MÚSICA: Primer Año
Profesor Alfonso Paz

EL CARNAVAL DEL ALTIPLANO: JUJUY Y EL HUAYNO

1. ¿De dónde viene el Carnaval jujeño?

El Carnaval de Jujuy se vive sobre todo en la **Quebrada de Humahuaca** (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2003) y en la Puna. Es una fiesta que mezcla dos mundos. Por un lado, antiguos rituales de los pueblos andinos, que agradecían a la **Pachamama** (Madre Tierra) por la cosecha y le pedían abundancia para el año siguiente. Por otro, el carnaval europeo que llegó con los españoles, con sus disfraces, juegos con agua y bailes. De esa unión, llamada **sincretismo cultural**, nació una celebración única en la Argentina, donde lo festivo y lo sagrado conviven.

La palabra "carnaval" viene del latín **carnem levare** ("quitar la carne"), porque en Europa se festejaba antes de la Cuaresma, un período de ayuno. En los Andes, en cambio, esta época coincide con las lluvias y la maduración del maíz y de otros cultivos, por eso el carnaval se asocia con la fertilidad de la tierra y con el agradecimiento por lo recibido.

2. El ritual de inicio: el Desentierro del Carnaval

La tradición dice que el Carnaval "duerme" enterrado durante todo el año. Por eso, el sábado previo a los festejos, las comunidades realizan el **Desentierro**: los vecinos y las comparsas se reúnen en un lugar elegido, cavan la tierra y sacan un muñeco o "diablo" que representa el espíritu de la fiesta, enterrado el año anterior. Antes y después se le hacen ofrendas a la Pachamama con chicha, hojas de coca, serpentinas y papel picado. Todo ocurre entre coplas, cajas y quenas, y con ese gesto el Carnaval queda "despierto" y la fiesta puede empezar.

El "diablo" del carnaval andino no es exactamente el mal de la religión cristiana: es un personaje festivo, ligado a la tierra y a las fuerzas de la fertilidad, que con el tiempo se mezcló con la figura europea del diablo. Otra costumbre habitual es la **ch'alla** o **convidar a la tierra**: se hace un pequeño pozo, que se considera la "boca" de la Pachamama, y se le ofrece un poco de bebida y de comida antes de servirse uno mismo. Es una forma de agradecer y de pedir permiso, y muestra que, para la cultura andina, la naturaleza es una persona a la que se respeta.

3. La fiesta

Durante varios días, pueblos como Humahuaca, Tilcara y Maimará se llenan de **comparsas**: grupos de música y baile con trajes coloridos, máscaras y diablos. La gente se juega con harina, talco, agua y espuma, se adorna con serpentinas y lleva una ramita de albahaca en el sombrero o la oreja. Se comparte la comida regional (humitas, tamales, empanadas) y se cantan **coplas**: versos cortos, de tono picaresco o romántico, acompañados con la **caja chayera** (un tambor pequeño típico del carnaval). Al terminar, el Carnaval se despide con el **Entierro**, para ser guardado hasta el año próximo.

La música del carnaval jujeño suena con la **caja chayera**, la **quena**, el **charango**, el **siku** y el **erke**, un instrumento de viento muy largo, hecho de caña y con una campana de cuerno, de sonido grave y potente. La palabra **chaya** significa "rociar" o "mojar" en quechua, y se refiere al agua y a la chicha que se ofrecen a la tierra. Las coplas se cantan en grupo y se improvisan, y muchas veces

se responden unas a otras. Una copla de ejemplo, creada para esta clase, podría decir: "Carnaval, no te vayas, / quedate un día más, / que con caja y con quena / no quiero dejar de bailar".

4. Variantes en el altiplano: Bolivia y Perú

El carnaval andino se celebra en toda la región con distintos estilos. En **Bolivia**, el más famoso es el **Carnaval de Oruro**, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad según la UNESCO. Reúne a miles de bailarines en un gran desfile en honor a la Virgen del Socavón, con danzas como la **Diablada**, la **Morenada** y los **Caporales**. También se destaca la **Ch'alla**, un ritual en que se bendicen casas, autos y negocios con bebida, serpentinas y confites. En el **Perú**, en la zona de Puno, junto al lago Titicaca, el carnaval se baila en las **pandillas puneñas**, y en regiones como Ayacucho y Apurímac se lo llama **Pukllay** ("juego" en quechua). Además, en febrero se celebra en Puno la fiesta de la Virgen de la Candelaria, reconocida por la UNESCO en 2014, con cientos de bandas y danzas que mezclan lo católico con lo andino.

