

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL - 2024

CIIAM

Melodías del saber:
Investigaciones que Inspiran

“EXPRESIÓN CULTURAL Y MUSICAL DE LOS SIKURIS Y SIKUMORENOS EN LA CIUDAD DE PUNO”

Mg. Zenón Bernardo Clemente Calisaya

INTRODUCCIÓN

Este estudio analiza la expresión cultural y musical de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, abordándolo a través de un enfoque cualitativo que integra diversos métodos y técnicas. En Puno, los conjuntos de sikuris, al igual que los sikumorenos, constituyen expresiones significativas de la cultura local. Estos grupos no solo conservan sus estilos musicales únicos, sino que también participan activamente en las actividades culturales de la ciudad, manifestando su expresión musical y fortaleciendo la identidad cultural en un contexto urbano dinámico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pregunta principal: ¿Cómo se manifiestan la expresión cultural y la manifestación musical de los conjuntos de sikuris en la ciudad de Puno?

Preguntas específicas:

1. ¿En qué contexto sociocultural llevan a cabo sus actividades los sikuris en la ciudad de Puno?
2. ¿De qué manera se refleja el contexto sociocultural en las manifestaciones musicales de los conjuntos de sikuris en Puno?
3. ¿Qué formas musicales practican los conjuntos de sikuris en el contexto urbano de Puno?

OBJETIVOS

- **Objetivo general:** Describir la expresión cultural y la manifestación musical de los conjuntos de sikuris en la ciudad de Puno.
- **Objetivos específicos:**
 1. Precisar el contexto sociocultural en el que llevan a cabo sus actividades los conjuntos de sikuris en la ciudad de Puno.
 2. Explicar cómo se refleja el contexto sociocultural en las manifestaciones musicales de los conjuntos de sikuris en Puno.
 3. Identificar y analizar las diferentes formas musicales que ejecutan los conjuntos de sikuris en el contexto urbano de Puno.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Para la investigación se optó por utilizar los lineamientos de la metodología cualitativa, constituido por el método etnográfico,
- La investigación se ubica dentro de la dimensión socio-cultural, musicológica y etnomusicológica. Este enfoque, nos permite entender en qué contexto y que formas musicales ejecutan los diversos conjuntos de sikuris que se asientan en la ciudad de Puno. Para desarrollar la investigación, se tomó en cuenta las siguientes consideraciones.
- Escenario e informantes
- El escenario para la aplicación del cuestionario
- El diseño de la investigación obedeció a los lineamientos de la metodología cualitativa, que básicamente es de carácter descriptivo
- Técnicas de recolección de datos de carácter cualitativo
- Observación no participante
- Observación participante
- La entrevista
- La entrevista grupal

RESULTADOS

Significado del término sikuri

El término Sikuri significa ejecutante del siku o zampoña; todo ejecutante del siku altiplánico es por su naturaleza un sikuri, un integrante de un conjunto orquestal de sikuris.

Está compuesta por un número variable de integrantes que oscila entre 20 a 60 integrantes. Este término es de origen aymara.

Trascendencia histórica del sikuri

- Los primeros indicios de la existencia de los conjuntos de sikuris, ya se conocieron por los alrededores de los años de 1550, luego escritos en los comentarios reales por Garcilaso de la Vega quien dice:
- “Tañían los indios colla o de sus distritos en unos instrumentos hechos de cañuto atados a la par, cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos” (Tomo: I: 119)

CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE LOS SIKURIS

- Los conjuntos orquestales del siku en la ciudad de Puno desarrollan sus actividades musicales en un contexto socio cultural, que parte de una historia ancestral importante, basada en culturas precolombinas y una cultura colonial hasta llegar a la actualidad donde existe un entorno cultural favorable de diversas actividades como: fiestas patronales principalmente la festividad de la Virgen de la Candelaria, seguida de otras fiestas costumbristas, actividades culturales, concursos de sikuris, actividades académicas y actividades de todo tipo.

CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE LOS SIKURIS

- Los conjuntos orquestales del siku en la ciudad de Puno desarrollan sus actividades musicales en un contexto socio cultural, que parte de una historia ancestral importante, basada en culturas precolombinas y una cultura colonial hasta llegar a la actualidad donde existe un entorno cultural favorable de diversas actividades como: fiestas patronales principalmente la festividad de la Virgen de la Candelaria, seguida de otras fiestas costumbristas, actividades culturales, concursos de sikuris, actividades académicas y actividades de todo tipo.

Principales actividades culturales de la ciudad de Puno donde participan los conjuntos de sikuris y sikumorenos

- **Fiestas patronales**
- **Festividad virgen de la Candelaria**
- **San Juan de Dios**
- **Fiesta de la cruces**
- **Concurso de sikuris virgen de Cancharani**
- **Concurso Regional de sikuris**
- **Concurso de sikuris universitario**
- **Paradas folclóricas**
- **Funerales**
- **Día internacional del sikuri**
- **Congreso internacional del sikuri**

Otras actividades donde participan los conjuntos de sikuris y sikumorenos en la ciudad de Puno

ACTIVIDADES		
Entierros.	Romerías.	Bautizos.
Matrimonios.	Aniversarios de instituciones	Cumpleaños.
Actividades académicas.	educativas.	Misas de albas.
Actividades políticas.	Aniversarios de entidades	Conciertos organizados por los propios conjuntos.
Actividades sindicales.	privadas	Participación en conciertos académicos.
Actividades familiares.	Fiestas de las cruces.	
	Inauguraciones.	

MANIFESTACIÓN MUSICAL DE LOS SIKURIS Y SIKUMORENOS EN LA CIUDAD DE PUNO

LOS SIKURIS (sikuris de varios bombos)

El sikuri tiene una trascendencia desde años inmemorables, se ha cultivado como conjunto instrumental organizado con una connotación colectiva. Se remonta a épocas pre colombinas. Se menciona respecto a la modalidad sikuri como “sikuri mayor”, “sikuri de varios bombos”, e incluso “jacha sikuri”. En la actualidad se cultiva en gran medida esta manifestación en toda la Región Puno.

01/29/2017

02/06/2017

02/11/2019

CLAVELES
ROJOS

ORCESUR
UNICA MINOLTA

GRUPO

SALAS
CAR

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
INKAS & SUTPA ACER

JUN 27 DE JUNIO

JUN 27 DE JUNIO

10/06/2019

Los sikumorenos (Sikuris de un solo bombo)

- Estos grupos musicales también son denominados pusamorenos, mistisikus y zampoñadas. Por su orden de antigüedad también provienen de las culturas precolombinas de ancestros sikuris que se especializaban en música más ligera y menos ceremoniosa, apta para la diversión en las fiestas. En la actualidad estos conjuntos han sido adoptados y son la expresión mestiza del sikuri en el altiplano puneño.

