de una amiga que tiene un centro de parto natural en Urubamba, ha hecho una construcción en adobe. Sé que hay especialistas que han venido de Chile y han construido bastantes edificaciones en esta casa de parto y bueno. También sé de amigos, un colega músico, el director de la Sinfónica de Cusco, que le gusta y ha construido su casa nueva de adobe. También creo porque, o sea, como yo te dije ayer, creo que en mi visión es un material que permite mucho a nivel, digamos, de sustentabilidad, pero también que refleja mucho la tradición. Pero depende, porque el sustento de las personas que prefieren el material noble es la practicidad, la inmediatez y el espacio.

S: Tal vez también economía, creo.

L: Hoy en día se ha casi equilibrado en cuestión de gasto.

S: Si tú serías el autor de una escuela de música, ¿cuáles serían los objetivos que te pondrías?

L: De hecho yo lo he hecho hace 22 años, lo comenté con amigos frente al aeropuerto, tengo una propiedad de unos mil metros, a quien quiera, construye en adobe, lo usa por qué sé yo, cinco años, diez años y pues lo deja, pero sí, en adobe sería fantástico, lo he visto, funciona esta construcción de adobe para turismo, para una escuela de partería para diferentes cosas. Perfecto, para una escuela de música. Claro, sí. Con espacios circulares. Circulares que te permitan quizás también de tener una sensación más de unidad. Todo, todo, todo. El espiral está, si uno mira con un microscopio así a pequeña escala, de espiral. Si tú vas a ver las construcciones en Caral, que es una cultura de hace 5.000 años en el paralelo de los egipcios, todo es circular, los espacios son circulares, entonces es parte de nuestra cultura y es afín, pero es muy particular que el estado apueste por algo así.

S: Claro, sí. Y hay otros consejos, digamos que en general podrías dejarme sobre el tema del desarrollo de un eventual módulo.

L: Yo recuerdo unas amistades también, mi referencia es Puyasunchi porque hay bastantes personas que tienen profesiones y tienen una mirada un poco más endógena, digamos, y hacen, incluso una de ellas vive en una yurta en Pizak, que son estas, de Mongolia creo, estas edificaciones que son nómadas, se trasladan, y ella igual. Sé que la biblioteca nacional del Perú hoy en día, está haciendo esa misma lógica de tener una especie de yurta

biblioteca que lleva a lugares muy muy alejados a los que no va a llegar una construcción entonces podría ser una especie de módulo yurta que se mueve en lugares que no se va a poder construir.

S: ¿Y piensas que la situación de Andahuaylillas se puede reflejar un poquito a nivel nacional, como espacios? O sea, del hecho que hay distintos espacios donde ya hay clases y donde las clases se pueden desarrollar tranquilamente y además hay espacios donde se puede desarrollar el taller de lutería. Entonces, ¿piensas que esta facilidad de lograr espacios y la disponibilidad refleja la situación en todas las sedes de Sinfonía Perú? ¿O quizás hay faltas en algunos casos?

L: Pienso que espacios hay, espacios hay en todo el Perú. Sinfonía, por ejemplo, considera Lima Sur a un núcleo que está por barranco. Y Lima Sur es Villa Salvador, Villa María, el sur sur del Lima. Y ahí hay muchos desiertos, hay muchos espacios, muchos colegios con mucho espacio que podrían... De hecho, en Pachacamac, no sé si es conocido, está el sur de Lima, en Lurín, que es una construcción toda hecha de adobe. Es una construcción inca, usaban la materia prima que encontraban en la zona, no trasladaban piedras. Si se hiciera, digamos, un núcleo en esa zona, no trasladaban piedras. Si se hiciera un núcleo en esa zona sería estupendo que sea un módulo hecho en adobe. En otras zonas más al norte de Lima, Ventanilla, sé que también han usado ladrillos ecológicos, ladrillos de plástico rellenos con arena y los han usado como ladrillos y después han hecho una mezcla de, no sé si se llama adobe, pero han construido espacios. Y también en el castillo de Changkai, al sur, hay una comunidad Krishna que también ha hecho todo en adobe. Es toda una ciudadela, no sé si la compré. Entonces, sí.

3

JERONIMO GONZALES

Urcos, 24/10/2024

S: ¿Podrías contarme más sobre cómo se empezó el trabajo con la Escuela de Alternancia y en qué manera está relacionado con la música?

L: Sí, en el 2017 tuvimos la primera oportunidad de trabajar con Turcalpa, un colegio de arte alternancia de Yudo, con un proyecto que habíamos iniciado en el Centro Cultural Qoriorqo. El proyecto era talleres de fotografía, dibujo y escritura. Fue una primera experiencia de unos tres meses aproximadamente, entre octubre, noviembre y diciembre, donde los niños tuvieron la gran oportunidad de aprender a pintar, dibujar, a crear piezas en yeso, y luego también les enseñé a tomar fotografía. y los niños se prestaban entre ellos, se explicaban y comenzaban a crear imágenes.

Creo que ese impulso de nosotros también, esa preocupación, porque sentíamos que las oportunidades llegaban a la ciudad rápidamente, pero en las comunidades no se podía tener, un poco las instituciones se olvidan de las comunidades son lo último sobre todo del arte, quizás porque tengan medios para las cosas fundamentales. Digamos que se pueden considerar fundamental, pero quizás el arte como decíamos antes, todavía no es tan fundamental por alguien, entonces como que los recursos se vierten por otra onda digamos. Eso fue en el 2017 se alerten por otra onda, digamos. Sí, eso fue en el 2017, una primera experiencia. Luego, en el 2019, dos años después volvemos. Pero en nuestra vuelta, nosotros ya habíamos iniciado un proyecto de talleres de producción audiovisual en comunidades de Andahuaylillas, titulado el proyecto. Y de alguna manera era volver a estos sitios, y si es que era posible trabajar con los mismos niños, pero ya no como, digamos, taller de fotografía de segunda parte, sino ya también para recuperar, se podría decir, la memoria de las comunidades, recuperar sus historias sus mitos, sus leyendas valorarla. Luego con los mismos niños crear stop motion, cortometrajes de sus comunidades entonces fue un trabajo arduo, titánico en tres meses o dos meses dependía, teníamos que crear en Contour Carpa. Creamos dos piezas, luego te paso los talleres de stop motion. Entonces, consistía primero en que les dábamos la tarea de que ellos puedan conversar con sus abuelos. Porque nosotros sentíamos, es que a veces, yo creo que esto es lo que inspiró el proyecto también, a veces los abuelos en las comunidades piensan que cuando los niños se educan, aprenden otras cosas, reniegan para su comunidad. Y claro, los niños tienen el legítimo derecho de ir al colegio, a la universidad, si es que pueden, ¿no? Pero muchas veces no regresan. Claro. Entonces, los abuelos pensaban que los niños renegaban para su pasado, o se podría

decir eso. Y, por otra parte, los niños ya también pensaban que los abuelos eran aburridos, renegones, que no querían hablar. Quizás se creaban conflictos. Entonces, esa tarea de decirles a los niños, conversen con sus abuelos, o sea, era una excusa para que ellos conversen. Yo creo que ese gesto noble reconcilió a estas dos generaciones. Y los abuelos se sintieron muy felices de que los niños estén preocupados por su pasado, por las historias. Y los niños aprendieron muchísimo más, aprendieron cómo se llama la montaña, cómo es la relación de las personas con el entorno natural, el nombre de los ríos, ese tipo de circunstancias. Entonces teníamos buen material, luego todos traían sus historias, escogíamos la historia, no sé qué más a todos les guste, y después de escoger la historia lo que hacíamos era en papel, un pequeño storytelling. Y luego no todos los niños tenían el talento, entonces algunos escogían hacer algunas piezas. Entonces Eder, que es un escultor, les enseñaba a hacer las piezas en plastilina. Los otros que no tenían la paciencia hacían los fondos. Y los que no podían ni hacer las piezas, tenían que por lo menos hacer los sonidos de la voz y todo eso. Y con todos esos esfuerzos yo llevé una cámara y les expliqué qué consistía el stop motion, esta técnica. Entonces ellos creaban su película, su narrativa. Para nosotros fue importante eso. Yo siento que, yo siempre les decía, que todos los seres humanos existimos con una misión en el mundo. Claro. Entonces, dijimos que, en este tiempo, esta experiencia sea un regalo para otras generaciones. Que cuando alguien lo vea, se inspire y diga, yo estuve ahí, ¿no? Y por eso es que en los créditos aparecían todos los dones de todas las personas que participaban en ese tiempo. Entonces, el director actual, el profesor Sabino, estuvo muy contento porque también los niños, de alguna manera, creo que se interesaron más por el legado cultural que tenían en sus comunidades, por sus historias, pero también los padres se dieron cuenta de que los niños estaban más animados de que el arte no era un curso de relleno, sino el arte importa, puede ayudar a visibilizar una realidad, el arte puede darle voz a los que no tienen voz y el arte también puede ayudarnos a conciliarnos entre nosotros, a entendernos finalmente, a reflexionar yo siempre digo, probablemente una película, una fotografía, un libro, no cambia el mundo, probablemente, pero sí nos hace reflexionar de algo, nos da esperanza. Entonces construimos estos cortometrajes con dos salones y esa experiencia para el profesor o el director fue importante. Luego se hicieron unas proyecciones también, donde estuvieron los niños y sus padres, ¿no? Y la comunidad en Andahuaylillas. Entonces ellos pudieron ver todo eso, todos contentos. Pero también todo tiene su final. Entonces el proyecto terminó satisfactoriamente. Luego teníamos un par de proyectos, pero se tuvieron que suspender por pandemia, COVID. Claro, todo. Todo lo que ya conocemos. Y luego, bueno, ya desde hace dos años reformulamos. Creo que había una preocupación tanto de Qoriorco por el legado musical de las comunidades. Entonces es cuando nos juntamos con Ruth, Eder, Kelly también nos impulsó para poder elaborar un proyecto, pero un proyecto que surgía de necesidades también. Yo siento que antes que los problemas existen, hay necesidades más comunitarias. Entonces vimos eso, estuvimos ensayando la posibilidad, luego proyectamos, hicimos bocetos. Yo siento que ideas tenemos todos, podemos hacer muchas cosas, pero los primeros pasos de las ideas son en bocetos cuando comienza a existir a materializarse eso es cuando agarras un lápiz te sientas con otros amigos y comienzas a ver su viabilidad de qué manera esto puede ayudar también a una comunidad o inspirar también a otras comunidades entonces pensamos en que la música, los sonidos, de alguna manera, o sea, dijimos, ¿por qué no construimos herramientas sonoras? Pero también a ellos les damos la oportunidad de que aprendan a crear los instrumentos. Entonces, durante el 2023, ellos contratamos a unos docentes para que les enseñen a hacer sus quenás, afinarlas, los tambores, y creo que ese fue el primer paso para luego comenzar a hablar del tema de la educación musical, entonces Julio, el docente él comenzó lo contactamos y empató también con su tesis entonces comenzamos a trabajar y se tuvo un buen producto, una presentación en la que los niños también eligieron dos canciones y le hicieron un arreglo. Entonces ahora se está ensayando esa canción, esas dos melodías, pero también se van a agregar dos más entonces estamos muy ansiosos para escuchar eso, la ejecución que va a ser en diciembre entonces eso es a raíz de este proyecto yo siento que hay nuevas ideas, justamente yo estoy trabajando la parte de producción audiovisual, producción musical, perdón, y en la producción musical la idea es que ellos también aprendan a grabar, a entender de eso, de que yo les explicaba a los chicos hace años antes de que existía un intérprete, ¿no? Ese rato. Pero de que existe la grabación y todo eso, ya la música ya trasciende en espacio y tiempo. Claro. Y ya se puede escuchar en otro momento y en otro lugar, ¿no? Entonces, y... Más accesible también. Sí, sí. Hoy en día es tan sencillo grabar, ¿no? No es como antes, no sé, había que ensayar libros, ¿no? Había que ensayar libros, ¿no? Claro. Y solo algunas marcas discográficas te dejaban. Pero hoy en día todo es accesible y eso, es un proceso híbrido también. Entre lo analógico y lo digital y todo eso, entonces estamos trabajando unos audiocuentos ahora.

S: Asistí a la actividad, pero ¿podrías repetir en qué lugar se hizo tu actividad? O sea, ¿estaba en el depósito de la escuela? ¿Eso porque actualmente no hay un lugar específico donde se puede grabar? ¿Correcto?

J: Sí. Mira, por ejemplo, yo siento que hay cosas que las tienes que hacer en un momento. Entonces, justamente lo que yo estoy haciendo es grabar, así grabarles con algunos ruidos, con todo eso, para que ellos puedan entender, digamos, la necesidad de aislar, ¿no? Claro. En un espacio adecuado que tengan las condiciones. Claro. La semana que viene, por ejemplo, yo ya voy a condicionar los espacios para un poco apagar el rebote y también llevar un zoom. Es un aparato de grabación que compramos para que ellos también puedan ver la diferencia. La idea es que diseñen y construyan el sonido y ellos también puedan escuchar y en algún momento verlo. Lo vamos a editar con software, con edición, entonces ellos puedan ver cómo es la mezcla del sonido y todo eso. Anteriormente presentamos unas diapositivas para que ellos puedan entender también las características del sonido, los conceptos y todo eso. Pero yo siento que es algo importante, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener que hacer las grabaciones en otros horarios porque cuando están ensayando igual filtra el sonido. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, recién me di cuenta de eso, ¿no? Pero también era aprovechar las clases de arte también. Porque también hay otras instituciones que están trabajando temas de negocios. Entonces, yo siento que es necesario también. Es una necesidad de tener un espacio, digamos, que aisle el sonido. Claro. Y todo eso.

S: Y en este caso, o sea, sí hay la necesidad, ¿y qué características crees que serían indispensables para adaptarse a la necesidad? ¿Sería más un espacio semiabierto, cerrado, flexible? ¿Cómo te lo imaginarías?

J: Mira, por el momento vamos a tener que adecuar todo eso, pero si es que existiera, digamos, un diseño de algo, o sea, depende, podría ser algo pequeño para grabar, pero también podría ser algo un poco grande, porque prácticamente los niños están ensayando en unos depósitos, ¿no? Claro. Acondicionado yo diría, eso también les ayuda, los empodera, los hace sentir más profesionales. Y esa sensación yo siento que ayuda también en el proceso de aprendizaje.

S: Entonces, ¿si consideras que se podría utilizar también para otras tipologías de clases? O sea, clase de música frontal, clase de música grupales, para ensayos o para presentaciones.

J: Sí, sí, finalmente, o sea, sí creo que necesita un espacio y bueno, por las características del lugar, podría ser también, como lo conversamos en algún momento, podría ser así móvil, ¿no? Claro.

S: ¿Y qué equipos básicos se necesitarían?

J: Mira, inclusive ahora se me ocurre algo, ¿no? De que, por ejemplo, un espacio acondicionado también, digamos, puede ser una experiencia inmersiva y de pronto para disfrutar la música, ¿no? Entonces, si este espacio es móvil, se puede llevar a algunas comunidades, porque los niños son de distintas comunidades. Claro. Entonces, muchas veces los padres a veces no pueden venir, pero si se lleva la experiencia sería algo muy importante y significativo también, ¿no? De que sea, no sé, una infraestructura móvil. Claro, espiritual. Así como el Castillo Rodante. Claro. Que pueda viajar en algunas comunidades llevando, digamos, la grabación o los conciertos también, ¿no? Sí sería importante, ¿no? Yo creo que se necesitaría básicamente, o sea, las paredes, un techo para la temporada de lluvia o sol y de pronto unas sillas movibles como para un concierto. Claro. O sea, se puede diseñar, así como esta ingeniería de las casas rodantes. Claro. A la Estativo, ¿no? De que de repente son butacas que van procediendo o en el piso mismo se van... Que se mueven y permiten más utilizos en un mismo lugar. Claro, y también puede ser utilizado como una sala de proyecciones, ¿no? Hasta yo me atrevería puede ser utilizado como una sala de proyecciones. Yo me atrevería a que, de acuerdo al diseño, se podría presentar hasta un sonido 5.1 o ese tipo de experiencias.

S: Sí, y quizás se podría también relacionar en alguna manera con el espacio exterior, o sea, crear una interconexión entre el espacio. Unas ventanas. Unas ventanas con visuales particulares porque además el panorama que hay alrededor de la escuela te podría conectar más con la música misma.

J: Claro, y yo siento que exteriormente debería tener algunas características andinas de repente, o sea, para que no sea un choque con el entorno que sea algo más amigable, de repente construido con madera o algún material noble y también transportable. Claro, y o sea y también transportable. Claro. O sea, de hecho, también representar en alguna manera la cultura andina podría ser una manera para tener una representación del patrimonio inmaterial en algún sentido.

S: Y, bueno, la última, o sea, si hay algunos comentarios que te ocurren para este tipo de módulos.

J: Y ya lo comentamos, el hecho de que podría ser un medio también para involucrar más a las familias, la sociedad. Entonces, quizás podría tener también algunos espacios efectivos y dedicados a los encuentros con las familias y todo. Podría ser hasta circular, justo. Claro.

S: Como hablamos ayer, sería la posicionar, digamos, al lado de uno del depósito actual de Adobe, ¿no? Sí, podría ser, pero más caprichoso podría ser una pampa, o sea. Ok. O sea, porque ahora, o sea, debería tener ventanas y sus ventanas vengan a la montaña, hacia un Apu. Claro. Este, yo siento eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustan, por ejemplo, las construcciones incas, ¿no? O sea, no es algo caprichoso, ¿no? Es creo que, hasta la arquitectura misma, ¿no? De que, o sea, en los lados, o sea, digamos, en las épocas más frías, el sol, o sea, llega directamente, ¿no? Para darle calor y luego cuando se esconde, ¿no?

S: Sí, tener una orientación correcta para que se aproveche más del clima.

J: Y también, digamos, las orientaciones hacia los Apus, ¿no? Y acá podría ser hacia las montañas, algo más funcional también, ¿no? Claro. Que pueda ser generoso con el medio ambiente. Y sobre todo creo que una experiencia... Entrar, ¿no? Yo alguna vez, algunas de nosotros, voy a buscar fotos, llevamos una carpa estenopecica turcalpa para explicarle a los niños. Y los niños entraban a la carpa y podían ver cómo se crea la luz. Ha sido una experiencia inmersiva e interesante. Entonces, de pronto también un módulo errante, nómada, serviría, porque igual se carga de historia, viaja de un lugar a otro, lleva los sonidos de un lugar a otro, y también captura, yo siento que sería importante, se me ocurre, de que ese módulo viaja a otra comunidad, y de pronto se puede invitar a un músico anciano, para que también, para valorarlo al músico, y para que él también, frente a la comunidad, que seguramente es pequeña, pero, pequeña en número, pero creo que grande en corazón, y sobre todo en ganas de hacer algo importante, ¿no? Entonces, puede ser un espacio de encuentro también, donde los ancianos puedan dar un testimonio. O sea, lo de ayer para mí fue inspirador, o sea, creo que subimos a tomar foto a un caballero, pero al final nos terminó contando una historia y además nos dimos cuenta que él no iba a parar, pero lo contó con muchas ganas y es curioso porque sin saberlo sin darnos cuenta encontramos a una persona que dio un testimonio de importante. Entonces, un módulo también ayudaría. Porque muchas de estas personas, a veces, no sabemos con quién te encontramos, pero de repente puede ser generador de un espacio de encuentro también. Claro. Y creo que también, no sé, me ocurrió también que, si cada vez que se reconstruye, la población misma podría participar en la propia construcción, eso también valoraría la pertenencia, la historia misma, la experiencia que el módulo podría aportar. Sí, hoy en día es un poco caro y complicado encontrar mano de obra dedicada a eso, pero, por ejemplo, si los mismos participantes crean esto va a ser más significativo para ellos también.

S: Sí, estoy de acuerdo. Sí, sería importante. Y también de que ellos puedan tener ese conocimiento. Sí, y también quizás para los niños mismos puede ser una herramienta que se traen.

J: Claro. Porque cuando ellos también decidan construir una casa, ya van a tener el conocimiento, la noción. O sea, no van a tener miedo, porque lo que ocurre también en las comunidades es de que, no construyes tu casa porque solo hay un especialista que puede construirlo y eso es muy caro y te frustras, pero si en cambio tú tienes alguna noción de construcción, como que no lo vas a hacer todo, pero al menos puedes dirigir y animarte, ¿no? Y decirle a otra persona, puede ser así, los materiales y todo eso.

S: Claro, tienes más experiencias por tu cuenta. Claro.

Andahuaylillas, 25/10/2024

S: ¿Por empezar me decís tu nombre y tu edad?

G: Mi nombre es Suly Gabriela y tengo 15 años.

S: ¿Y cuál es tu proveniencia?

G: Cusco.

S: ¿Que música escuchas?

G: Escucho mixta, un poco de Reggaeton, Keyboard.

S: ¿Y dónde las escuchas?

G: Adentro de la computadora o en el celular.

S: ¿Y el lugar físico? No sé, yo a veces la escucho en un pasto, ¿y tu? ¿Dónde la escuchas?

G: Por el sonido de los pájaros y la naturaleza.

S: ¿Y te gusta la música Andina? ¿Se puede decir que representa tu cultura? ¿Te sentís cercana a ella?

G: Sí, me siento.

S: ¿A la escuela que instrumento tocas?

G: Toco el violín.

S: ¿Hace cuánto tiempo tocas el violín?

G: Con este sería un año y medio.

S: ¿Como es estructurada tu clase de violín?

G: Cuando el profesor vino yo estaba practicando un poco, y le pregunté si nos podía enseñar y dijo que si y traje un violín.

S: ¿Haces clases con otros compañeros o sola?

G: Tengo otra compañera que toca conmigo.

S: ¿Y dónde la hacen? ¿En una habitación o afuera en el cortil?

G: Mi clase se desarrolla afuera del colegio junto con el maestro, ahorita como estoy estudiando si, estamos solo nosotros afuera.

S: ¿En qué parte del edificio de la escuela se desarrollan tus clases?

G: Lo realizamos al aire libre.

S: Ok, al aire libre. ¿Y te gustaría tener un espacio específico para las clases?

G: Creo que sí.

S: ¿Y cómo te imaginas este espacio?

G: Sería como un salón grande en el cual habría instrumentos, o si no, como tipo algo así como para tocar, estar cómodos así.

S: ¿Y de qué colores te lo imaginas?

G: Me lo imaginaría de un color medio melón.

S: ¿Por qué? ¿Te inspira sentido de música?

G: Porque es un color tipo que me llama la atención y es muy bonito y yo creo que también me inspiraría en la canción.

S: Claro. ¿Te imaginas muebles de algún tipo?

G: Sí, como tipo unas sillitas para tocar el violín, sino para los que tocan la flauta, algo así.

S: Ok, chévere. ¿Como materiales, qué materiales te imaginas?

G: Las quenas, los bombos, los violines, las guitarras, los instrumentos.

S: ¿Y tendrías ganas de dibujarme algo que te inspiraría como escuela de música?

G: ¿Un gran dibujo? Sí.

S: ¿Sí? Ok, después te paso la hoja para dibujar entonces. Y piensas que, ¿qué otros servicios podrían ofrecer una escuela de música para ti?

G: A que los niños o estudiantes impulsen más su talento o encuentren su talento en qué instrumentos son mejores o buenos.

S: ¿Piensas que este programa que tiene tu escuela te permite experimentar más tu parte creativa?

G: Sí.

S: Y entonces tener una escuela dedicada a la música te ayudaría, ¿crees?

G: Sí.

S: ¿Y qué tipo de dimensiones piensas que podría tener una habitación de música?

G: Como tipo diferentes espacios en el cual podrían ir otros instrumentos o separando grupos.

S: Muy bien, entonces por el hecho de que quizás no tenemos demasiado tiempo, te pido de dibujar, ¿está bien? Sí.

5

FABRICIO SULY, 12 años

Andahuaylillas, 25/10/2024

S: Bien. Por empezar, te pregunto, ¿qué tipo de música escuchas?

F: Guainos, cumbias, músicas románticas y... Eso nomás.

S: Y cuando la escuchas, ¿en qué lugar te encuentras?

F: En mi casa, en una cancha, en un lugar así como, pasto así, como ahorita.

S: Ok. ¿Y las escuchas con auriculares, con un parlante? ¿Con qué la escuchas?

F: Sin auriculares y a veces con auriculares.

S: ¿Y si te gusta la música? ¿Y el proyecto que hacen ustedes en la escuela? ¿Qué tocas tú? ¿Tocas, cantas? ¿Cuál es tu rol?

F: Yo canto y toco kena.

S: ¿Y hace cuánto tiempo empezaste? A cantar y tocar quena.

F: Desde que vine al colegio comencé a tocar quena y yo canto desde los nueve años.

S: ¡Oh, wow! Mucho. ¿Y las clases en el colegio dónde se desarrollan?

F: ¿Las clases en el colegio? Las clases se desarrollan en los salones. También leemos en las mañanas. Salimos afuera, así en el pasto.

S: ¿Piensas qué el espacio donde ahora se desarrollan las clases podría ser mejorado para que sea más adaptable a un lugar de música? ¿En qué manera?

F: Para escuchar música, nosotros podemos escuchar cerca de nuestro colegio abajito, bajamos también a una cancha. Ok. Y podemos llevar así parlantes para escuchar música.

S: ¿Y si tendría que dibujar o hacer una escuela de música? ¿Qué colores te imaginas que es la escuela?

F: Si quiéramos una escuela de música. Ni yo quisiera que nos enseñen a cantar, no tonos musicales, sobre las canciones, etc.

S: ¿Y qué lugar, o sea, qué parte, ¿qué piensas que una escuela de música necesitaría? ¿Como una sala para una grabación, una sala para hacer clases frontales, un lugar para, no sé, encontrarte con amigos y simplemente escuchar música?

F: Yo pienso que sí se podría hacer también y juntarnos con amigos y en un lugar es un lugar un lugar donde decidimos, donde creemos que es más cómodo para escuchar música. Y este lugar tendría un material, un mueble algo más específico, puede ser también si sentadas en el pasto o también como si entonces las gradas de los de los estadios.

S: ¿Tus clases de músicas son estructuradas con muchas más personas o las haces solo?

F: Con muchas personas.

S: ¿Cuántas personas son ustedes?

F: Somos 18.

S: ¿Y más o menos qué edad tienen tus compañeros?

F: Somos de 12 a 13.

S: Así y si te pedía de dibujar muy rápido algo que te acuerda una escuela de música, lo que te podría inspirar ¿tienes gana o estoy pidiendo demasiado? ¿podrías dibujarme algo que te represente una escuela de música? ¿cómo te imaginas tu escuela de música ideal? ¿sí? ¿te paso una hoja?

6

RUTH GONZALES, Quoriorqo

Andahuaylillas, 25/10/2024

S: ¿Cuál es tu rol en la Asociación Quoriorqo? ¿Cómo empezaste el trabajo con la Escuela de Música?

R: Ahorita soy como presidenta de la Asociación de Quoriorqo. Esa es mi función ahorita. Y con la Escuela de Música hemos empezado planteando el proyecto ante año. Para buscar el financiamiento con Ernesto, que es una organización de Alemania, que es originario de la organización. Entonces planteamos el proyecto y nos aprobaron. Pero a un principio nos nació el proyecto de parte del profesor, con música no, nosotros pensamos hacer otra cosa, saber hacer arte, un tema de arte. Claro. Ya entonces ya cuando nos juntamos a conversar, dijimos, ¿por qué no música? Porque dijimos, como te contaba, que no tenemos ya músicos que están como quienes de formación tenemos uno que otro músico de escuela que tiene la opción de ir a estudiar al Cusco están haciendo otros instrumentos. Pero más están haciendo música de folclor o de comercial, no música de

comercial, música guay no pero comercial de arpa de guitarra y veíamos que no teníamos músicos entonces conocíamos conocimos, aparte también de esto de plantear el proyecto para el colegio quisimos también empezar el proyecto. Hacer que los docentes de esta escuela sean profesores de la zona, planteamos a todos de conversar. Ya nos dijeron porque estaban con ese entusiasmo de enseñar también, la preocupación de ellos era que no había quien en el futuro les lleve la música. Pero al final como que dijeron que no, o sea, no me voy a sentir capaz de enseñar en la escuela porque no soy, no me he formado en la escuela, no me he formado en casa, soy empírico, ¿no? Y renunciaron, no quisieron. Entonces ahí optaban por buscar a músicos de escuela, como encontramos a profesor Julio, pero a Julio no era tan difícil, casi dos meses nos tardaba en buscar a profesor Julio. Porque nos quisimos ya un músico de escuela, pero en nuestra zona, dije. Entonces ya con un amigo de la universidad, hermano de un amigo de la universidad, era cantante de música, que hace canciones de quechua, música tradicional, y ahí le hice contacto. Por ese contacto lo hice con Julio, y Julio me dijo, justo estoy acabando de estudiar, soy músico, pero también estoy estudiando para docencia, para arte, ya cogimos, claro, y al principio empezamos, sí, empezamos con esa inquietud de formar música.

S: Claro. Y las clases de música se desarrollan en el espacio de la escuela de alternancia. Y en particular, ¿en qué espacios se desarrollan?

R: Sí, o sea, las clases de música se desarrollan en el colegio. Sí. Dentro del colegio.

S: Ok. ¿En qué habitaciones?

R: Ah, no, ahorita, bueno, es que hemos estado, cuando empezamos el proyecto en sí, que el año pasó en abril, ellos tenían otra estructura que era una casa más pequeña. Entonces ahí hicimos las clases, o sea, las clases escritas, ¿no? Luego tuvimos que acomodarnos donde están ahora las aulas, ¿no? Entonces nos acomodamos a veces entre el patio o el espacio cerrado. Generalmente en el patio, porque nos permite verlos más, cuando están cerrados hay el eco del salón ahora está trabajando como más pequeño, el año pasado tocaban todos, todos, todos cada salón era 20, o sea, hemos tocado hasta 60 entonces, el año pasado sólo era desde primero a tercero enseñando. Este año se amplió hasta quince, porque dijimos, como ya los de tercero pasaban a cuarto, no vamos a perder el grupo que hemos enseñado entonces ya el profesor de arte como hacía prácticas también dijo lo voy a ampliar en los horarios que vengan los chicos de cuarto y quinto vengo yo como a hacer mis prácticas entonces ya le aumentamos un poquito más su salario a él para que también cubra ese espacio. Y nosotros también acompañamos al profesor.

S: ¿Bueno me dijiste ahora que la música es un instrumento de enseñanza muy bueno, entonces sería chévere tener un espacio o algo que te permitiría ganar una calidad mejor de la acústica?

R: si, y si nos gustaría porque cuando probamos, o sea cuando hacemos música dentro del salón es bastante lejos, es fuerte y como ya estamos en esto a veces hace que ese ruido hace que opaque a la quena o al pito.

S: ¿Qué características crees que serían indispensables para adaptarse a las necesidades de la escuela?

R: No sé mucho de estructuras adecuadas, pero... Bueno, tendría que ser un aula, no sé si... un aula un poco grande, ¿no? permite movilizarte, sea amplia, no sé si tenga... bueno nuestra música no es para poner instrumentos de grabación, o sea no es para amplificarlo, pero no sé si tendría que tener también una especie de... creo que unos parlantes... o sea, yo no conozco ni una sala de grabación, no sé, ignoro el tema. Tendría que tener que el espacio del aula sea, que no tenga eco, y al externo también que no sea tan, o sea, no se escuche al externo, porque a veces nos ha pasado que estamos en un aula con otra aula juntas, compañeros del salón, el otro, se distraen, por eso es que optamos salir afuera, o lejos de donde está enseñando el profesor. O sea, por eso es esta huida de afuera, porque tenemos ese espacio grande de colegio, aprovechamos eso. Porque el tema de prácticas, la música no es algo que va a salir uniforme, tal vez perturba al vecino, a la persona que está alrededor.

S: Sí, ¿y te imaginas algo que podría ser asunto a las estructuras existentes o para ti sería demasiado construir otras estructuras en el mismo espacio?

R: No sé si, bueno, no creo que tenga mucho presupuesto en el tema de colegio. Porque, bueno, ahorita están cómodos los chicos, porque los has visto así. Pero el año pasado estaban en aulas prefabricadas incluso con el piso de tierra, o sea, el año pasado han estado mal, pero este año ya tienen el espacio adecuado para cada aula. Porque en un aula era un dormitorio para todos, para todos, o sea los 20, 30 chicos. Pues ahora sí que cada uno tiene un chico, pero bueno, es que yo he visto que cuando tú al alumno le propones un ambiente adecuado para cada cosa, responde. O sea, motiva, les ayuda, o sea, les hace sentir bien y responde. Porque yo pienso que un aula de clases es su aula de diario, en cambio, un espacio diferente donde se haga música, donde sea adecuado, donde tenga toda la comunidad para hacer música, te predispone a entrar a un espacio que yo voy a hacer música en ese espacio. El espacio te predispone. Y de otro espacio, creo. Se puede aprovechar con otras cosas, quizás. Claro, con otro tipo de actividades. No sé, psicomotricidad, no sé. También quizás con muebles que te permitan modificar el espacio, rendirlo flexible para las necesidades del momento.

S: Y quizás un módulo que podría ser también acumulable o flexible.

R: Sí. La ventaja del Colegio de Cultura del País es que tiene un espacio, se tiene espacio, o sea, lo que es sobre ese espacio, que pueden implementar. O sea, si se puede, se puede, se puede. Claro. No es un colegio cerrado que ll ya no hay donde caber, hay donde. Y esto es muy abierto a recibir. O sea, él está allá, mientras esté bien para mis alumnos, mientras ellos aprendan, bien. O sea, se reciben. Bien amable.

S: ¿Y en qué materiales te imaginas el módulo?

R: No sé de materiales el tema de la música, pero un módulo. Un módulo. Debe ser un módulo. Por ejemplo, el piso no debe ser algo que tenga ruido. Por ejemplo, es un módulo que fabricó en el salón, donde están ahorita los chicos y los abuelos grandes, se hacen ruido. Hablan de piso, se hacen ruido. Claro. Debe ser un espacio con un poco de cemento, lo bien puesto, ¿no? Piso de madera. De madera. Para que no haya eso de frío, el estrés. Claro. Yo sé si la estructura, el material adecuado sea el ladrillo o esto, ¿no?

S: Y tienes un color en particular en el cual podrías pensar a este módulo.

R: Yo pienso que, mira, yo he visto que los colores influyen en las personas, sí, pero a veces la combinación de colores, por ejemplo, un fondo, por ejemplo, melón o algo así, le pones, por ejemplo, un dibujo, como una, o sea, hay bastantes chalitas bastantes tejidos o sea, plasmarlo ahí un pedazo como que te no estás en un aula simplemente, sino que te el tejido, la pintura te hace recordar de dónde vienes qué orígenes tienes es un espacio que combine lo moderno, lo actual, lo innovador pero también tener elementos de nuestra cultura. De las raíces. De las raíces, o sea, nos recuerda de dónde venimos. O sea, los chicos necesitan eso. Porque a veces llegan a la negación, pero ya algunos sí se aceptan de dónde vienen. Como te dije, la mayor parte de los chicos son de fuera de Andahuaylillas, del ámbito Andahuaylillas. Son territorios, mayormente son personas rurales que no hay un colegio cerca, por eso optan por venirse a vivir ahí por dos semanas, pero vuelven a sus casas. Claro. Entonces, sí, al menos la pintura, no solo algo así, como quien se fija, o algo, o sea, puede un blanco, pero con cosas que incluyan elementos.

S: Claro. Ok, hay otros comentarios que te surgen, no sé, en general, sobre el tema de la música, o sobre la importancia de la música, o sobre también una posible construcción, lo que te ocurra.

R: Bueno, es que, en Andahuaylillas, en Andahuaylillas en general, difícilmente contamos con un presupuesto. Es una realidad. Y si te hacen una obra, te dicen para tres meses, pero te hacen seis, porque amplían el presupuesto. Un montón de cosas. No sé si son excusas o realmente no se preocupen, si están tan mal, que no se predispone para hacerlo así la obra. Demora, que paran. Claro. Entonces, a mí me gustaría... Lo ideal es siempre lo privado, buscar financiamiento extra, que lo hacen como quien dice, rápido, y lo hacen bien.

S: Y para ti sería posible como pensar algo que se podría construir también con los niños mismos, con los chicos, o sea también que sea solo de muebles o algo, parte de las construcciones algo que podría por un lado digamos, implementar el sentido de identidad a la nueva construcción.

R: Ah, puede ser el tema de pintura, o bien o sea, elementos de carpintería, ¿no? Yo pienso que sí. Mientras a ellos se les dé las herramientas y las ideas, sí son, responden. Ha visto el colegio de ahora (*referencia a un otro*

colegio), les han dado herramientas y lo que han hecho. Claro. La desventaja es que allá no tenemos eso. Esa escasez, no ese apoyo que un colegio privado, ¿no? Claro.

S: ¿Ah, el colegio de allá es privado?

R: Es privado. ¿Has visto sus artesanías? Sí. Eso es lo que hacen ellos, porque tienen los profesores y dicen, yo estoy acá desde segunda y secundaria estoy haciendo esto y hemos aprendido estas cosas, que es continuo, pero en cambio allá nos falta pues eso.

Bueno, el tema de... Como te digo, la música lo estamos trabajando más con el tema de identidad también. No solo es música y hago música, sino es música y esa música de dónde viene, quiénes lo tocaban, por qué tocan así, por les des vivencias, por todo eso.

7

YADIRA WILKA KISPE, 16 años

Andahuaylillas, 30/10/2024

S: ¿Me decís tu nombre completo y tu edad?

Y: Buenas tardes, mi nombre es Yadira Wilka Kispe, tengo 16 años.

S: Bien, ¿qué experiencias tienes con instrumentos o cantos que tocas? ¿Tocas o cantas?

Y: No, pero ahorita, en este tiempo que hemos estado aquí en la institución, nos han estado apoyando en las de Qoriorqo y he llegado a aprender lo que son las tarolas.

S: Bien, ¿y hace cuánto tiempo estás aprendiendo?

Y: Desde el anterior año.

S: Ok, o sea, más o menos ¿cuánto tiempo? ¿un año y medio?

Y: Sí, se podría decir que un año y medio.

S: Ok, ¿y importancia tiene la música para ti en tu vida diaria?

Y: Bueno, para mí la música es algo muy importante, se podría decir, en mi vida porque, o sea, no solo es música, sino que aparte de eso te ayuda a relajarte a sentirte bien y bueno también identificarte con tus costumbres, porque en diferentes partes se escuchan diferentes músicas también sus costumbres o tradiciones. Los instrumentos también son diferentes y bueno te hace identificarte contigo mismo a la vez muy bien gracias y donde escuchas la música en qué lugar mayormente en mi casa en mi casa o tal vez cuando voy al pueblo de mi papá en el también suelen tocar lo que es el pito, el tambor. Y en ahí también cuando sabe ver algunas fiestas así, en ahí también la escucho.

S: Muy bien. ¿Y la escuchas con el celular, con el parlante, con los auriculares?

Y: La escucho con los tres. Pero a veces cuando estoy en mi casa la escucho más con el parlante porque cuando el volumen es fuerte es como que, no sé, tiene más vida. Y con eso es como que te empiezas a moverte, a cantar así fuerte.

S: Claro, bien. cantar así fuerte. Claro, bien. Y si pudieras diseñar un espacio solo para la música, ¿qué elementos incluirías? ¿Qué tipo de actividades te gustaría realizar en este espacio? ¿Tocar instrumentos, escuchar música, grabar?

Y: Me gustaría más escuchar música. En caso también de los instrumentos, también tocar.

S: Bueno, bien. Y si piensas en un módulo arquitectónico como una habitación dedicada a la música, ¿qué características crees que debería tener un módulo de música para que sea cómodo y divertido para ustedes? ¿Prefieres un espacio cerrado para concentrarte o te gustaría más un espacio semiabierto o flexible?

Y: Me gustaría más un poco así abierto porque siento que si fuese cerrado sería como que solo se va a escuchar eso y como que no va a estar abierto, ya pues por lo menos se escucha un poco, aparte no va a estar tan fuerte la bulla, ¿no? Y bueno, sería un poco así medio abierto, no tan cerrado, pero mayormente que estén todos los instrumentos y que se pueda escucharse también casi con claridad los instrumentos.

S: Ok, súper bien. ¿Y en qué tipo de lugar te gustaría que esté el módulo? ¿Al aire libre, en una zona tranquila o cerca de otras actividades? ¿Te gustaría que este espacio pudiera adaptarse o cambiar según el número de personas o el tipo de actividad?

Y: Me gustaría que sea así, tal vez al aire libre también o también que sea como sea, sí al aire libre también.