La **Diablada** de Oruro representa la lucha entre el arcángel San Miguel y los demonios, pero sus raíces se vinculan también con el **Tío Supay**, dueño de las minas en la creencia andina. Los bailarines usan máscaras y trajes bordados muy pesados, y los acompañan grandes bandas de bronce con trompetas, tubas y bombos. Aunque cada país tiene sus propios estilos, todos comparten la idea central: celebrar la vida, la tierra y la comunidad.

5. La región del altiplano

El altiplano es una meseta elevada de los Andes, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que se extiende por Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste argentino (la **Puna**). Su clima es frío y seco, con grandes cambios de temperatura entre el día y la noche. Allí están el lago Titicaca y salares como las Salinas Grandes, en Jujuy, y viven llamas, alpacas y vicuñas. Es territorio de pueblos originarios como los **quechuas**, **aymaras**, **collas** y **atacameños**, que conservan sus lenguas, sus tejidos, la bandera **wiphala** y una cosmovisión basada en el respeto a la Pachamama y en el **ayni** (ayuda y reciprocidad entre las personas). La música es parte central de esa identidad.

Esta región fue sede de grandes culturas, como **Tiwanaku** y luego el imperio **inca** (Tawantinsuyu), que se extendió hasta el norte argentino. Con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, se impuso el idioma y la religión europeos, pero los pueblos originarios mantuvieron muchas de sus creencias y las fueron combinando con las nuevas. Hoy se las reconoce en la comida (papa, maíz, quinoa, chuño), en la vestimenta (ponchos, polleras, aguayos y ojotas), en el trabajo comunitario llamado **minga** y en las fiestas, donde la música y la danza cuentan la historia del pueblo.

6. Música a abordar: el huayno

Origen y alcance: el huayno (o huaiño) es uno de los géneros más antiguos y populares de los Andes. Nace de la tradición quechua y aymara y se baila en Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile y noroeste argentino. En Jujuy se lo escucha en el carnaval y en toda fiesta popular.

Música: tiene compás binario (2/4) y un ritmo vivo, con un diseño característico de una corchea seguida de dos semicorcheas. Sus melodías usan frecuentemente la **escala pentatónica** y suelen sonar nostálgicas aunque se bailen con alegría. Se organiza en dos partes que se repiten. Los instrumentos típicos son la **quena**, el **siku o zampoña**, el **charango**, la guitarra, el bombo y la caja; en Perú también el arpa y el violín.

Letra: se canta en quechua, aymara o castellano, y habla del amor y el desamor, el paisaje, el trabajo, la Pachamama y la nostalgia de quienes dejan su pueblo.

Baile: se danza en parejas sueltas o en ronda, con zapateo, giros y pañuelos. Un pariente muy cercano es el **carnavalito**, que se baila en ronda tomados de la mano; "El Humahuaqueño" es el ejemplo más conocido. Para escuchar: Los Kjarkas (Bolivia) y el charanguista Jaime Torres (Argentina).

Variantes: el huayno cambia según el lugar. En Perú hay estilos regionales, como el huayno ayacuchano o el cusqueño, con arpa y violín; en Bolivia suele sonar con charango, quena y siku, y también con bandas; en el noroeste argentino se mezcla con la copla y el carnavalito. Con la migración del campo a las ciudades surgieron además versiones modernas que se bailan en fiestas urbanas.

Dato curioso: la canción boliviana "Llorando se fue", de Los Kjarkas (1981), tiene un ritmo de huayno. Años después fue versionada por el grupo Kaoma como la famosa "Lambada", que pasó a ser un éxito mundial. Es un ejemplo de cómo la música andina viaja y se transforma, igual que los ritmos del carnaval de Río que vimos en la primera parte.