02/06/2017

02/09/2020

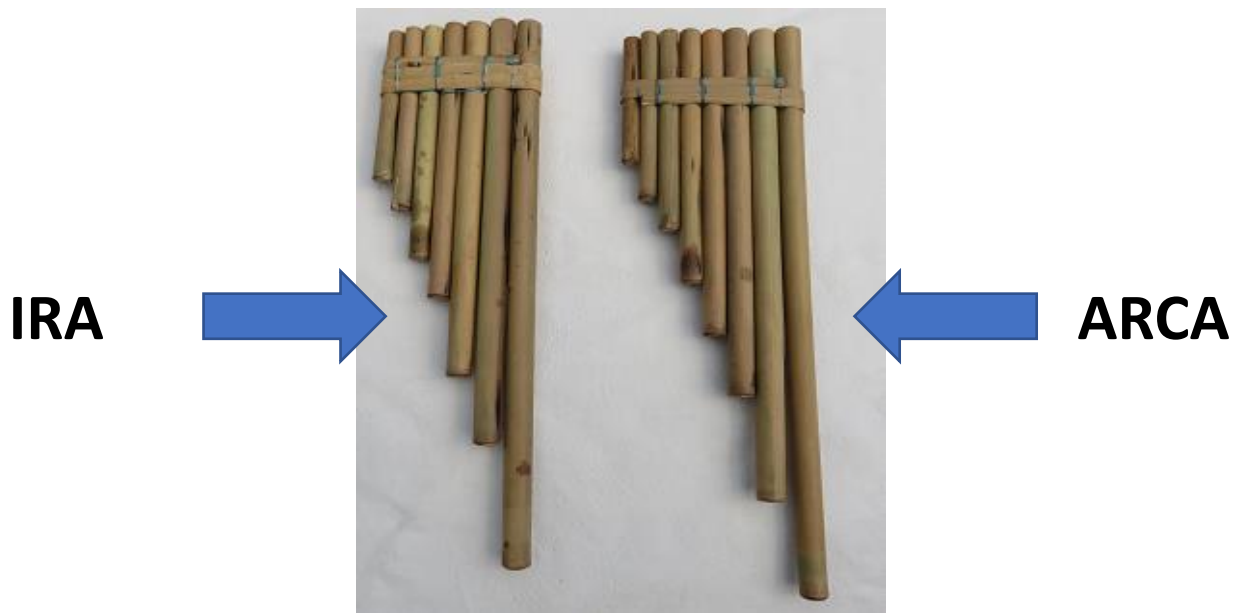

08/20/2017

El siku o zampoña que utilizan los sikuris y sikumorenos

Siku forma de ala o chaka siku:

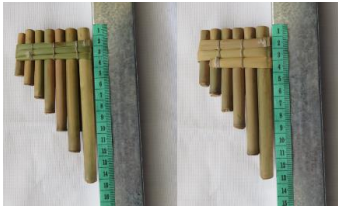
Siku de forma rectangular o tabla siku:

Sikus de los sikuris

Sikus de registro agudo

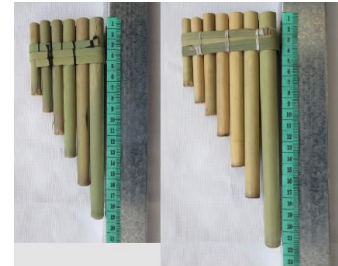
Sulis (primera voz)

Bajo sulis (segunda voz)

Contras sulis (tercera voz)

Sikus de registro medio

Maltas (primera voz)

Bajo maltas (segunda voz)

Contra maltas (tercera voz)

Sikus de registro grave

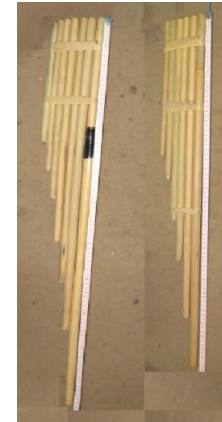
Sanja (primera voz)

Bajo sanja (segunda voz)

Contra sanja (tercera voz)

Sikus utilizados por los sikumorenos

Bastos (registro grave)

Maltas (registro medio)

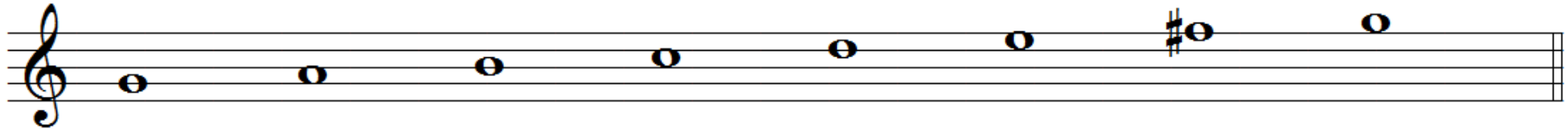

Chilis (registro agudo)

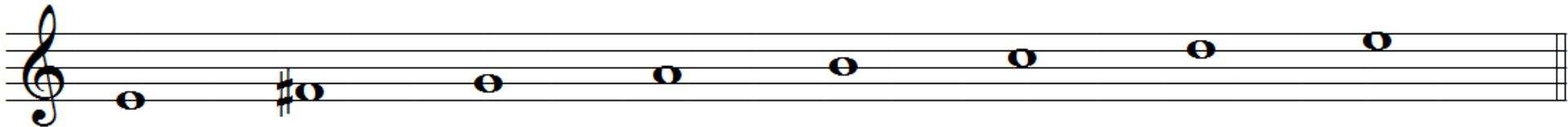

ESCALA MUSICAL DE LOS SIKURIS

- Escala natural del modo mayor Sol mayor

- Escala natural del modo menor Mi menor

ELEMENTOS MUSICALES EN EL SIKURI

RITMO

Tético por el comienzo

Irregular

síncopas

Fórmulas rítmicas

MELODÍA

Las melodías del sikuri tienen un ámbito melódico referente a las trece notas del siku, donde se utiliza la gama de sonidos agudos y graves, dependiendo de la melodía establecida. Las melodías de ámbito que corresponde a las notas agudas son muy resonantes y alegres, los que muchos sikumoreños prefieren. Cuando la melodía es más aguda tiende a ser de modo mayor, y cuando es grave la melodía tiende a ser en el modo menor. También usan la bimodalidad.

SIKUMORENO
Nº 1 Mañazo

Transc. V.Palacios

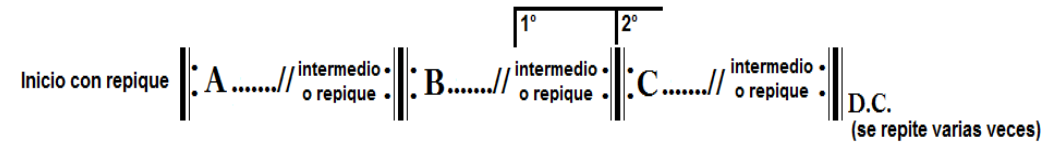
♩ = 75

1.

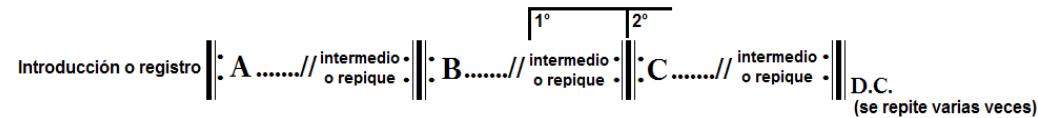
2.

FORMA MUSICAL DE LOS SIKURIS

SIKURIS DE VARIOS BOMBOS

SIKUMORENOS

ARMONÍA (Sikuris de varios bombos)

Acorde fundamental 5/3 del modo menor utilizado por los sikuris

Musical notation for the fundamental 5/3 chord in the minor mode, showing the distribution of notes across three registers: Agudo, Medio, and Grave.

The notation is presented in a grand staff with a key signature of one sharp (F#). The notes are distributed as follows:

- REGISTRO AGUDO (Treble Clef):** SUI, BAJO SUI, CONTRA SUI (Notes: F#, A, C)
- REGISTRO MEDIO (Treble Clef):** MALTA, BAJO MALTA, CONTRA MALTA (Notes: D, F#, A)
- REGISTRO GRAVE (Bass Clef):** SANJA, BAJO SANJA, CONTRA SANJA (Notes: C, E, G)

Acorde fundamental 5/3 del modo mayor utilizado por los sikuris

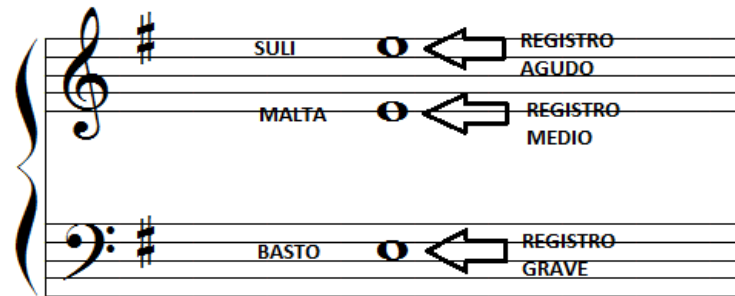
Musical notation for the fundamental 5/3 chord in the major mode, showing the distribution of notes across three registers: Agudo, Medio, and Grave.

The notation is presented in a grand staff with a key signature of one sharp (F#). The notes are distributed as follows:

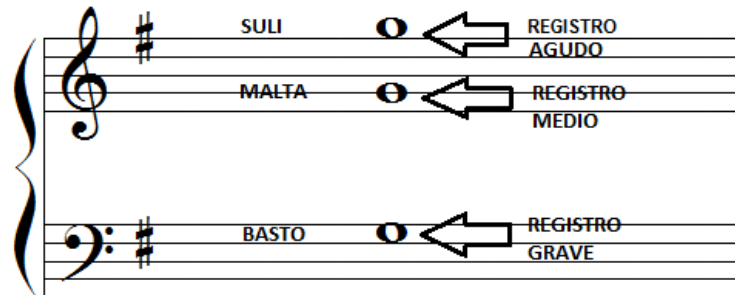
- REGISTRO AGUDO (Treble Clef):** SUI, BAJO SUI, CONTRA SUI (Notes: F#, A, C)
- REGISTRO MEDIO (Treble Clef):** MALTA, BAJO MALTA, CONTRA MALTA (Notes: D, F#, A)
- REGISTRO GRAVE (Bass Clef):** SANJA, BAJO SANJA, CONTRA SANJA (Notes: C, E, G)

DISPOSICIÓN NO ARMÓNICA (sikumorenos)

Disposición no armónica de los sonidos en los sikumorenos, pertenecientes al modo menor

Disposición no armónica de los sonidos en los sikumorenos, pertenecientes al modo mayor

CONCLUSIONES

Los conjuntos orquestales del siku en la ciudad de Puno desarrollan sus actividades musicales en un contexto socio cultural, que parte de una historia ancestral importante, basada en culturas precolombinas y una cultura colonial hasta llegar a la actualidad donde existe un entorno cultural favorable de diversas actividades como: fiestas patronales principalmente la festividad de la Virgen de la Candelaria, seguida de otras fiestas costumbristas, actividades culturales, concursos de sikuris, actividades académicas y actividades de todo tipo.

- El contexto socio cultural en las manifestaciones musicales de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno es notoria y es principalmente de acuerdo a los medios de producción, la educación, medios de comunicación, las costumbres y necesidad del consumo musical de los ciudadanos. El contexto urbano se manifiesta en la manera de ejecutar el siku, en la ejecución de formas musicales, el estilo, el ritmo, melodía, la confección de los instrumentos musicales y la participación de género, donde los conjuntos musicales son permisibles a la participación de la mujer en la ejecución del siku.

- La manifestación musical de los sikumoreños es heterogénea, ya que son agrupaciones que por sus características organológicas les permite cierta versatilidad para ejecutar formas musicales no solamente de su propio estilo, sino que ejecutan formas que les son ajenas a su entorno propio musical del sikuri, de tal manera que ejecutan las siguientes formas musicales: Paso doble, cumbias, vals, marinera, rock, música clásica y toda forma que se adapte a la estructura musical del siku.

- La ejecución musical del sikuri es una de las más resaltantes a nivel de conjunto orquestal tradicional andino. Tal como cualquier agrupación musical, ejecutan diferentes formas musicales, en relación a su instrumento propio que es el siku, zampoña o flauta de pan. Su connotación dual, dialogal y colectivo, hace que las formas musicales que manifiestan en su ejecución musical, sean acordes a la propia capacidad de ejecución e interpretación de sus integrantes; así mismo de su interés e iniciativa para adaptar las formas musicales a interpretarse.

- Los sikuris de varios bombos por sus características organológicas y su forma de ejecutar el siku simultáneamente con la percusión, tocan la música propia como es el huayño o sikuri, que es la principal forma musical que identifica a dichos sikuris. Esta connotación hace que su manifestación musical sea homogénea. Las formas musicales que ejecutan, son propias del estilo; por ello, ejecutan huayños ligeros y calmados del estilo huancane-conima. La mayoría de los conjuntos de sikuris de varios bombos de la ciudad de Puno, ejecutan puramente el huayño y otras formas propias de este estilo.
- Existe otros conjuntos de sikuris que en su manifestación musical son eclécticos, es decir interpretan diversos estilos del sikuri, tales como: Isla sikus Taquile, Amantani, Anapia ayarachis, kantus, italaque suri sikuri, lakitas, formas musicales del estilo Huancané y conima (Huayños calmados, ligeros, kotos, satiris, imillani, chirihuanos, marchas, huayños de sikumorenos).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo R. (2007). En torno a los nuevos sikuris. Folklore, Arte, cultura y sociedad. Revista del centro universitario del folklore – UNMSM, 1(1), 11-30.

Alcina F. (1990). Indianismo e indigenismo en América. España: Alianza.

Apaza, R. (2007). El siku en la cosmovisión aymara. Folklore, Arte, cultura y sociedad. Revista del centro universitario del folklore – UNMSM, 1(1), 31- 48.

Austin T. (s.f.) [html]. El contexto cultural, en la cultura. Recuperado de <http://www.lapaginadelprofe.cl/cultura/3contextocultural.htm>.

Baumann M. (2000). Cosmología y música en los andes. España: Iberoamericana. Bellinger X. (2007) El espacio musical andino. Lima Perú: IEP

Berger, P. y Luckman, T. (1991). La construcción social de la realidad, Buenos Aires Argentina: Amorrortu editores. Bohannan, Paul (2001). Antropología lecturas. Madrid: McGraw-Hill.

Bolaños, C. (2007). Antaras y la organología. Folklore, Arte, cultura y sociedad. Revista del centro universitario del folklore – UNMSM, 1(1), 49-70

Bailey, J. (1990). John Blacking and his Place in Ethnomusicology. USA: Yearbook for Traditional Music. Bolaños C. (1988) Las antaras de Nazca. Lima: INDEA.

Bas J. (1986). Tratado de la Forma Musical. Buenos Aires Argentina: Ricordi.

Blacking, J. (1967). Venda Children's Songs. Johannesburg. USA: Witwatersrand University Press.

Calisaya J., Medrano F. (2013). Sikus y sikuris del Titiqaqa. Apuntes etnomusicológicos. Puno, Perú: UNA.

Candé R. (1981). Invitación a la música. España:

Aguilar. Camara de Landa E. (2004), Etnomusicología. Barcelona, España: ICCMU.

Cabrera L. (2009). Tilcara (html). Recuperado de <http://www.tilcarajujuy.com.ar/general/calendario/semanasanta/sikuris.htm>.

- Dahlhaus, C. (1982). Musikwissenschaft und Systematische Musikwissenschaft Systematische Musikwissenschaft. (Neues Handbuch der Musikwissenschaft, vol. 10). Laaber: Laaber Verlag.
- D' Harcourt, R. (1990). La música de los Incas y sus supervivencias. Lima Perú: Mosca azul.
- De la Vega, G. (1967). Comentarios reales de los incas. Argentina: Espasa
- De Rubertis, V. (1970). Teoría completa de la música. Argentina: Ricordi.
- Definición ABC. (s.f.). [html]. Definición de socio cultural. Recuperado de <http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php>.
- Díaz, J. (1996). Historia musical de Bolivia. La Paz, Bolivia: América S. R. L.
- Enríquez, P. (2006). Cultura andina. Puno: CARE-PERU
- El Alferado. (2015). La cruz de mayo. La Revista de Nuestra Cultura Puno. IV (41).
- Eximeno, A. (1978). Del origen y reglas de la música, Madrid: Nacional.
- Fabbri, F. (1982). Una teoría de los géneros musicales: dos aplicaciones. En Música Popular Perspectivas. Gotemburgo: Philip Tagg y D. Horn. Pp. 52-81. Recuperado de http://www.academia.edu/4151641/What_kind_of_music.
- Flores E. (2014). La música de los sikuris y su evolución histórica en el distrito de Azángaro. Tesis de licenciatura no publicada, UNA, Puno, Perú.
- Frith, S. (1998). Normas de género. En Performing ritos. Sobre el valor de la música popular. Recuperado de <http://www.academia.edu/7707290/Simon-FrithPerforming-Rites>.
- Fubini, E. (1999). La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, España: Alianza.
- Fuerza sikuri (s.f.). [html]. Los sikus. Recuperado de <http://www.fuerza-sikuri.net/Textos/los-sikus.html>

- Taylor y Bogdan (1996). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona, España: Paidós.
- Turino, T. (1989) “La Coherencia del estilo social y la creación musical entre aymaras del sur del Perú. Revista etnomusicología, EE.UU.
- Valencia Ch. A. (2006) Música clásica puneña. Puno, Perú: Gobierno Regional.
- Valencia Ch. A. (1983) El siku bipolar altiplánico. Lima, Perú: Artex.
- Vega Salvatierra Z. (2001) Texto y contexto en la obra de Roberto Carpio en la Arequipa del siglo XX. Arequipa, Perú: UNSA.
- Vila, P. (1987). Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus relaciones. Recuperado de <http://www.sibetrans.com/trans/a288/identidades-narrativas-y-musica-unaprimera-propuesta-para-entender-sus-relaciones> Al: 13-09-2012.
- Vilca G. (2005). Revista digital puno comunicación y desarrollo UNA Puno 2005)
- Virgen de la Candelaria (2009): Aproximaciones científicas Puno: UNA.
- Yupanqui Tomás (2005) Religión y fiesta de la virgen de la Candelaria. Puno, Perú: Autor.
- Yupanqui Tomas (2005) Puno su historia, la regionalización y el desarrollo. Puno, Perú: Autor.
- Zamacois J. (1982) Teoría de la Música Tomo I-II. España: Labor.