S: Ok, y acá las clases ¿dónde se desarrollan? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar?

Y: A veces lo salimos a hacer aquí en el patio afuera hacia el aire libre también o así como de antes, pero mayormente es hacia el aire libre en lo que es instrumento, porque si vamos a estar así en un lugar cerrado, es como que como hacemos bulla, se va a escuchar un poquito distorsionado también.

S: Claro, y ¿cuántas personas son que participan a la clase? De ustedes ¿cuántos son ustedes en total? ¿cuándo hacen clases de música?

Y: Ah, en caso de música, eso ha sido según a la preferencia. Es que hay algunos de mis compañeros, no sé si han visto que están realizando lo que son dibujo y pintura, que a algunos como les gusta dibujar, realizan eso y como a nosotros nos gusta lo que son músicas o eso queremos aprender, según a eso se ha escogido.

S: Ok, súper bien. ¿Y qué edad tienen ustedes más o menos? Estamos entre los 16 a 18. Ok, súper bien. Muchísimas gracias.

8

RONALD EFRAIN FLORES BOMA, 16 años

Andahuaylillas, 30/10/2024

S: Bueno, me decís tu nombre y tu edad.

R: Mi nombre completo es Ronald Efraín Flores Boma. Tengo 16 años.

S: Ok. ¿Y tienes alguna experiencia con instrumentos o canto? Experiencia. O sea, ¿tocas algo o cantas?

R: Si toco mandolino.

S: Ok. ¿Y qué importancia tiene...? ¿Hace cuánto tiempo tocas el mandolino?

R: Llevo casi un año y medio.

S: ¿Qué estás aprendiendo acá?

R: Si y también en casa lo práctico. Siempre me ha gustado.

S: Muy bien. ¿Y qué importancia tiene la música para ti la música?

R: Me hace sentir un poco más relajado, tranquilo cuando me pongo a practicar estoy estresado y me puede mejorar.

S: ¿Bien y donde escuchas la música y en qué lugar?

R: La escucho en todos los lugares.

S: Y si piensas a un módulo arquitectónico como una habitación dedicada a la música, ¿qué características cree que debería tener un módulo de música para que sea cómodo y divertido para ustedes? ¿prefieres un espacio cerrado para concentrarte o te gustaría más un espacio semiabierto o flexible?

R: En mi opinión sería un espacio cerrado para poder concentrarme un poco, ya que con la bulla casi no te puedes concentrar.

S: Claro. ¿Y en qué tipo de lugar te gustaría que esté ubicado el módulo? ¿Al aire libre, en una zona tranquila o cerca de otras actividades? ¿Te gustaría que este espacio pudiera adaptarse o cambiar según el número de personas o del tipo de actividad?

R: Sería en un lugar cerrado para concentrarme mejor.

S: ¿Y las clases que llevas acá son clases grupales o particulares?

R: Grupales.

S: ¿Y cuándo prácticas en tu casa, ¿dónde practicas?

R: En mi habitación.

S: Bien. ¿Y te diviertes?

R: Empiezo a escuchar la música y me pongo a practicar. Y me concentro y me divierto.

S: ¿Y por qué elegiste la mandolina?

R: Siempre me ha gustado porque mi sangre viene del lado de chumbilcas y los chumbilcanos mayormente se dedican a tocar músicas como la mandolina.

S: Súper bien. ¿Y qué tipo de música escuchas?

R: Lo que es la huaylía. La huaylía.

S: ¡Lindo! Y bueno, ahora si tienes ganas, haces el dibujo del espacio. Gracias.

9

JULIO PUNO, Maestro di musica scuola di alternanza

Andahuaylillas, 30/10/2024

S: Ok, bueno. Por empezar, ¿me podrías contar cómo empezaste el trabajo con la Escuela de Alternancia y con Qoriorqo y de qué se trata?

J: Bueno, el trabajo con el proyecto Qoriorqo se hizo a través de un contacto. Yo trabajo en el ámbito musical andino y a través de una amiga fue que me hicieron el contacto para poder desarrollar los talleres con los chicos, estos talleres de música andina y también la construcción de instrumentos y el repertorio netamente andino. Lo más fue por ese, ese fue el fin principal de todo. Y como yo trabajo con música andina, fue lo mejor y me gustó y bueno, acepté el proyecto.

S: ¿Y cómo has visto que el proyecto de música ha impactado a los estudiantes y a la comunidad de la escuela?

J: Bueno, el impacto fue, creo yo, positivo, por el hecho que los alumnos tienen a la mano una lengua materna, la música andina. Ellos constantemente escuchan, viven en su cultura, en su vida diaria, viven con la música andina, viven con trotes, viven con chakiris, con estos pequeños géneros musicales que están en el diario vivir, en cada costumbre, en cada tradición, hay cada fiesta casi en los diferentes pueblos constantemente y ellos

viven con eso, entonces es bastante positivo la aceptación porque es como trabajar en base a su lengua materna, alternando algunas técnicas, adicionando algunas herramientas más para poder hacer que esto fluya mejor y crezca un poco más.

S: ¿Y qué posibilidades artísticas imaginas que podría ofrecer un módulo de música para tus alumnos?

J: Demasiado, demasiado. Por ejemplo, nos daría la facilidad de poder tener material, de poder tener un material a la mano. Sería un gran apoyo porque ya de alguna forma haría que la música sea más... Tendríamos un ambiente adecuado en primer lugar. El otro sería que ya tendríamos la obtención de material. Entonces ya tendríamos ya una base, una biblioteca o una audioteca en este caso. Entonces sería mucho más práctico para nosotros. Sería una gran ayuda en este caso.

S: Claro. ¿Y qué actividades o programas crees que podrían beneficiarse más de un módulo dedicado exclusivamente a la música? ¿Qué equipos básicos necesitarían y qué aspecto tendría? ¿Sería cerrado, semiabierto, flexible en su configuración?

J: Yo creo que podría tener varias opciones. Abierto en el sentido de trabajar con una cantidad de chicos que son bastantes y para un tema de ensayos generales. Obviamente esto con el fin de poder tener el espacio adecuado para un ensayo. Muchas veces el tener un espacio adecuado para ensayar es bastante importante porque el alumno se concentra, el alumno se visualiza dentro de lo que está haciendo musicalmente. Ahora, cerrado, ¿por qué? Porque en este caso sería para las grabaciones. Nos facilitaría las grabaciones, ya que en este sentido el sonido es puro es limpio se hace mejor captación de ello ayuda a la concentración de los alumnos porque un espacio abierto no se puede grabar es muy complicado grabar no se filtran los sonidos todo un problema de acústica es muy complicado entonces en mi opinión serían ambas situaciones no tener esta opción de uno abierto y uno cerrado para para cada distinta etapa que necesite el alumno.

S: Claro, ¿y qué dimensiones cree que serían adecuadas para este tipo de módulo, considerando que debe ser compacto pero funcional para la música? ¿Dónde lo colocarías en este caso específico?

J: En este caso, bueno, tratándose de la institución educativa, tendría que ser, si fuese posible, en un lugar en donde no haya ningún choque sonoro, por ejemplo, donde no esté, por decirlo, cerca de la cocina, obviamente, donde hay mucha bulla. Tendría que ser un lugar específico dentro de la institución en el cual de alguna forma se respete la acústica. Tampoco en un lugar donde hay mucha confluencia, no cerca a los salones, sino en un lugar, en un espacio adecuado para que no filtren sonidos y para que los chicos también puedan acceder, para que sea accesible también a los chicos y se piensa un módulo de música en general que podría ser repetible como debería adaptarse a los diferentes lugares como zonas rurales urbanas se llevarían las mismas actividades si se podría replicar en todas las instituciones mucho mejor.

S: ¿Y en este caso lo pondrías en lugares como zonas rurales o urbanas?

J: En zonas rurales, yo creo porque uno, el apoyo para zonas rurales es muy poco en ese sentido. Y el que exista este tipo de proyectos en una institución rural es muy óptima para el aprovechamiento musical del estudiante. Es bastante, bastante, bastante productivo. En la ciudad obviamente tienen muchas herramientas y creo que están muy saturadas a veces. Pero en los ámbitos rurales a veces se pierde esta riqueza, ¿no? Y esta riqueza cultural musical es bastante importante y hay muchas más herramientas en los rurales porque los alumnos viven constantemente en esta tradición entonces yo creo que sería muy óptimo y mucho más aplicable mi opinión en una educación o un colegio rural.

S: ¿Se piensa a un módulo arquitectónico adaptables? ¿De qué materiales lo harías? ¿Hay algún material específico de la región que recomendarías por su durabilidad, estética o facilidad de trabajo?

J: Obviamente la madera. Ahora, dependiendo del tipo de madera existente acá en la zona, habría que hacer un pequeño estudio, ¿no? Pero tengo entendido que todas las maderas de alguna forma se prestan para manejo de acústica. Entonces, si este módulo se realiza, tendría que ser obviamente en madera. Y también con el respaldo de algunos materiales, los cuales también pueden respaldar, pero tengo entendido que la madera es muy óptima para este tipo de módulos, de salas, de ensayo o de grabación.

S: ¿Cómo ves el desarrollo de formas que resalten tanto lo funcional como el estéreo? ¿Qué forma crees que podrían captar la esencia de la música y la cultura local y a qué color piensas? ¿Qué piensas?

J: Pienso a las comodidades de las personas que lo van a utilizar, en este caso de quienes van a grabar o ensayar que son los alumnos.

S: ¿Si, la otra vez me hablaste de un espacio quizás circular por alguna razón?

J: Claro, mire, por ejemplo, habría que ver también eso en formas, el sonido se rebota de acuerdo también a las dimensiones, si es cuadrado, circular y todo ello, ¿no? Ahora, el hecho es que habría que ver ese estudio y yo creo que sería también un poco más adecuado de acuerdo al gusto de un poco de un color la verdad me gusta un color natural yo quisiera el color madera como tal obviamente tengo entendido que también hay estudios de que los colores ayudan en algún aspecto a diferentes actividades como un restaurante tiene que tener un color específico, una oficina, y en ese aspecto se van dimensionando. Pero en este caso yo sugeriría que a mí me agrada el color natural, la verdad. Es más tranquilo.

S: ¿Cómo crees que este módulo de música y grabación podría ayudar como las historias orales o las tradiciones musicales locales?

J: Grabándolas, o sea, porque nos ayudaría bastante en poder captar este tipo de música. Acá en los ámbitos rurales hay mucha riqueza musical propiamente de acá y muchas veces se pierde porque no hay dónde grabarlas. Y los alumnos, por más que la sepan o las generaciones que se van formando, por más que sepan todo esto, no pueden ir a la ciudad y alquilar una sala de grabación y hacerlo ahí y luego traerlo a su pueblo. Es muy complicado, implica muchos aspectos, mucha economía y otros aspectos. Es muy complicado, entonces en ese sentido es pues recontrafactible y es un apoyo grande para que no se pierda esta riqueza musical.

S: Si tendrías que describir la música del Perú de los Andes, ¿cómo la describirías?

J: Bella, bella y rica. Es bastante hermosa y muy rica. Porque tiene una infinidad de características diferentes. Tú puedes encontrar en la costa, en la sierra, en la selva diferentes géneros y tipos de música. Muy, muy diferentes la una de la otra. Y a la vez, aunque sea difícil de creer. Muchas de ellas tienen la misma raíz. Pero por el hecho de ser manifestadas en diferentes lugares, van cambiando, entonces es muy, muy rica, muy bella y bastante amplia.

S: Bien, y si tienes algún comentario en general sobre el módulo o lo que sea.

J: Sí, mira, este proyecto del módulo me parece muy genial y quizás tendría algunas acotaciones a criterio personal que sería, que también es muy factible por el hecho de esas salas para poder grabar en un ámbito rural da y mejora la calidad de grabación en cuanto también al ánimo del que lo hace no al participante obviamente haciendo una comparación en la ciudad que puedes grabar no hay ningún problema pero hay un estrés constante una energía y una vibración constante para alguien que va a hacer las grabaciones, pero hacerlo en un ámbito rural es pues enriquecedor, es relajante, es tranquilo, no estás con estrés de la ciudad, es un ámbito rural. Y si tienes un paisaje tanto visual y sonoro que te inspire, con más fluyes, con mejor calidad. Por otra parte, yo creo que también es bastante rico en el hecho que hay muchos sonidos ambientales propios de cada zona que estarían al alcance de la sala de grabación. En la ciudad tú puedes querer captar algunos de estos efectos de ríos, vientos, relámpagos, truenos, efectos entre las montañas, etc. Sonidos ambientales, ruidos de aves, de animales. Estos efectos naturales son un poco complicados. Tienes que viajar, salir, buscar el lugar adecuado pero en este caso, este módulo va a estar ya ciertamente en un contexto donde existe esto de forma natural y constante entonces va a ser muy factible tener este ámbito sonoro va a ser bastante factible poder grabar un río, poder grabar un riachuelo poder grabar la lluvia, poder grabar yo qué sé una infinidad de cosas que a uno se le ocurra para enriquecer más la música. Y, por otra parte, también va a ser muy importante para poder captar música tradicional que se ha ido perdiendo. Hay muchos elencos tradicionales de personas mayores que van desapareciendo por el hecho que ellos no tienen la posibilidad de poder ir a grabar a la ciudad. Entonces hay grupos muy, muy antiguos que tocan todavía música tradicional de hace muchos años atrás. Entonces el módulo está recontraaccesible para ellos, ellos ya no tienen que viajar, salir de su pueblo migrar a otro lado

pasar muchas otras cosas para grabar entonces ya no se pierde en este caso se mantendría esta cultura porque ellos tienen ya pues a la mano una sala de grabación lo único que se tendría que hacer es hacerles la invitación y que los adultos mayores que tienen esta riqueza musical puedan grabarlo, entonces esto creo que me parece muy importante y acotaría en este sentido en todos estos aspectos grabarlo. Entonces, esto creo me parece muy importante y acotaría en este sentido en todos estos aspectos también, ¿no? Súper bien.

S: Buenísimo, muchísimas gracias.

10

ROSA, Quoriorqo

Cusco, 30/10/2024

S: ¿Como llegaste a investigar el rol de la música en la comunidad andina?

R: Entonces empezó con Qoriorqo. Sí, con el proyecto de Colegio Kultur Kalpa y decidimos complementar eso práctico con una investigación que tuviera ese punto. También que ellos lo conozcan y lo difundan y lo transformen la idea no era darles la investigación per se, sino que puedan transformarla en un instrumento.

S: Claro. También. Sí, sí, sí. ¿Y en qué comunidad específica desarrollaste tu investigación? ¿Cuál fue el contexto cultural y social de la comunidad en este momento?

R: Fue en Tío Mayo y en Churubamba. Propiamente en las dos comunidades, pero pude llegar a los maestros músicos mediante “Pensión 65”, que es un programa del Estado que trabaja con adultos. Contacté con el encargado de la municipalidad y pude participar de algunas reuniones. Por ahí llegué a los maestros. Consultando, porque formaban equipos, grupos de saberes. Porque tienen, dentro del programa “Pensión 65”, tienen los saberes activos, que estas personas se juntan para exponer los conocimientos que tienen en los colegios, en ferias o donde organice la municipalidad.

S: Bien interesante.

R: Sí, había maestros de cocina, de agricultura, de helado, de cuentacuentos y así distintos en categorías y una de estas era los músicos.

S: Claro, ¿es un programa para juntar o también tiene como un enfoque más a nivel de trabajo?

R: Es un estipendio que dan a las personas de la tercera edad, pero aparte de entregarles esa ayuda económica, también fomentan ese encuentro entre ellos y compartir sus saberes.

S: Bien, y... ¿Cómo surgió tu relación con el equipo Qoriorqo y qué papel desempeñas en el equipo actualmente?

R: La historia con Qoriorqo es muy... muy bonita, muy grata, muy... emotiva, porque nos juntamos cuando estudiábamos en la universidad, la mayoría. Y de ahí, el proyecto de restauración del templo tenía un componente social de trabajo con jóvenes sobre identidad y cultura. Es así que nos convoca la parroquia a la par del trabajo de restauración del templo. Había una restauración física y una restauración inmaterial también. Y fuimos elaborando los talleres con Ernesto, que era el arquitecto que veía estos temas de cultura, patrimonio, también construcción tradicional y es así como fuimos desarrollando los talleres cada dos veces al año que venían y lo bonito era que se podía construir el taller a partir de algunas pautas que nos daban. Claro. No traía todo hecho, sino también nos daba el espacio para compartir de nuestros intereses, de las distintas especialidades que había, porque había artistas, héroes fotógrafos, arquitectas, ingenieras, chicas de turismo, yo estudié antropología. Y era bonito porque compartíamos desde distintos ángulos el cariño a nuestro pueblo. Y el trabajo con más jóvenes, con niños, con personas adultas, ancianas, recopilando las historias, exponiendo también el trabajo que hicimos con la Católica, con el Grupo Tierra, sobre el sitio arqueológico de Rumicolca,

organizamos exposiciones, recopilamos la historia de ahí, y todo eso nos motivó bastante, en lo personal y en lo profesional también.

S: Muy interesante la historia, se ve el lado afectivo. En relación con los últimos enfoques de tus investigaciones para ti ¿qué significado tiene la música para las comunidades andinas? ¿Cumple una función principalmente social, religiosa o simbólica? ¿Qué lugar ocupa la música en la vida cotidiana de las personas de estas comunidades?

R: Festivo, pero implica varios aspectos de la vida cotidiana inclusive al hacerles las consultas me decían que tiene si este aspecto más místico más ligado a la cultura de las festividades por ejemplo cuando hay cuando están los carnavales tierra, y se acompaña con música tradicional. O están las fiestas de las comunidades, y también para las danzas tocan los músicos tradicionales, que en este caso es el pito y tambor. También eran invitados a otras fiestas de otros lugares, y también iban a acompañar. O en los desfiles también me mencionaban que era más representativo político incluso, que también los invitaban a participar. Y en las faenas agrícolas. Sí, cuando realizaban el aporque de la papa o del maíz, acompañaban con música a manera de motivar el trabajo y de que sea más dinámico. Ah, también el reconocimiento a las autoridades. Por ejemplo, hay una acción que ahora ya no se hace, pero que antes se hacía, que se llama el rikuchiku. Es una palabra en quechua que significa reconocer el valor de estas personas. Por ejemplo, se hacía con la alcaldesa. Tuvimos una alcaldesa mujer en Andahuaylillas, la única hasta el momento. Y me cuentan también que con algunas familias importantes o tradicionales del pueblo que los comuneros de estos lugares llevaban productos para la época de carnavales entre ellos huevos, corderos leñas, flores. Iban a manera de agradecimiento. Y de reconocimiento a estas personas, llevándole todo con la música tradicional. Esa es principal en la vida de muchos aspectos. Sí, y me cuentan mi papá, mi mamá, que mis abuelos también recibían a las personas de las comunidades porque ellos tuvieron tierras en las comunidades y que estos comuneros, a manera de agradecimiento, venían a reconocer ese cariño a mis abuelos y mis abuelos nos recibían en la casa ofreciéndoles hospedaje y comida durante sus días de fiesta, bailaban, era un momento bonito también de integración entre las distintas personas de la comunidad.

S: Interesante. Y desde tu perspectiva antropológica, ¿la música andina está en riesgo de desaparecer o ves en las nuevas generaciones un interés por preservarla?

R: En la investigación los maestros me decían que se sentían tristes porque ya no veían el interés de los jóvenes, pero con el proyecto y con los talleres que se están haciendo todavía se tiene esa esperanza de recuperar esta música tradicional. Se ve el interés de los chicos en aprender, incluso veía que al momento de llamarlos para las sesiones esperaban contentos, el momento de que toque el taller de música y lo mismo les dije a los maestros, estamos formando a chicos que han construido sus instrumentos y que los están aprendiendo a tocar. Al inicio no me creían, es imposible, ya después me dijeron que les parecía interesante que ellos puedan todavía rescatar, porque es la memoria de las comunidades, de las vivencias, de todas esas actividades que te comento, que no quisieran que se pierdan, y sería triste perder todo ese patrimonio que se tiene, y el proyecto ayuda un poco a eso, a guardarlo y a compartirlo.

S: De hecho, creo que sí hay interés también de parte de los chicos. Hoy uno de los chicos que entrevisté, él me dijo que eligió la mandolina también porque era el instrumento que más le acordaba a su pueblo y que más era tocado en su pueblo, entonces quizás sí.

R: Y lo mismo me decían los maestros, que aprendieron de sus padres, de algún familiar o miembros de la comunidad, que desde pequeños los oían tocar. Incluso lo bonito era que se iban a pastar las ovejas, el ganado, acompañados de sus pitos, de los tambores, y que, desde ahí, desde niños, aprendían a tocar.

S: Y sabemos que el grupo Qoriorqo graba las voces de los niños para preservar historias y canciones tradicionales, ¿qué impacto ha visto que tiene esta actividad en los niños y en la comunidad? ¿cómo percibe la comunidad la labor de grabación de voces de sonido? ya me contestaste, ¿se sienten parte de la preservación de la cultura?

R: Sí, y se sienten importantes, o sea, cuando yo fui a entrevistar a los maestros, a veces no se valora el trabajo que hacen. Y ya al preguntarles cómo lo han aprendido, de qué manera, qué significa para ellos, que alguien tenga interés sobre lo que hacen, ya es el valor que se les da a su conocimiento.

S: Claro, hay como un agradecimiento.

R. Si, creo que es un homenaje también a ellos que han sabido preservar todo este tiempo, ese conocimiento que ya no es individual, sino que pertenece a la comunidad.

S: Claro. ¿Y cuáles consideras que son los principales retos y oportunidades para preservar la música andina?

R: Los principales retos parten de darle importancia a los maestros y a los instrumentos. Yo creo que, rescatando estas historias, dándole el valor al patrimonio, conociéndolo, porque muchos chicos no lo conocían, y nosotros tampoco. Teniendo esa información podemos saber de qué nos debemos sentir orgullosos. Ya a partir del conocimiento se puede querer lo que uno tiene como patrimonio. Y lo que me decían los maestros del rescato también es que alguien pueda tener esa iniciativa, que alguien se dedique a eso de forma rigurosa, consciente, responsable y que se otorgue o que se vean las formas de poder tener instrumentos. Porque ellos decían, ¿cómo hace un agricultor si no tiene un pico, una pala? ¿Cómo hace un músico si no tiene los instrumentos? ¿Cómo podemos aprender si no lo tenemos en casa? Que los papás también tengan esos espacios con los hijos, y que puedan compartir como lo hacían nuestros maestros, enseñarnos y nosotros estar atentos a escuchar. Yo creo que también refuerza esa conexión intrafamiliar, compartir la música, las presentaciones, en las distintas festividades, las costumbres, lo que te decía de las hinchas, incluso el ganado, que también se va bendiciendo con música. Y todo eso creo que refuerza. Y es brindarles otra opción a los chicos. A veces los encasillamos por el contexto, por la edad, y no vemos el potencial que también tienen. Y esta opción que se les puede presentar es la música ligada a su patrimonio. Muy bien. Y bueno, de hecho, el taller del año pasado fue un taller de lutería antes que, claro.

S: Si pudieras contar con un módulo dedicado a la música y a la grabación, ¿qué características crees que serían indispensables para adaptarse a las necesidades de la escuela de alternancia? ¿Qué aspecto tendría? ¿Sería cerrado, semiabierto, flexible en su configuración?

R: Creo que podría ser... se podría aprovechar el paisaje y los materiales locales que se tienen. O sea, adaptar, tener un diseño tal vez moderno o más contemporáneo, pero con los materiales tradicionales, incluso poder utilizar las tierras de colores, hacer, ambientarlo con la misma comunidad, con los chicos, con quienes lo vayan a utilizar, que se pueda plasmar como parte del patrimonio también de estas historias, en imágenes, en textos, parte de las cosas que rescate la investigación de los maestros, de las frases de motivación, de su niñez, que se les pueda tener como referentes también en ese espacio de música, para que los chicos vean que hay un legado, que igual que ellos ahora, los maestros también aprendieron de jóvenes que se va a transmitir de generación en generación. Y el espacio también podría ser diseñado en colectivo, o sea, por las personas que lo van a utilizar, como los centros de interpretación que buscan cubrir distintos aspectos de la cultura local. Chévere.

S: ¿Qué tipos de actividades se llevarían a cabo en este espacio, además de la grabación de voces? ¿Consideras que también se utilizaría para clases de música, ensayos o presentaciones?

R: ¿Qué tipo de clases igual? Podría tener distintos. Nosotros, en los inicios del grupo, soñábamos con un centro de interpretación para Andahuaylillas. Y uno de estos espacios también incorporaba el tema de la música. Y lo veíamos como para que los distintos segmentos de la población puedan tener este espacio de acogida, de trabajo. Los niños puedan tener espacios para juegos tradicionales, también, y rescatar también esos saberes. Los ancianos puedan compartir sus historias, cómo era antes, de qué manera hacían la agricultura, o lo que explicaba de "Pensión 65", por ejemplo, se puede exponer en estos lugares y compartir con los más pobres. Claro, sí, una conexión, un punto de conexión. Sí, para darle valor a esos años. También veíamos que se podía utilizar el espacio para proyección de videos, que se pueda proyectar tal vez una tarde, organizar, invitar a los niños, a los jóvenes, y se pueda tener ese espacio de compartir algunos documentales de rescate de patrimonio, de cultura local, que también hay una producción de ese tipo. Y también veíamos que se podría

tener un espacio de experimentación agrícola, Se pueden rescatar también las semillas. En Andalucía hay bastante tradición en la siembra del maíz. Hay distintas variedades. La más comercial es el maíz blanco para el mercado, pero aparte de eso hay pescorunto, hay saza, hay amarillo, hay chamín, distintas variedades que tienen distintos tipos. También es parte de nuestra cultura y de lo que somos personalmente, porque hay muchas familias y muchos jóvenes contemporáneos, a mí por ejemplo, el maíz nos educa. La profesión que tenemos es gracias al maíz que nos ofrecieron nuestros padres y con esos ingresos pudieron educar. Claro. Y representa bastante para nosotros rescatar toda esa riqueza que se tiene en las distintas variedades, los usos, las formas de cultivo. También pensábamos que se podía guardar esta información o compartir en este centro de interpretación que se podría utilizar también anexado a la música. A la música, claro.

S: Sí, interesante. ¿Y qué dimensiones cree que serían adecuadas para este tipo de módulo, considerando que debe ser compacto, pero funcional por la música o por otras actividades? ¿Dónde colocarías en este caso específico cómo debería darse a diferentes lugares, o sea, más en zonas rurales o más en zonas urbanas?

R: De acuerdo al uso que tenga el espacio, si es más para grabación, un espacio adecuado para el público. Más cerrado. Si es un espacio para presentaciones, tendría que ser un tipo de auditorio. Claro, más flexible, más abierto, creando una conexión entre ambos espacios. Y si es para información, también podría ir anexo al espacio de presentaciones, como una sala previa donde puedas tener información sobre la música que vas a escuchar en ese espacio auditorio de presión. Puedas saber esta historia de los maestros, en qué momento se toca, de dónde lo han aprendido, y ya con ese conocimiento puedas ir a escuchar las melodías que están haciendo.

S: Claro, sí. Como una trayectoria sensorial antes de practicar. Tienes otro tipo de comentario o algo que te ocurre en general.

R: Que la música es un aspecto a veces desprestigiado porque se relaciona con la fiesta el alcoholismo y generalmente en los pueblos todavía se preserva esa tradición yo desde la conversación con los maestros pude valorar aún más el aspecto vocal de esa imagen que se tiene solo está vinculado a la fiesta. Claro. No es así, porque es un esfuerzo de años por aprender, por perfeccionar, por compartir, y es un conocimiento que tendría que ser valorado en nuestra educación también, de que es parte de nuestras vivencias, porque en sus letras y en sus melodías también llevan esa emoción. Ellos en la fabricación de los instrumentos, ellos me comentaban que los papás compraban las cañas en la fiesta del señor de Colerito, que es una festividad en el Lausangate. No sé si las escuchaste. No, todavía no. Es una roca que tiene la imagen de Cristo. Y que de todo el Perú, incluso países cercanos, van en peregrinaje a ver a esta roca, al apu y a la imagen. Que en estos tiempos ya se ha vuelto más sincrética. Que no es totalmente andina ni totalmente cristiana. Claro. Se comparten distintos aspectos. Y lo que los maestros me decían que ahí compraban las cañas para fabricar los pitos de Cuauhtémoc y que esperaban a la fiesta. Y ahí era como esta relación con los papás, ¿no? De que van a comprar como el juguete nuevo, que van a comprar y llevaban las cañas a los maestros que sabían fabricar en la comunidad cuauhtémoc. Las llevaban ahí, hacían todo en la labor de pastoreo que tenemos. Y es bonito todo eso que hay detrás de la música, de la canción, de la melodía. Es ese compartir, esa vivencia de los que eran niños en esa época y que cuentan de los furiosos están al presentarse en un evento o al compartir con los niños, pero siempre recalcan que estaban preocupados de que no desaparezca ese conocimiento, esa práctica. Yo creo que el proyecto puede contribuir a eso. Y los centros de música, de interpretación, de compartir de la cultura también reafirman. porque los talleres los hacemos programando en las instituciones educativas, los maestros, con las personas en casa, pero si hay una infraestructura que albergue conocimientos, que invite a la gente a participar, a apropiarse del espacio, hay más participación, hay más oportunidades de que se conserven. Claro. Y es un medio, una arquitectura, ¿no? Sí, es un medio. Para preservar también. Sí, sí, sí, en este caso sería un medio.

S: Ok, bien, bien, súper chévere, gracias.

FLAVIO CRUZ, Musico

Puno, 01/11/2024

S: Ok, gracias. Y me decía que la música para ti es importante.

F: Claro, ¿qué sería de la vida, no? ¿Qué sería de un día sin música? No me lo imagino. Claro. Y al igual que en tiempo, en pandemia, por ejemplo, nos ha salvado las artes, ¿no? Una de tantas artes, la música. Siempre está en nuestra vida, todo suena, creo, y para todo tipo de sentimientos, ¿no? Música alegre, música triste, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy hemos traído más música nostálgica y eso ha causado en la gente, ¿no? O sea, han escuchado la melodía acompañada de la letra que los ha hecho derramar lágrimas hoy día, ¿no? Recordando a sus seres queridos.

S: ¿Y ustedes tocan música andina de qué tipo?

F: No sé qué tipo, bueno, sí tienen categorías de acuerdo al ritmo, pero la música andina se ha caracterizado bastante por ser bastante nostálgica, eso sí, la mayoría de las canciones así pueden ser bailables, pero la letra es bien triste.

S: ¿Y tú ves que la música andina está, digamos, en riesgo de ser olvidada por alguna razón o todavía los jóvenes son interesados en estos tipos de tradiciones?

F: Se aprende de la familia porque es justamente no los papás heredan los niños escuchan a sus padres igual que los quieren imitar en esta tierra este es bastante como todo lugar tiene su música entonces acá también hay música que se llama pandilla puneña buenos pandilleros es la música de acá entonces es y también se toca en nosotros no se toquen solitario se toca igual en grupo, entonces es normal ver a muchos con guitarra, todos tienen su guitarra y todos cantan, todos comparten.

S: ¿Y cómo verías la idea de construir un módulo de música que puede ser, digamos, como una herramienta para que la música pueda ser tocada y el módulo mismo pueda ser repetido a nivel arquitectónico? Te hablo de módulo, puede ser repetido en distintas partes del Perú.

F: No, no lo sé nada. No entiendo muy bien, no sé si la pregunta o la idea de lo que se quiere hacer.

S: Ok, te explico mejor. O sea, mi tesis, digamos, hay distintas asociaciones en el Perú que ofrecen estructuras para que los niños puedan empezar a tocar la música, sobre todo lo que sea música andina, que, por algún lado, sí, ustedes quizás tienen la suerte de que se involucraron desde chiquitos, pero hay otras personas que no tienen la misma suerte de poder tocar digamos. Entonces la idea sería construir distintos módulos de arquitectura una habitación en distintos lugares del Perú que podrían permitir a la gente que no puede tocar música de encontrar un lugar donde se puede si puede aprender, digamos. Entonces esta es mi idea, digamos la idea de base de la tesis. Y según tu opinión, esta podría ser algo que sería útil, en qué manera lo ves, si ves una habitación al abierto, si ves una habitación en una zona rural.

F: Sí, es tan importante la música y como dices, para todos y como yo te decía, incluso desde los niños. Muchos niños para empezar a hablar hasta empiezan cantando. Y algo que alguna vez vi también en las redes fue el hecho de que se puedan reunir en un lugar y puedan tocar la misma canción digamos, ¿no? Con el instrumento que tengan a mano, ¿no? Pero a tu pregunta o a tu idea, mientras me lo contabas, me imaginaba también yo, a mí me gustaría ir a otro lugar, digamos, visitar otro lugar y poder encontrar el instrumento que yo domino, ¿no? Y yo poder compartir mi música, ¿no? Porque mira, la guitarra es universal. Entonces, en cualquier lugar encontrar una guitarra y yo tocar, pero mi música, ¿no? Compartir mis músicas, mis canciones. Algo así me imagino como dices de aprender tú lo ves como aprender no si yo lo veo el hecho de compartir igual nosotros llegamos acá ya que habíamos de tu lugar y es la que tú crees que italiano ahorita con la idea claro sería bonito.

S: Si te ocurre algún comentario sobre la música en general. Gracias iguales de un montón de ayuda.

F: Un comentario sobre la música en general. O sea, la música es indispensable. Me da ganas de decirles a cada una de las personas que no nieguen esa posibilidad a sus hijos. Igual con el deporte. No, no hagas deporte porque, digamos, vas a ser futbolista, vas a tomar. O sea, no debes irse a un extremo. Y nosotros estamos haciendo música y no nos ves en estado ético. Porque nosotros lo decidimos. Claro. O sea, porque más allá de también una cuestión de respeto y todo, hemos decidido hacer así. No sé si ir en contra de lo que puedan, tal vez sí, ¿no? Sí. Entonces, igual en cuestión del deporte, igual que la música. Entonces, es un es como un hobby que sirve bastante. En estos tiempos la gente anda sobrecargada, estresada y hacer músico, hacer deporte, libera, veámoslo así, no digamos, cosas dentro de nosotros, que nos hace olvidar. Es importante. Estaría en mi casa, creo, sobrepensando mucho.

S: Muchísimas gracias, súper hermoso.

12

BRAN ROMARIO NUNEZ CHIVE

Puno, 03/11/2024

S: ¿Podrías contarme sobre la relación que tienes con la música en tu práctica de baile? ¿Qué papel juega la música en la danza que interpretas?

B: La música es fundamental para mi práctica de baile. Me conecto especialmente con la música contemporánea, la pandilla puneña y la música de Ayacucho. Además, toco la guitarra, lo que me permite una conexión más profunda con las melodías que inspiran mis movimientos.

S: ¿Sientes que la música tradicional de Puno tiene características especiales que influyen en la expresión de la danza?

B: Sin duda, la música tradicional de Puno tiene un papel especial. Su riqueza melódica y rítmica aporta una dimensión única a la danza, permitiendo que los bailarines interpreten emociones y tradiciones de manera auténtica.

S: ¿Consideras que la música, como parte del patrimonio inmaterial de Puno, necesita de un espacio físico dedicado para poder transmitirse adecuadamente? ¿Qué valor crees que tendría contar con un lugar específico para preservar y compartir estas tradiciones musicales?

B: Sí, creo que es fundamental contar con un espacio físico dedicado a la música. Un lugar vacío con una guitarra, por ejemplo, permite una mayor concentración y conexión. Tener un espacio específico ayudaría a preservar y compartir las tradiciones musicales, dándole el valor que merecen.

S: ¿Crees que sería útil un módulo dedicado exclusivamente a la música en la comunidad? ¿Qué necesidades o beneficios visualizas para los bailarines y músicos?

B: Sería muy útil. Un módulo de música permitiría a músicos y bailarines escuchar y practicar obras musicales con mayor profundidad. Esto enriquecería su práctica al encontrar nuevos aspectos en las melodías y los ritmos que interpretan.

S: Desde tu perspectiva, ¿qué aspectos serían importantes para que el módulo de música sirva tanto a músicos como a bailarines?

B: Es esencial que el espacio ofrezca libertad y conexión con la naturaleza. Esto permite una experiencia enriquecedora tanto para músicos como para bailarines, quienes necesitan un ambiente tranquilo para expresarse plenamente.

S: ¿Cómo imaginas que este espacio podría apoyar también a la danza? ¿Consideras que sería útil disponer de un espacio compartido o adaptado para ensayar con música en vivo?

B: Un espacio compartido sería ideal, especialmente si está adaptado para ensayos con música en vivo. Esto fomentaría la interacción entre músicos y bailarines, fortaleciendo la relación entre ambos y mejorando las interpretaciones.

S: Si tuvieras que describir el espacio ideal para músicos y bailarines, ¿cómo lo imaginarías? ¿Qué elementos serían indispensables para que sea cómodo y funcional?

B: El espacio ideal sería tranquilo, en contacto con la naturaleza, y equipado con lo necesario para practicar cómodamente. La libertad y la conexión con el entorno natural son elementos indispensables para crear un ambiente inspirador.

S: ¿Cómo piensas que un módulo de música podría ayudar a preservar las tradiciones de danza y música en Puno?

B: Un módulo de música contribuiría significativamente a la preservación de las tradiciones. No solo brindaría un lugar para practicar, sino que también serviría como un punto de encuentro para compartir y fortalecer los lazos culturales. Esto es especialmente importante en lugares donde la música y la danza tradicional están ausentes o tienen poca presencia.

S: Finalmente, ¿qué nos puedes contar sobre ti?

B: Tengo 25 años y soy de Ayaviri. Actualmente, dedico mis días al mediodía en la universidad y en actividades económicas para esforzarme y mantener viva mi conexión con la música y la danza. En mi hogar, comparto estos momentos principalmente con mi familia.

13

ABRAHAM HERMOSILLA, Bailarin

Puno, 04/11/2024

S: Bueno, ¿podrías contarme sobre la relación que tienes con la música en tu práctica de baile? ¿Qué papel juega la música en la danza que interpretas?

A: Bueno, la música juega un papel muy importante ya que es la que le da el ritmo a lo que es los pasos de baile en este caso. Es el que hace que haya vida en los pasos. Y sobre todo que haya esa química cuando bailas con la pareja, cuando la miras. Ya que es una danza de enamoramiento y entonces la música hace que acompañe, que haya una armonía cuando bailes con tu pareja.

S: Interesante. ¿Sientes que la música tradicional de Puno tiene características especiales que influyen en la expresión de la danza?

A: Características especiales, sí. Mayormente porque lo que es en la época ya colonial, mayormente, en este caso, han adoptado o han visto qué instrumentos, cómo son las danzas en otros lugares y lo han tratado de caracterizar con las propias danzas para tener una fusión perfecta de lo que es la danza mestiza con la danza de otros lugares.

S: ¿Consideras que la música como parte del patrimonio material de Puno necesita de un espacio específico dedicado para poder transmitirse adecuadamente? ¿Qué valor crees que tendría contar con un lugar específico para preservar y compartir esas tradiciones musicales?

A: Yo considero que sí debería tener un espacio específico o darle mayor importancia a lo que es esto, debido a que en los últimos años la música puneña o las danzas puneñas han ido un poco perdiéndose, perdiéndose la costumbre de bailarlas, de tocarlas, por lo que yo considero que sí debería darles un espacio muy importante, así tal vez como en Cusco, que lo practican o revaloran.

S: Claro. ¿Y crees que sería útil un modo dedicado exclusivamente a la música en la comunidad? ¿Qué necesidad o beneficios visualizas para los bailarines y músicos?

A: Yo creo que sí debería tener su espacio propio, sobre todo porque somos en Atenpos, nos gusta la danza, nos gusta el baile y mayormente con lo que es la Candelaria, que se celebra en febrero. Y yo creo que es muy importante y también nos ayudaría a nosotros mismos ser protagonistas de nuestras danzas, ya que mayormente en Candelaria se atraen músicos de otros lugares, no necesariamente de todo.

S: Bien. Desde tu perspectiva, ¿qué aspectos serían importantes para que el módulo de música sirva tanto a los músicos como a los bailarines? ¿Qué aspectos son importantes?

A: Ok, yo creo que uno sería la publicidad, motivar al poblador de Puno a que se acerque, que, si no tiene instrumento, pero tiene las ganas de tocar, nosotros le prestamos, no sé, le alquilamos tal vez, tal que se una y brinde, o sea, revalore su cultura, su música.

S: Claro. ¿Y cómo imaginas que este espacio podría apoyar también la danza? ¿Consideras que sería útil disponer de un espacio compartido o adaptado para ensayar con música en vivo?

A: Yo creo que sí sería perfecto ensayar con música en vivo y sobre todo que se relacione con la danza. Justo como ahora, como puedes ver, es muy hermoso cómo hay tantos músicos que practican o tocan su instrumento y esto acompaña al danzarín para que haya una conexión perfecta en la armonía.

S: Bien. Y si tuvieras que describir el espacio ideal para músicos y bailarines, ¿cómo lo imaginarías? ¿Qué elementos serían indispensables para que sea cómodo y funcional?

A: Yo creo que sobre todo tendría que haber orden, orden y un poco de lo que es el empeño tanto de danzarines y de los que tocan, en este caso los músicos, para que haya un equilibrio perfecto, un orden de que no se pueda, un espacio también perfecto donde tanto los músicos y los danzarines se sientan cómodos, un espacio tal vez más amplio para las danzarines para que puedan moverse mejor y de igual manera para los danzarines, para los músicos que estén cómodos, tal vez sentados.

S: Bien, ¿cómo piensas que un módulo de música podría ayudar a preservar las tradiciones de danza y música en Puno?

A: Yo creo que los módulos de música podrían ayudar mucho, ya que primeramente podrían tal vez explicar la historia de la música, de por qué se canta así, dónde es su origen, y así tal vez el público, los participantes puedan revalorar y decir, este tal lugar de Puno, tal vez es de Sandía, de Juliaca, de Moho, de Lampa, que también tienen artistas, tienen danzarines, tienen músicos, y aunque varía un poco, es igual de Puno.

S: Claro, y es un lugar que te imaginarías más en un espacio abierto, cerrado, en la naturaleza, ¿dónde te lo imaginarías?

A: Yo me lo imagino en espacios abiertos. Como siempre es la costumbre aquí en Puno, por todas las arterias o las calles principales de Puno, poder demostrárselo y así también el público pueda revalorar y apreciar la cultura.

S: Muy bien. ¿Me pudiste repetir qué música bailas?

A: Ah, claro, claro. La música que bailo es pandilla puneña. Ajá. ¿Y desde cuándo aprendiste? Lo bailo desde hace cinco años aproximadamente. Soy de la carrera de turismo y es por eso que me gustó, o sea, me encantó. Sobre todo porque revalora lo que es la cultura puneña. Y incluso en la universidad tiene su propia agrupación o su propio conjunto que salió el día de ayer también. Y es ahí donde aprendí a bailar la pandilla puneña y poco a poco ya me gustó. Y este año me uní a una agrupación que es diferente de la universidad.

S: Muy interesante. ¿Y cuántos años tienes?

A: ¿Yo? Sí. 22. 22. ¿Y cuándo bailas más o menos cuántas personas son en el espacio?

S: Aproximadamente son entre 60 a 50 parejas. ¿Más o menos de tu edad o más grande, más chiquito?

A: Sí, mayormente son de 22, 24, 25. Ya los bastoneros o los que mandan ya son de 30, a veces 40. Pero sí hay un acercamiento de la parte de los jóvenes a estas cosas, ¿entonces? Sí, últimamente en los últimos años se ha visto que hay mayormente más participación de jóvenes. Porque antiguamente o tradicionalmente la danza era mayormente para las personas que tenían buen estatus, eran doctores, ingenieros, solo ellos podían bailar. Y hoy en día ya los jóvenes somos de ese tipo.

S: ¿Tienes algún comentario sobre la música, sobre lo que te ocurre?

A: La música en sí de ahora sobre todo me encanta, es muy sentimental, es muy apasionada con los sentimientos de un niño por así decirlo. Son canciones tanto de amor y de desamor que te dan ganas de cantarla y es lo que vamos a hacer hoy en día más tarde. Como ese sentimiento de cantarlo o de tal vez sentirte identificado con la canción o la música que te sientes especial realmente.

S: ¡Wow! ¡Muchísimas gracias!

14

OBED ELEAZER LLANQUE MARON, Musico de Pandilla Punena

Puno, 04/11/2024

S: Bueno, ¿tú cuántos años tienes?

O: 21. 21, ok.

S: ¿Y qué tocas?

O: La guitarra.

S: Bien, ok. Un momento. ¿Y qué música tocas?

O: De todo, toco música de tuna, pandillas, puneñas, todo lo que tenga que ver con la cultura de aquí.

S: Bien. ¿Y qué tipo de música te gusta escuchar?

O: Música de tuna, baladas, rock.

S: Ok. ¿Y desde cuánto tiempo tocas música?

O: Desde los 10 años.

S: ¿Y dónde empezaste a aprender, a qué edad?

O: A los 10 años aquí en Puno

S: ¿En una escuela o por tu cuenta?

O: Mis papás son músicos y me enseñaron.

S: ¿Y qué importancia tiene la música para ti en tu vida diaria?

O: Es muy bonito, lo utilizo como para relajarme cuando me estreso mucho en los estudios, para desestresarme.

S: Y dónde escuchas la música, en qué lugar, ¿en qué momento?

O: Escucho la música en cualquier lugar, mayormente en mi habitación con un parlante.

S: ¿Y si pudiera diseñar un espacio de solo para la música cómo sería? Que elementos incluirías, o sea imagina tu espacio ideal por la música, que sería ¿Qué sería? ¿Una habitación? ¿Una habitación con ventanas? O sea, descríbemelo.

O: Sí, sería el último piso de mi casa, el lugar más soleado, con unas calaminas transparentes, con ventanas alrededor y unos estantes llenos de instrumentos y un espacio, unos sillones para ensayar.

S: Bien. ¿Y qué tipo de actividades te gustaría realizar en un espacio de música? ¿Tocar instrumentos, escuchar música, grabar?

O: Sí, tal vez en algún momento podría grabar, pero más ensayar, invitar a mis amigos con los que comparto musicalmente y disfrutar lo bonito de la música.

S: Bien. Si piensas solo a un módulo arquitectónico como una habitación dedicada a la música, ¿qué característica cree que debería tener un módulo de música para que sea cómodo y divertido? ¿Prefieres un espacio cerrado para concentrarte o te gustaría un espacio semiabierto flexible?

O: Semiabierto flexible, sí. Más acogido sería así, tejadito. Ok.

S: ¿Y en qué tipo de lugar te gustaría que esté ubicado el módulo? ¿Al aire libre, en una zona tranquila o cerca de otras actividades?

O: Un espacio solitario. Solitario, sí. Que no exista mucho ruido exterior.

S: Ok. Una zona tranquila. ¿Y te gustaría que este espacio pudiera adaptarse o cambiarse con el número de personas o tipo de actividad?

O: Obviamente, algo normal, algo grande, que tenga una capacidad de 20 personas, lo que es exigente.

S: Te ocurre algún comentario sobre la música sobre la música de especialmente tu hogar o no sé algo en general.

O: Creo que cada cultura tiene lo suyo y es bonito si quiero cambiar de contexto musicalmente pues me voy a otros lugares a disfrutarlo, tengo la tuna ahí que es muy diversa y todo el mundo y pues quitarlo o aumentar nada sería innecesario está bonito tal como es, tiene sus esencias.

S: ¿Tú tocas solo en esta organización o en otras cosas?

O: Sí, también toco en latinoamericano, otras estudiantinas, en la universidad, en la cuna, en mi propia cuenta también ensayando.

S: Y me decías que tienes 21 años y no me ocurrió nada más que estar pensando. Gracias, super chévere.

15

Miguel Angel Caceres, Liutier

Lima, Rimak, 08/11/2024

S: Podrías contarme tu historia con Sinfonía del Perú y cómo empezaste tu trabajo de Lutier.

M: Yo empiezo el año 2013 con Sinfonía Empezamos en un proyecto en Huaró. Esto por iniciativa de la parroquia de Andahuaylillas que quería tener un núcleo De Sinfonía por el Perú. A ver, te comento toda la historia. Para el 2012, finales de 2012, se termina la restauración del Templo de Andahuaylillas. Esto es financiado por la World Monument Fund. Y para ese entonces ya había un núcleo de orquesta en Cusco, de Sinfonía por el Perú. Invitaron a la orquesta de Sinfonía por el Perú a ese concierto para la inauguración del templo. Entonces, cuando llegó la orquesta, el padre quiso tener un programa orquestal en Andahuaylillas. Entonces, se hizo de vínculo, el padre invitó a mucha gente importante, el padre Calilo, a mucha gente importante de allá, y entre esos, al director, que era de Sinfonía del Perú, le dijo, yo quiero tener una orquesta acá en Andahuaylillas. Y para ese entonces, para el 2013, se estaba formando en intención el taller de liutería que iba a ser acá, en Lima entonces, como había ya presupuesto, o sea, había como medio convenio ya hecho, se decidió empezar el proyecto de liutería en Huaró. Por su forma los jesuitas, ellos también van de la mano con la música, la construcción y esas cosas, entonces aceptaron de inmediato. Ya para el 2013 se formaliza el convenio y a partir de junio se empieza a hacer la convocatoria de jóvenes. En un principio tuvimos como 40 jóvenes, un poco más, y que vinieron con la idea. No sabían qué era lutería. Ir allá a hablar de lutería es hablar de qué será. Entonces tuvimos que cambiar la propuesta. La propuesta se cambió a construcción de guitarras y violines, más acorde de la zona. Y hubo más acorde. Entonces empezó el proyecto en 2013. Empezamos el proyecto en Huaró, que era un espacio que nos habían cedido. La parroquia es un socio estratégico. Entonces nos dieron el espacio y empezó ahí. El primer proyecto de lutería a nivel nacional.

S: ¿Huaró era la casona a la cual participó también el Centro Tierra en la recualificación o nada que ver?

M: La casona era la Casa Cural también, la parroquia, pero esta casona era una casona que estaba a la fachada, que ahora es un auditorio también. Y también el padre, con el tiempo, hizo que, usando al taller de lutería, diciendo que este es el taller de lutería, los chicos van a necesitar apoyo para construir un espacio para ellos y construir un espacio para nosotros y además es adentro un espacio increíble con un espacio para sala, enchufes, todo muy bonito. Ya por cosas de la vida, ya para el 2017-18 me parece, el núcleo se forma, el núcleo de orquestal en Andahuaylillas, entonces lo que pasa es que juntan todo el proyecto, y nos mudan en este espacio de la parroquia. Nel 2019 empieza pandemia, empezamos a trabajar virtual 20, 21 y seguimos hasta ahora. Esa es la historia que tenemos allá con los chicos.

S: Muy bien. Gracias. ¿Cuál piensas que sea el impacto de la música en la vida de las personas que frecuentan Sinfonía por el Perú?

M: El impacto viene por la parte de formación con los jóvenes. Ya, te voy a hablar lo que yo veo. Hay muchos chicos que se esfuerzan para ingresar. El núcleo de sinfonía en Andahuaylillas, el núcleo orquestal, donde se forman a través de la música, es un núcleo que tiene bastante población, a diferencia de Lutería. Entonces, se nota que los chicos se esfuerzan, cumplen con ciertas responsabilidades y se toma Sinfonía como un premio, no como una academia, no como un pasatiempo, sino como un premio. Que persona que logre va a ir a Sinfonía. Entonces ya se ha logrado esto en Sinfonía y también es un proceso que se sigue para los jóvenes mayores. Ese es el impacto que tiene.

S: Bien. ¿Y cuál piensas que en específico sea el impacto de los chicos que frecuentan el taller de lutería, tanto en Andahuaylillas como en Rimak?

M: El impacto de los chicos de lutería viene por una motivación intrínseca. La motivación es que muchos de ellos, por así decir, casi todos tocan instrumentos. Y al tener Andahuaylillas, el primer taller de lutería, muchos de ellos vienen con esa intención de aprender a construir su guitarra. Entonces, pienso que el impacto empieza por la motivación intrínseca que tienen y a posterior que adquieren habilidades técnicas que van a ayudar a que ellos puedan desenvolverse, digamos, hasta económicamente en esa labor. Entonces, nuestro fomento hacia ellos es eso, mostrarles que lutería es una herramienta que puede modificar la vida, digamos, positivamente, económicamente, y bueno, te va a modificar el tono a través de la construcción y bueno, a través de la música. Eso es el impacto mayor que tiene a los chicos.

S: Bien. ¿Y cuáles serían los desafíos futuros por el taller?

M: Sin duda el mayor desafío hasta ahora es plantearnos como que no quedarnos como un taller itinerante de lutería, sino llegar a tener un taller o una escuela, taller de lutería de manera formal, que de repente esté apoyada o supervisada, si es necesario, bajo los régimen de una universidad o tal vez para empezar algo técnico. Sería un desafío increíble lograr la carrera profesional de lutería en Perú y ser parte de eso es un logro.

S: Interesante. ¿Y podrías contarme un poco sobre el proceso que sigues para la construcción de los instrumentos?

M: A ver, para construir un instrumento, en el proceso formativo nosotros nos basamos en valores. En principio tenemos que contar con el material humano, que son los jóvenes, y darle una formación técnica en función desde el principio, herramientas, materiales, técnicas, procesos que van de la mano con nuestro plan de trabajo. Entonces, lo primero que hacemos es, ya con el beneficiario o con los jóvenes involucrados, inscritos, es darles una formación técnica, productiva, de todos los procesos constructivos, que es como una especie de carpintería, pero fina. Va de la mano, va ligado, porque usamos el mismo proceso de herramientas. Sin embargo, tenemos algunas cosas que son específicas. ¿no? Trabajamos bastante al detalle, bastante a seguir planos, modelos, diseños y también buscando un poco, investigando, digamos, modelos y épocas que van ligados totalmente con la lutería. El proceso va por ahí. Formación técnico productivo para ellos.

S: Muy bien. Y desde tu experiencia, ¿cuáles serían las características esenciales de un espacio adecuado para trabajar en la lutería?

M: Desde mi experiencia, si bien es cierto que estamos en tiempos acordes a avances tecnológicos increíbles, lo que necesariamente funciona de la mejor manera es tener un espacio iluminado, un espacio seguro, un espacio que cumpla ciertas comodidades de adecuación para maquinarias, como una pequeña empresa de aspiración y aire y cosas para tener todos los cuidados posibles.

S: ¿Que tan importante es la acústica en el lugar de fabricación? ¿Como influye el espacio en la calidad de los instrumentos?

M: Bueno para un instrumento necesitaremos varios espacios, un espacio con una buena acústica para hacer pruebas de sonido, hacer pruebas de vibraciones, de frecuencias, un espacio especializado y un espacio no tan acústico como son las salas de máquinas. El mismo taller que a veces necesita darse golpes y esos golpes pueden dar eco en el espacio. Entonces, un espacio no tan acústico ventilado y un espacio acústico especializado para hacer pruebas de sonido y cosas así.

S: Bien. ¿Y cómo ves la conexión entre los instrumentos que fabrica y la música andina? ¿Qué impacto crees que tienen estos instrumentos en la preservación de la tradición musical de la región, en específico de Andahuaylillas?

M: Ya, el espacio tradicional andino no ha seguido, digamos, estos parámetros que hoy por hoy se pueden manejar. La parte tradicional de construcción de instrumentos se ha seguido en función a experiencias de los maestros y de las enseñanzas a los alumnos, más no se han hecho estudios de densidad de materiales, de conocimientos tecnológicos modernos que ahora ya podemos acercarnos. Entonces, me preguntas algo como el impacto. Ese impacto puede ser que hoy por hoy las escuelas de lutería ya tienen esa información. De alguna forma la globalización ha hecho que encontremos esa información, esas investigaciones, esos estudios que otras personas no hacen y lo podemos adecuar a nuestra zona. Y si podemos crear un impacto va a ser eso precisamente, en crear instrumentos de una gama superior, con cualidades distintas a lo tradicional, que bien se han estado elaborando, pero tal vez cometiendo pequeños errores, y eso podría mejorar.

S: Bien, y en un módulo musical pensado para una comunidad como Andahuaylillas, ¿qué elementos o características específicas crees que beneficiarían a un espacio dedicado a la lutería?

M: Indiscutiblemente, de acuerdo al contexto, en la zona no se va a desarrollar ciertos instrumentos, vamos a decir, más foráneos, como el violín, por ejemplo, no va a tener un buen desarrollo. Creo que instrumentos más tradicionales como la bandurria, requinto, mandolina, charrán, guitarra, van a ser de mayor interés porque, por contexto, los jóvenes y las personas de ahí dominan y usan más ese instrumento. En cambio, instrumentos como violín, violas, viola, instrumentos poco usados para ellos, naturalmente no va a causar un interés de construir, ni de investigar, ni de dominio. Pero sí pienso que más adelante tal vez sí.

S: Y si te hablo de un módulo de música en general, ¿cuáles serían las características que el módulo incluiría? ¿Sería un espacio abierto, cerrado, más flexible?

M: Tendría que haber un espacio adecuado a las necesidades. Entonces, cerrado para ciertas cosas, abierto para otras cosas, aplicado en el espacio del taller, en este caso en lutería. En caso fuese otra intención, claro, tendría que ser el módulo cerrado, pero en este caso sí tendría que ser un módulo adecuado a las necesidades.

S: Bien, y consideras importante que el módulo incluya áreas de almacenamiento y exhibición de instrumentos, ¿qué otras funciones crees que podrían integrarse?

M: No, naturalmente tener un área de almacenamiento es necesario porque sí necesitamos almacenar muchas cosas. Estamos hablando de un taller. El taller de por sí va a generar aserrín, polvo, no sé, rallamos de madera y cosas. Necesitamos una zona de almacenamiento, necesitamos una zona de muestra de los instrumentos porque tú vas a tener los instrumentos en el mismo taller, los instrumentos se ensucian y necesitas un espacio donde poder mostrar esos instrumentos que al final es la razón de ser del taller, entonces necesitamos una exposición, un centro de exposición.

S: Ok, bien. ¿Y dónde te imaginarías este módulo en qué tipo de espacio abierto? En el sentido de más urbano más rural o más de campo.

M: Donde naturalmente buscas un lugar que sea un tanto más accesible, entonces todo el espacio que tenga un poco de accesibilidad para que puedan ver eso va a ser mejor.

S: Ok, bien. Y no sé, ¿tienes algún otro comentario en general del mundo de la música?

M: Lutería es un tema que se está desarrollando a manera de escuela, nuevo en Perú. Si bien es cierto, hay constructores que han pasado de tradición en tradición, la lutería en el Perú recién se está mostrando y Sinfonía lo está haciendo posible gracias a estos talleres de manera constante y formativa. Y hay muchos jóvenes que se están dedicando, que ya han salido del programa, que se dedican a la lutería. Eso es buenísimo. Eso es de repente de muchos involucrar a poquitos y son los pilares que va formando para el tiempo. Entonces me va a gustar escuchar esto de repente de acá, esta entrevista de acá unos de 40 50 años si las cosas van bien y tenemos una escuela de lutería va a quedar un registro interesante para ver cómo empezó.

S: Sí, me gustaría a mí también.

M: Es muy interesante ver para con el tiempo. Claro. Y haber pasado estos momentos, estas etapas de adecuación, de intención, de propuesta, es súper excelente. Así que, agradecido a Sinfonía, agradecido al espacio, agradecido a los jóvenes también que nos han mostrado interés. Y nada, me voy con esa satisfacción de haber sido partícipe de este primer comienzo. Te esperamos.

S: Y veremos qué llegamos a más adelante. Bien, muchas gracias. Feliz.

16

Hugo Nazareno Bustíos Patiño, Musico

Huanta, 18/11/2024

S: Bueno, me decís tu nombre completo y tu apellido.

H: Hugo Nazareno Bustíos Patiño.

S: Y tú eres músico, ¿cómo empezaste con el mundo de la música?

H: Empecé alrededor de los tres años, cantando. Mi madre, con el conocimiento que tenía, me orientaba: cómo pararme en un escenario, qué decir antes de cantar y cómo despedirme. Ya en primaria empecé a cantar de manera continua, representando al colegio en actividades aquí en Huanta, e incluso me invitaban a emisoras radiales. En secundaria continué, pero ya incorporando instrumentos: zampoña, quena, bombo, napoleón, tambor, tarola, lira... Y en 1993 me mudé a Lima, donde seguí estudiando secundaria y fue ahí donde empecé a trabajar con arreglos musicales; ese es hoy mi instrumento principal.

S: ¿Y ya en Lima sentiste que se abría más el mundo artístico, con mayor oportunidad y diversidad?

H: Claro. En Huanta se escucha principalmente música del propio departamento. En Lima en cambio conviven personas de la selva, del norte, del sur, del centro... la variedad de géneros es enorme. Ahí empecé a involucrarme más, trabajando con varios artistas y haciendo giras nacionales e internacionales. Y alrededor de 2007 nace el proyecto Joritaki.

S: ¿Porque ya tenías la idea previa de formar un proyecto que permitiera a las nuevas generaciones aprender de manera más profesional y no solo empírica?

H: Exacto. En mis tiempos había profesores que te enseñaban a su manera. Si querías aprender más, tenías que migrar al departamento o incluso a Lima, siempre que la economía lo permitiera. Por eso formalizamos el proyecto en Lima en 2007: empezamos en una casa pequeña, enseñando guitarra y canto. Con el tiempo ampliamos talleres.

S: ¿Y podrías describirme el funcionamiento de la escuela y los espacios que la componen? ¿Qué tipo de ambientes utilizan actualmente y qué dificultades han encontrado?

H: Nosotros utilizamos distintos ambientes según lo que tenemos disponible. A veces se vuelve complicado porque mucha gente piensa que el arte es una pérdida de tiempo. Aquí en Perú es difícil: muchos padres creen que si dices “quiero ser pintor, escultor o músico”, te vas a morir de hambre. Además, la infraestructura es limitada: acústica, espacios, materiales... hacemos lo que podemos.

S: ¿Y cómo ves el panorama en cuanto a estudios profesionales?

H: Está mejorando. Ya hay universidades de prestigio, como la Católica o San Martín en Lima, con facultades de arte y música. Eso cambia la mentalidad: estudiar cinco años, hacer tesis, hacer maestría... ya es otra cosa. Pero esto se nota más en Lima, porque el poder adquisitivo es distinto. En provincia es más difícil costear estudios o pagar un profesor.

S: ¿Qué actividades realizan entonces para adaptarse a esta realidad?

H: Hacemos muestras culturales dos o cuatro veces al año: recitales gratuitos donde los estudiantes cantan, tocan y bailan. Pero como los talleres son cortos, no damos certificados convalidables. Para eso tendríamos que estar inscritos en el Ministerio de Educación. La mayoría de estudiantes toma clases solo en vacaciones.

S: Me comentabas también sobre las limitaciones de financiamiento.

H: Sí. Nos autofinanciamos. Muy pocas empresas apuestan por el arte. El presupuesto participativo para cultura en Huanta es de 20 mil soles al año: imposible pagar entre cinco y diez profesores. A pesar de que el arte genera identidad, valores y conexión, no se le da el peso que merece.

S: Y desde tu perspectiva, ¿qué impacto tiene el arte en los jóvenes?

H: Muchísimo. Los aleja de vicios destructivos. Muchos jóvenes caen en malos hábitos por falta de espacios. Y eso al final genera más gasto al Estado en tratamientos y programas. Un pequeño apoyo al arte evitaría problemas mayores.

S: Si pudieras contar con un módulo dedicado para música o grabación, ¿cómo debería ser? ¿Cerrado, semiabierto, flexible?

H: Para grabaciones profesionales, cerrado, para evitar contaminación acústica. Necesitamos un ambiente para música en general y otro para talleres como oratoria o grabación de discursos. Un espacio abierto serviría para transmisiones en vivo, que también tienen otro impacto visual.

S: ¿Qué actividades se podrían desarrollar en un espacio abierto como este donde estamos?

H: En espacios abiertos se pueden hacer ensayos, actividades creativas, presentaciones. Pero para niños es mejor un ambiente cerrado, porque se distraen fácilmente. Para jóvenes o adultos no hay tanto problema. Aquí tenemos un espacio cerrado pequeño, pero quisiéramos ampliarlo.

S: ¿Qué dimensiones serían adecuadas para un módulo compacto pero funcional?

H: Un espacio de 4×4 o 5×5 metros funciona bien. Trabajamos con grupos de 4 a 8 personas. No más, porque en arte se necesita tiempo y concentración. Con 15 o 20 estudiantes es imposible enseñar bien.

S: ¿Y cómo debería adaptarse este módulo a zonas rurales o urbanas?

H: Primero hay que analizar la realidad local. No puedes copiar un programa de Lima y aplicarlo igual en una comunidad rural. Son vivencias distintas. Un niño de la capital no es igual a uno de provincia, y menos a uno rural. Lo mismo pasa con los instrumentos: en algunas zonas nunca han visto una guitarra, pero sí conocen arpa, saxofón, canto o danza local.

S: Si el módulo fuera acoplable o expansible, ¿cómo se integraría con otros espacios?

H: Dependería de la actividad. En zonas rurales es importante mantener cierta familiaridad con el entorno, para

que la gente no sienta el espacio como algo ajeno. También aprovechar la naturaleza: inspira mucho. A veces se prioriza la tecnología y se olvida lo esencial: el contacto humano y con el entorno.

S: ¿Qué materiales usarías para un módulo adaptable?

H: Si no hay recursos, usaría materiales locales: barro, lichu (ramas finas biodegradables), piedra. Con una buena cimentación duran años, como las construcciones antiguas. Pero hay que considerar lluvias y humedad para asegurar la durabilidad.

S: ¿Y en cuanto a forma arquitectónica?

H: Una estructura de dos aguas funciona bien, se adapta a muchos climas. Hay que considerar también el calor: a veces los techos de calamina generan mucho ruido con la lluvia. Con materiales que mitiguen sonido y temperatura sería ideal.

S: ¿Qué color representaría mejor la cultura local?

H: Colores alegres y vivos.

S: ¿Y cómo este módulo podría ayudar a preservar el patrimonio inmaterial?

H: Con murales de las costumbres del pueblo, dentro y fuera. Eso conecta con la identidad. Hoy mucha gente quiere adaptarse a modelos ajenos y olvida su cultura. Algunos incluso se avergüenzan del quechua. Y sin idioma, ¿cómo te comunicas con la gente de tu región? Con un espacio así, uno aprende a valorar su cultura.

S: ¿Qué impacto cultural crees que tendría un módulo así en los niños y en la comunidad?

H: Los integraría. El problema es que imitamos demasiado lo externo. Hay que aprender, sí, pero respetando lo nuestro. Un módulo así generaría orgullo cultural, con apoyo de pobladores, gobierno y empresas privadas. Aunque, claro, sin rentabilidad la gente deja sus tradiciones. Pero los turistas valoran muchísimo las costumbres locales: pagan por conocerlas.

S: ¿Tienes algún comentario final sobre Kuritaki o el módulo de música?

H: El arte cambia vidas. Pero necesitamos descentralizarlo. Muchos talentos se pierden por falta de oportunidades. No pedimos que el Estado haga todo, solo que facilite. En otros países estudiar no depende del dinero. Aquí sí. Es una lástima.

Ojalá algún día cambie la política educativa.

Nosotros tratamos de aportar con viajes culturales, talleres gratuitos, apoyo a docentes en pandemia... Queremos que la educación artística llegue a más lugares.

S: Muy bien, muchas gracias. Si me surgen más preguntas después, te las haré llegar.

H: Claro, con gusto.