Escuchar con atención: al escuchar un huayno, intentá reconocer qué instrumentos suenan, si el tempo es rápido o lento, cuántas partes tiene la canción y qué sensación te transmite la melodía.

7. Instrumentos andinos

Quena: flauta vertical de caña o madera, con un sonido suave y melancólico. **Siku o zampoña:** conjunto de tubos de distinta longitud atados entre sí; se toca soplando sobre los bordes y, muchas veces, dos músicos se reparten las notas de una misma melodía, lo que refleja la idea de reciprocidad. **Charango:** pequeño instrumento de cuerdas, parecido a una guitarra, que tradicionalmente se hacía con la caparazón de un quirquincho (armadillo) y hoy se construye de madera. **Bombo legüero:** tambor grande que marca el pulso en el folclore argentino; se llama así porque su sonido podía oírse a una legua de distancia. Todos estos instrumentos combinan sonidos de origen indígena con otros llegados de Europa, como las cuerdas.

8. Glosario

Ayni: ayuda mutua y reciprocidad. **Ch'alla / chaya:** ofrenda de bebida a la Pachamama. **Comparsa:** grupo organizado que canta, toca y baila disfrazado. **Copla:** verso breve y cantado. **Erke:** instrumento de viento largo de caña y cuerno. **Sincretismo:** mezcla de creencias y costumbres de culturas distintas. **Wiphala:** bandera cuadrada de colores, símbolo de los pueblos andinos.

9. El carnaval andino hoy

Hoy el carnaval del altiplano es una fiesta viva, que se transmite de abuelos a nietos y en la que participan niños, jóvenes y adultos. Para muchas comunidades es una forma de afirmar su identidad y de mantener sus lenguas, sus ritmos y sus creencias. Al mismo tiempo, el turismo y los medios de comunicación les dieron mayor difusión, lo que obliga a cuidar que la fiesta no pierda su sentido ritual. Conocer estas tradiciones nos permite valorar la diversidad cultural de nuestro país y respetar las formas de vivir y de festejar de los demás.

10. Para recordar

El carnaval andino es música, memoria y respeto por la tierra. Cuando escuchemos un huayno, vamos a prestar atención al pulso, a los instrumentos y a lo que cuenta la letra. En la próxima parte viajaremos a Uruguay para conocer la **murga**.

TRABAJO PRÁCTICO: CARNAVAL DEL ALTIPLANO

Nombre y curso: _____ **Fecha:** _____

1. **Sincretismo.** Explicá con tus palabras qué es el sincretismo cultural y mencioná dos elementos del Carnaval jujeño que provengan de cada una de las dos culturas que se mezclaron.
2. **El Desentierro.** Contá cuándo se realiza, qué se desentierra y qué ofrendas se le hacen a la Pachamama. Explicá por qué esta ceremonia es el comienzo de la fiesta y qué representa el "diablo" del carnaval andino.
3. **Cuadro comparativo.** Armá un cuadro que compare el Carnaval de Jujuy con el de Oruro (Bolivia): lugar, ritual, danzas y rasgos de la fiesta. Escribí una semejanza y una diferencia.
4. **Verdadero o falso.** Corregí las falsas: a) El huayno tiene compás ternario. b) Sus letras pueden estar en quechua, aymara o castellano. c) El altiplano es una región baja y cálida. d) La caja chayera acompaña las coplas del carnaval.
5. **Investigá y ampliá.** Buscá un huayno o un carnavalito (por ejemplo, "El Humahuaqueño") y escuchalo. Anotá título, intérprete, instrumentos que reconozcas y de qué trata la letra. Sumá tres datos nuevos sobre el carnaval andino o un pueblo originario del altiplano, e indicá las fuentes consultadas. Presentalo en una ficha de una carilla, con letra clara y, si querés, con una ilustración.

EL TRABAJO PRÁCTICO DEBE PRESENTARSE POR ESCRITO: A MANO O EN WORD

- *LA PRESENTACIÓN ES OBLIGATORIA Y TIENE CALIFICACIÓN*

FECHA DE PRESENTACIÓN: DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE