

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA

“CONDORCUNCA” DE AYACUCHO CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL DEL HUAYNO DE LUCANAS
“VAPOR BRILLANTE”, 2026

PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA,
ESPECIALIDAD MÚSICA

PRESENTADO POR
FELIX SAMUEL YUPANQUI YAURI

ASESORA: MG. MILKA J. DELGADO ORTIZ

AYACUCHO - PERÚ

2026

DEDICATORIA
A MIS QUERIDOS PADRES

AGRADECIMIENTO

A la escuela Superior de Formación Artística Pública de “Condorcunca” de Ayacucho. A los docentes, personal administrativo y a mis compañeros de promoción con quienes pasé agradables e inolvidables momentos.

Un agradecimiento especial al profesor Otto Campos Azurza por ayudarme en la culminación de este trabajo

ÍNDICE DE SIMILITUD

Página 3 de 54 - Descripción general de integridadIdentificador de la entrega: trn:oid::3618137451676

Fuentes principales
25% Fuentes de Internet
4% Publicaciones
12% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales
Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet	alicia.concytec.gob.pe	5%
2	Internet	dspace.ups.edu.ec	5%
3	Internet	revistas.unsch.edu.pe	3%
4	Internet	repositorioslatinoamericanos.uchile.cl	3%
5	Internet	www.coursehero.com	<1%
6	Internet	documents.mx	<1%
7	Internet	es.slideshare.net	<1%
8	Internet	myslide.es	<1%
9	Internet	repositorio.unac.edu.pe	<1%
10	Internet	repositorio.ucv.edu.pe	<1%
11	Internet	repositorio.uladech.edu.pe	<1%

Página 3 de 54 - Descripción general de integridadIdentificador de la entrega: trn:oid::3618137451676

Página 2 de 54 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega: trn:oid::3618137451676

26% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

■ Bibliografía

Fuentes principales

25% Fuentes de Internet
4% Publicaciones
12% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

PRESENTACION

El trabajo titulado Transcripción y Análisis del Huayno de Lucanas “Vapor Brillante” 2026, se presenta como requisito para optar el grado académico de Bachiller en Educación Artística, especialidad Música, en la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Condorcunca” de Ayacucho. El estudio tuvo como propósito analizar las características musicales de la transcripción del Huayno de Lucanas Maldito Vapor Brillante, con el fin de documentar y comprender el referido huayno para su preservación, valoración y uso pedagógico.

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, sustentado en la investigación documental y la observación indirecta mediante registros audiovisuales. Este procedimiento permitió revisar reiteradamente las interpretaciones musicales y asegurar precisión en el proceso de transcripción, facilitando la identificación de patrones melódicos, rítmicos, armónicos, formales y recursos técnico-interpretativos. La revisión de antecedentes evidenció la existencia pocos de estudios desde perspectivas educativas, antropológicas y etnomusicológicas; sin embargo y no se identificó una producción centrada específicamente en el análisis del lenguaje musical con fines académicos dentro de la formación artística.

En cuanto a la estructura del trabajo, el capítulo I presenta el planteamiento del problema, así como la importancia, pertinencia y justificación del estudio. El capítulo II aborda los antecedentes internacionales, nacionales y locales relacionados con investigaciones afines a la danza de tijeras y la estructura técnica para la música de violín. El capítulo III describe la metodología aplicada, de enfoque cualitativo y carácter descriptivo. Finalmente, el capítulo IV expone los resultados del estudio, evidenciando que la música andina constituye una manifestación cultural híbrida en la que convergen elementos de origen prehispánico con aportes occidentales y procesos contemporáneos de resignificación cultural.

RESUMEN

La investigación titulada Transcripción y análisis musical del huayno de Lucanas “Vapor Brillante”, 2026 tuvo como propósito describir y analizar las características musicales, métricas y simbólicas de esta pieza tradicional, con el fin de contribuir a su preservación, valoración y utilización pedagógica dentro de la formación artística. El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, sustentado en un diseño documental y en la observación indirecta mediante el análisis reiterado de registros audiovisuales de interpretaciones musicales.

El proceso de transcripción permitió identificar los principales elementos del lenguaje musical del huayno, evidenciando una organización formal basada en un único tema estructurado en dos periodos: estrofas y fuga. Asimismo, se reconoció la presencia de patrones melódicos modales, predominio del ritmo ternario y una métrica textual flexible, rasgos característicos de la tradición oral andina. Estos resultados confirman la estrecha relación entre música, danza y poesía cantada en el repertorio huayno.

El análisis semántico y simbólico evidenció que el texto del huayno expresa nostalgia, migración y separación afectiva, integrando símbolos como el vapor y el águila, que representan la movilidad histórica entre la sierra y la costa y la cosmovisión andina que concibe a la naturaleza como interlocutora y mediadora entre mundos. En este sentido, la obra se configura como un testimonio sonoro de la memoria colectiva de la provincia de Lucanas.

Se concluye que la transcripción y el análisis musical constituyen herramientas fundamentales para la salvaguardia del patrimonio musical tradicional, especialmente frente a los cambios en los procesos de transmisión cultural. La investigación aporta bases para la incorporación del huayno en contextos educativos, fortaleciendo la identidad cultural y la formación artística.

Palabras clave: huayno ayacuchano, transcripción musical, análisis musical, patrimonio cultural, tradición oral

ABSTRACT

The research entitled Transcription and Musical Analysis of the Lucanas Huayno “Vapor Brillante”, 2026 aimed to describe and analyze the musical, metric, and symbolic characteristics of this traditional piece in order to contribute to its preservation, appreciation, and pedagogical use within artistic education. The study followed a qualitative descriptive approach based on documentary research and indirect observation through repeated analysis of audiovisual recordings of musical performances.

The transcription process identified the main elements of the huayno’s musical language, revealing a formal organization based on a single theme structured in two periods: verses and fuga. Modal melodic patterns, predominance of ternary rhythm, and flexible poetic meter were also identified, confirming the close relationship between music, dance, and sung poetry in the huayno repertoire.

The semantic and symbolic analysis showed that the lyrics express nostalgia, migration, and emotional separation, incorporating symbols such as the steamship and the eagle, which represent historical mobility between the Andes and the coast and the Andean worldview that recognizes nature as an interlocutor and mediator between worlds. Thus, the piece emerges as a sonic testimony of the collective memory of Lucanas province.

The study concludes that musical transcription and analysis are essential tools for safeguarding traditional musical heritage, especially in the face of changes in cultural transmission processes. This research provides a basis for incorporating huayno into educational contexts, strengthening cultural identity and artistic training.

Keywords: Ayacucho huayno, musical transcription, musical analysis, cultural heritage, oral tradition.

CONTENIDO

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
PRESENTACION	iv
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.2. Formulación del Problema.....	3
1.3. Planteamiento de Objetivos.....	4
1.4. Justificación	4
1.5. Contexto histórico – Geográfico del Huayno Vapor Brillante.....	5
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO	8
2.1. Antecedentes del Estudio	8
2.2. Bases teóricas	12
2.3. Marco Histórico – Geográfico de la Provincia de San Juan de Lucanas ..	13
CAPITULO III: METODOLOGIA.....	16
3.1. Diseño de la investigación	16
3.2. Tipo de investigación	16
3.3. Unidad de análisis	16
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
3.5. Procedimiento de análisis de datos	16
CAPITULO IV: RESULTADOS.....	18
4.1. Contexto histórico y geográfico del Wayno mestizo de Lucanas Vapor Brillante.....	18
4.2. Transcripción y análisis del huayno ayacuchano Vapor Brillante realizado de la versión interpretada por el Trío Ayacucho	19
CONSIDERACIONES FINALES	28
RECOMENDACIONES	32
Bibliografía	33
ANEXO	35

INTRODUCCIÓN

La música tradicional andina constituye uno de los principales vehículos de memoria histórica, identidad cultural y transmisión de conocimientos en las comunidades del sur peruano. Dentro de este amplio universo sonoro, el huayno ocupa un lugar central como género musical, poético y dancístico que articula experiencias colectivas, prácticas sociales y procesos históricos de larga duración. En particular, el huayno de Lucanas “Vapor Brillante” representa una manifestación significativa de la tradición musical ayacuchana, cuya permanencia se ha sustentado principalmente en la transmisión oral y en la práctica comunitaria.

En la actualidad, los cambios socioculturales asociados a la migración, los viajes comerciales, la urbanización y la virtualización de los procesos de enseñanza han generado transformaciones en los modos de transmisión del repertorio tradicional. Este contexto plantea la necesidad de desarrollar investigaciones que contribuyan a la documentación, análisis y preservación del patrimonio musical andino mediante herramientas académicas que permitan sistematizar saberes tradicionalmente transmitidos de forma oral. En este marco, la transcripción y el análisis musical se configuran como estrategias fundamentales para salvaguardar este legado cultural, posibilitando su estudio, difusión pedagógica y continuidad intergeneracional.

La presente investigación titulada Transcripción y análisis musical del huayno de Lucanas “Vapor Brillante”, 2026 se inscribe en una perspectiva cualitativa de carácter descriptivo, sustentada en un diseño documental de observación indirecta. Este enfoque permite examinar la obra desde fuentes sonoras, textuales y musicológicas, con el propósito de comprender sus características musicales, su dimensión simbólica y su relevancia dentro del patrimonio musical peruano.

El estudio tiene como objetivo general describir las características musicales del huayno de Lucanas “Vapor Brillante” y determinar su importancia como parte del patrimonio musical peruano. De manera específica, se propone analizar sus rasgos estructurales y melódicos, identificar los patrones rítmicos y métricos que configuran su carácter estilístico, y desarrollar un análisis semántico y simbólico del texto cantado. Estos propósitos responden a la necesidad de abordar la obra desde una perspectiva integral que articule el análisis musical con la interpretación cultural.

Desde esta perspectiva, la investigación busca contribuir a la valorización académica del huayno ayacuchano mediante la generación de conocimiento sistemático que fortalezca su preservación, enseñanza y difusión. Asimismo, pretende evidenciar la relevancia de la transcripción y el análisis musical como herramientas para la salvaguardia

del patrimonio sonoro, en un contexto marcado por la transformación de los procesos tradicionales de transmisión del conocimiento musical.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

El huayno mestizo de la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho ayacuchano constituye una de las expresiones musicales más representativas de la región sur andina del Perú, al articular memoria histórica, identidad colectiva y transmisión intergeneracional de saberes. Sin embargo, gran parte de este repertorio se ha conservado principalmente por vía oral, lo que ha generado una brecha significativa entre la práctica musical tradicional y su documentación académica. La ausencia de transcripciones musicales rigurosas limita su incorporación sistemática en la educación artística, la investigación musicológica y las políticas de preservación del patrimonio inmaterial. Diversos estudios sobre música andina advierten que la oralidad, si bien es una fortaleza cultural, también puede implicar riesgos de transformación, pérdida o simplificación de los repertorios con el paso del tiempo (Turino (2008), Romero (2001).)

En este contexto, el huayno ayacuchano “vapor brillante” representa un caso particularmente relevante. A pesar de su presencia en la tradición interpretativa y su circulación en contextos festivos y comunitarios, no se dispone de análisis musicológicos detallados que aborden su estructura melódica, rítmica, formal y poética desde una perspectiva académica. Esta carencia impide comprender con precisión los recursos musicales que caracterizan el estilo ayacuchano, así como su potencial pedagógico en instituciones de formación artística. La falta de estudios sistemáticos dificulta también la estandarización de versiones interpretativas y la producción de materiales didácticos basados en repertorio local.

Asimismo, la escasa investigación específica sobre piezas tradicionales concretas evidencia un problema mayor: la limitada articulación entre patrimonio musical, educación artística y producción académica. Sin procesos de transcripción y análisis, estas obras permanecen fuera de los currículos formales y del circuito investigativo, reduciendo las posibilidades de difusión, valoración y continuidad cultural. En consecuencia, surge la necesidad de realizar un estudio que permita documentar, analizar y sistematizar el huayno Maldito vapor brillante, contribuyendo tanto a la preservación del patrimonio musical ayacuchano como a su integración en procesos educativos y musicológicos contemporáneos.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

¿Cuáles son las características musicales del huayno de Lucanas “Vapor Brillante” y cuál es su importancia como parte del patrimonio musical peruano?

1.2.2. Problemas Específicos

¿Cuáles son las características estructurales y melódicas del huayno de Lucanas “Vapor Brillante”?

¿Qué patrones rítmicos y métricos definen el carácter y el tempo de la melodía transcrita?

¿Por qué realizar un Análisis semántico y simbólico del Huayno de Lucanas Vapor brillante?

1.3. Planteamiento de Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Describir cuáles son las características musicales del huayno de Lucanas “Vapor Brillante” y cuál es su importancia como parte del patrimonio musical peruano.

1.3.2. Objetivos específicos

Describir las características estructurales y melódicas del huayno de Lucanas “Vapor Brillante.

Identificar los patrones rítmicos y métricos que definen la velocidad, los adornos y el carácter particular del estilo huancavelicano.

Realizar un Análisis semántico y simbólico del Huayno de Lucanas Vapor brillante

1.4. Justificación

1.4.1. Justificación teórica

El estudio del huayno ayacuchano “*Vapor brillante*” se sustenta en los enfoques de la etnomusicología y los estudios de patrimonio cultural inmaterial, los cuales destacan la música como práctica social, memoria colectiva y construcción de identidad. Desde esta perspectiva, la transcripción y el análisis musical permiten traducir saberes orales a lenguajes académicos, favoreciendo su comprensión, preservación y difusión. Investigaciones previas señalan que la documentación sistemática de repertorios tradicionales contribuye a fortalecer los procesos de patrimonialización y a legitimar las

músicas locales dentro del campo académico (Thomas Turino, 2008; Raúl Romero, 2001). Asimismo, la teoría etnomusicológica resalta la importancia de analizar las relaciones entre música, sociedad y cultura para comprender los significados simbólicos de las prácticas sonoras (Henry Stobart, 2006). En este marco, la investigación aporta fundamentos conceptuales que vinculan análisis musical, identidad andina y educación artística.

1.4.2. Justificación metodológica

Desde el punto de vista metodológico, la investigación propone un proceso sistemático de transcripción, análisis musical y contextualización cultural de una obra perteneciente al repertorio tradicional. Este enfoque integra métodos cualitativos propios de la etnomusicología —como el análisis auditivo, la comparación de versiones y la contextualización sociocultural— con herramientas del análisis musical académico (melodía, ritmo, forma y texto). La aplicación de este procedimiento contribuye a generar modelos replicables para futuras investigaciones sobre música tradicional andina, fortaleciendo la producción científica en el ámbito musicológico regional. De este modo, el estudio no solo documenta una obra específica, sino que también establece una metodología que puede aplicarse a otros repertorios transmitidos oralmente.

1.4.3. Justificación práctica

En el ámbito práctico, la investigación tiene impacto directo en la educación artística y la preservación del patrimonio cultural. La transcripción y el análisis del huayno permitirán generar partituras, materiales pedagógicos y recursos didácticos que faciliten su enseñanza en instituciones de formación artística. Esto favorece la inclusión de repertorios locales en el currículo, promoviendo la identidad cultural y el reconocimiento del patrimonio musical regional. Asimismo, el estudio contribuye a la difusión y valorización del huayno ayacuchano, fortaleciendo su continuidad intergeneracional y su proyección en contextos académicos, educativos y culturales.

1.5. Contexto histórico – Geográfico del Huayno Vapor Brillante

1.5.1. Lucanas

La provincia de Lucanas se ubica en la región Ayacucho, en la zona sur del territorio departamental, formando parte del ámbito geográfico de la sierra sur del Perú. Su capital es Puquio, ciudad que históricamente ha sido un importante centro de articulación comercial, cultural y social entre la costa y los Andes. (INEI., 2018)

Lucanas presenta una geografía diversa caracterizada por la presencia de pisos ecológicos que van desde zonas altoandinas hasta áreas cercanas a la costa del Pacífico. Este territorio forma parte de la vertiente occidental de los Andes y está atravesado por quebradas, valles interandinos y extensas pampas altoandinas, lo que históricamente ha condicionado los modos de vida, la economía y las rutas de comunicación de sus pobladores. (Gobierno Regional de Ayacucho., 2015)

La ubicación estratégica de la provincia permitió la conexión entre ciudades andinas como Huamanga y Huancavelica con puertos del litoral sur, especialmente Lomas y Chala. Esta condición geográfica favoreció la movilidad humana, el comercio y los intercambios culturales entre la sierra y la costa durante los siglos XIX y XX.

El territorio de Lucanas posee una larga ocupación humana que se remonta a culturas prehispánicas andinas. En época preincaica estuvo habitado por grupos pertenecientes a la cultura Rucanas o Lucanas, considerados por los cronistas como pueblos guerreros que resistieron la expansión incaica antes de ser incorporados al Tahuantinsuyo (Rostworowski, 1988). (Rostworowski, 1988)

Durante el periodo inca, el territorio se integró al sistema administrativo imperial mediante la red de caminos del Qhapaq Ñan, que facilitaba el control político, el transporte de bienes y la circulación de personas entre la costa y la sierra. (Ministerio de Cultura del Perú., 2017)

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la región fue reorganizada bajo el sistema de encomiendas y reducciones indígenas. La economía se orientó hacia la ganadería y la agricultura de subsistencia, manteniendo una fuerte estructura rural y comunitaria que perdura hasta la actualidad. (Contreras & Cueto, 2013)

Durante la República, Lucanas adquirió importancia como territorio articulador de rutas comerciales hacia la costa. En el siglo XIX, el auge del comercio marítimo y la introducción de barcos a vapor en el Pacífico sudamericano generaron nuevas dinámicas de movilidad. Habitantes de Lucanas viajaban hacia los puertos de Lomas y Chala para embarcarse rumbo a Lima, especialmente entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. (Bonilla, 1974)

Esta dinámica histórica de desplazamiento entre la sierra y el litoral dejó una profunda huella en la memoria colectiva y en las expresiones culturales de la región, particularmente en la tradición oral y musical andina.

Lucanas es reconocida por su riqueza cultural, especialmente por sus festividades, danzas y tradiciones musicales andinas. La provincia mantiene una fuerte herencia quechua, reflejada en la lengua, la organización comunal y las prácticas festivas.

Las manifestaciones musicales —como el huayno y otras formas tradicionales— constituyen medios de transmisión de la memoria histórica, las experiencias migratorias y las relaciones entre el mundo rural y urbano. En este contexto, la música se convierte en

una fuente valiosa para comprender los procesos sociales y culturales de la región. (Turino, 2008)

En síntesis, la provincia de Lucanas ha desempeñado un papel relevante como espacio de articulación territorial entre la costa y la sierra sur del Perú. Su geografía, historia y cultura evidencian procesos de movilidad, intercambio y continuidad cultural que se reflejan tanto en la vida cotidiana como en el patrimonio musical de la región.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Estudio

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Aguirre, E. (2018) en la investigación titulada “Sonidos incaicos: un análisis formal de un repertorio que incluye tres huaynos peruanos y tres sanjuanitos ecuatorianos, aplicado a la composición de una suite de cuatro danzas”, dice que el huayno peruano y el sanjuanito ecuatoriano, son dos géneros cuyo origen se dio previo a la llegada de los españoles, por lo que fueron parte del imperio incaico. Hoy en día estos dos han sido relacionados de manera que, algunos musicólogos suponen que el sanjuanito es un derivado del huayno. Sin embargo, no hay prueba de ello. Como se trata de géneros representativos para ambos países, este proyecto de investigación los analiza compositiva y formalmente y a partir de lo encontrado, se escribe una suite basada en los principales recursos musicales de cada uno de ellos. Para ello, se determina su función histórica social con el fin de comprenderlos dentro de su contexto. Luego se realiza un análisis compositivo y formal de tres obras tradicionales de cada género y con los recursos obtenidos de dicho análisis se construye una suite de cuatro danzas o movimientos.

La composición es llevada a un concierto final, por ello se usa el método interpretativo con las técnicas de observación, registro y reflexión de campo, cuando se llevan a cabo los ensayos para el recital final. Este proyecto cumple con la línea de investigación de composición popular. El producto final consiste en el score de una suite, su interpretación en un recital final y el trabajo escrito que se explica en el resultado.

Muñoz, M.M (2009) en el trabajo titulado *Identidades Musicales Ecuatorianas: Diseño, mercadeo y difusión en Quito de una serie de productos radiales sobre Música Nacional*, dice que, durante toda mi vida he estado vinculada con la música en muchas de sus formas. Gracias a la influencia de mi padre, indígena proveniente de Cañar, desde pequeña escuchaba música muy variada, desde la “Sinfonía No. 40” de Mozart hasta “Los Caballitos del Río” de Savia Nueva, pasando por toda una serie de música tradicional de Cotopaxi y Chimborazo, donde mi padre trabajaba. Además, mi madre, fiel fanática de los músicos de la Edad de Oro de la música ecuatoriana, escuchaba día y noche sus valeses criollos, sus pasillos, su Julio Jaramillo y su Olimpo Cárdenas. Y también generaron en mí cierto apego, aunque en ese momento no lo entendí así, a la música popular ecuatoriana. Después de varios años de estudiar música, me doy cuenta de la gran importancia que tiene para el autoestima y crecimiento moral de un grupo el conocer sus raíces musicales.

Miguel Donoso Pareja afirma que, a diferencia de pueblos como Brasil, México, Cuba, Argentina, entre otros, el Ecuador no tiene un ritmo musical característico que lo identifique, y ello produce en el ecuatoriano una identidad frágil y tendiente a copiar estilos y costumbres ajenas. La lectura de este libro me impactó en la medida en que, en cierta parte, es cierto: los ecuatorianos no sabemos nada sobre música ecuatoriana, es más, sufrimos de una incapacidad de diferenciar los propios ritmos musicales existentes en el país. Desde que supe esto, y me incluí dentro de ese grupo de ignorantes musicales (siendo yo misma una estudiante de música), me obsesioné con la idea de generar algún tipo de iniciativa para contribuir de alguna manera a que esta situación empiece a cambiar. Inicié mis estudios en comunicación y vi en ella una herramienta precisa para lograr este fin, particularmente en la radio. Si de música se trata, la radio es capaz de generar e “imponer” preferencias o gustos musicales en poco tiempo; además, las personas que importan ahora que conozcan sobre la música ecuatoriana para que la valoren y le den nuevos sentidos para no perderla son los jóvenes, y para ellos, nada más entretenido y educador que la radio. 7 esta iniciativa es uno de los planes más ambiciosos de mi vida, pues quisiera de alguna manera cambiar la historia de la música ecuatoriana y darle un nuevo giro, como comunicadora de nuestra memoria musical y de las nuevas propuestas que lograrán desaparecer esa sordera musical del joven ecuatoriano.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Ayala, J. (2024) en la investigación titulada "El Wayno Ayacuchano: Análisis de su tradición oral y su contribución a la identidad Cultural Ayacuchana según Carlos Huamán - 2024", dice que, en los estudios sobre la tradición oral de la música ayacuchana, tuvo como objetivo explorar el entendimiento conceptual de tradición, tradición oral y cultura, a partir del análisis del libro “El wayno ayacuchano como tradición oral, poética, musical y dancística” de Carlos Huamán, favorece el desarrollo de la cultura local y regional en Ayacucho. Para ello, la metodología que se empleó fue la investigación de tipo básica de diseño descriptivo, referido al análisis de una unidad específica del universo. En el caso de Larios (2019), su investigación se centró en la relación entre la música tradicional ayacuchana y la política, específicamente en el contexto de la violencia armada y su posguerra. Larios utilizó un enfoque cualitativo, explorando cómo la música se convirtió en un medio para la denuncia, el testimonio de las víctimas y la construcción de memoria colectiva. El autor concluyó que la música ayacuchana no solo debía verse como una herramienta política, sino como una forma integral de preservación y fortalecimiento de la cultura regional. Sin embargo, su análisis ha sido criticado por intentar forzar un enfoque político que puede desvirtuar la esencia cultural de la música tradicional. Por otro lado, el Ministerio de Cultura (2021) abordó la importancia de la Estudiantina Municipal de

Ayacucho (EMA) en la preservación del legado cultural de la región. Utilizando enfoques históricos, musicológicos y antropológicos, el estudio destacó la historia de la EMA, su resistencia ante diversos desafíos, y su papel fundamental en la identidad cultural ayacuchana. La investigación reveló cómo la Estudiantina ha superado obstáculos, como los intentos de desalojo por parte de autoridades locales, a pesar de los argumentos mercantilistas en su contra. Los resultados muestran que, a pesar de las adversidades, la EMA ha logrado mantener su misión cultural, obteniendo el apoyo del público y de otros artistas comprometidos con la preservación del folclore regional. Finalmente, Taípe et al. (2022) exploraron la tradición oral en las comunidades quechuas de Ayacucho, Huancavelica y Junín, centrándose en los mitos y creencias relacionados con la agricultura y la producción de alimentos. El estudio, realizado con un enfoque etnográfico, recopiló relatos en quechua y español para analizar cómo las deidades y los héroes culturales influyen en las prácticas agrícolas de estas regiones. Los resultados revelaron que las prácticas agrícolas tradicionales están profundamente conectadas con las creencias míticas, donde las dificultades productivas se interpretan como rupturas de las normas sociales. Esta investigación subraya la riqueza de la tradición oral en la preservación de conocimientos ancestrales que aún influyen en la vida cotidiana de las comunidades rurales de Ayacucho, fortaleciendo su identidad cultural.

Crisóstomo, H. Tenorio, M. Gutiérrez, N (2024) en su investigación titulado “*La nostalgia, el dolor y la esperanza de los emigrantes y retornantes metaforizada en los huaynos ayacuchanos*”, esta investigación explora la profunda conexión entre la nostalgia, el dolor y la esperanza de los emigrantes y retornantes, revelando cómo estos sentimientos se entrelazan y encuentran su voz en la música de Ayacucho. Se analizan las metáforas en los huaynos ayacuchanos para reflejar las experiencias emocionales y los desafíos socioculturales de estos grupos. El estudio profundiza en la rica tradición de los huaynos ayacuchanos para mostrar cómo estas canciones metaforizan y encapsulan los sentimientos de quienes han emigrado y regresado, añoran regresar, o incluso aquellos que han vuelto sin darse cuenta.

A través del análisis de letras y narrativas, se arroja luz sobre emociones como la nostalgia, el dolor y la esperanza que rodean la emigración y el retorno, enriqueciendo nuestra comprensión de las experiencias humanas en el contexto global contemporáneo. Así también, busca responder a preguntas clave, como la manera en que los huaynos ayacuchanos muestran los sentimientos de nostalgia, dolor y esperanza en sus letras, y cómo estas expresiones metafóricas capturan las experiencias emocionales y socioculturales de los emigrantes y retornantes de Ayacucho. Los objetivos principales son

examinar cómo estos huaynos plasman y combinan estos sentimientos, así como analizar las metáforas que reflejan desafíos y experiencias de estos grupos.

Escalante, G (2018) en su investigación titulada *“El huayno como expresión de la identidad cultural de los pobladores de Huamanga - Ayacucho, 2017”* El huayno, es una expresión cultural legada por nuestros ancestros. Tanto el ritmo y la melodía, como el canto y la danza del huayno actúan como elementos sensibilizadores y concienciadores que hermanan a los pobladores en cualquier acontecimiento social y familiar, espacios donde afirman su identidad. La reproducción del huayno se desarrolla en espacios informales (familiares o festivos) de socialización, donde los pobladores transmiten valores culturales a las nuevas generaciones, aspecto eminentemente formador y educativo. Sin embargo, no todo se muestra positivamente formativo en el huayno: las letras de algunos géneros musicales modernos resaltan en demasía mensajes de una cultura de pobreza, atraso, conformismo y sufrimiento, deformando y mancillando la personalidad del habitante andino.

El huayno ayacuchano es portador de la memoria colectiva, histórica y de la cultura popular y se ha ido renovando en su interpretación, con la utilización de diversos instrumentos andinos y no andinos. Donde la formación de la identidad en los Huamanguinos se da en situaciones tensas y conflictivas de orfandad, desarraigo, ruptura amorosa, etc. En estas vicisitudes de la vida, es necesario conocer y determinar ¿qué espacio ocupa y qué función cumple el huayno en la identidad de los Huamanguinos así que la investigación parte de una investigación descriptiva; para lo cual se considera una muestra de tipo no probabilístico. Los aspectos a tratar son analizados en los respectivos capítulos que conforman el corpus de la presente tesis.

En el primer capítulo, relativo al planteamiento del problema, se alude a la falta de conciencia, por parte de los jóvenes que hoy en día ya no se identifican con el género musical andino respecto a la importancia formativa del huayno en la construcción de la identidad de los primeros. Asimismo, se trata aspectos metodológicos en los que se aborda el tipo de investigación utilizado y los procedimientos e instrumentos que sirvieron para la obtención de datos. A continuación, en el segundo capítulo se presenta una fundamentación teórica donde se comparte aspectos conceptuales y teorías relacionadas con el tema de investigación: el huayno, la construcción de la identidad (donde se trata los conceptos de cultura e interculturalidad), y procesos educativos en relación con el aprendizaje de valores y el uso del huayno.

En el capítulo tercero, se comparte los principales hallazgos referidos a una apreciación desde los propios actores respecto al huayno, la construcción de la identidad a partir del uso y práctica del huayno; procesos educativos relacionados con el huayno, la

continuidad y transformación de este último. Finalmente se desarrollan las conclusiones generales de la investigación.

2.2. Bases teóricas

El estudio de la música tradicional requiere un marco teórico que permita traducir los fenómenos sonoros, las prácticas interpretativas y los significados culturales a un lenguaje analítico sistemático. En el caso del huayno ayacuchano de Lucanas “*Vapor brillante*”, la teoría musical constituye el eje fundamental para abordar su transcripción y análisis con rigurosidad académica. La teoría musical se entiende como el conjunto de principios que explican la organización del sonido en el tiempo, incluyendo parámetros como altura, ritmo, armonía, textura y forma. (Benward & Saker, 2009)

Desde esta perspectiva, la transcripción musical no debe concebirse únicamente como un procedimiento técnico, sino como un proceso interpretativo que busca trasladar una manifestación sonora —generalmente transmitida de forma oral— al sistema de notación occidental (Nettl, 2015). Este proceso resulta particularmente relevante en la música tradicional andina, donde gran parte del repertorio se ha preservado a través de la memoria colectiva y la práctica comunitaria. La transcripción permite fijar la música en un soporte escrito, posibilitando su estudio sistemático, su difusión pedagógica y su conservación como patrimonio cultural. (Seeger, 2004)

En este sentido, la teoría musical proporciona herramientas analíticas para describir con precisión elementos como la tonalidad, la modalidad, la métrica y la estructura formal. Dichos componentes resultan esenciales para comprender la lógica interna del huayno, género que constituye una de las expresiones musicales más representativas de los Andes peruanos. (Romero R. R., 2001)

Uno de los aspectos centrales en el análisis del huayno es la dimensión melódica. Diversos estudios han señalado que las melodías andinas presentan con frecuencia rasgos modales y pentatónicos, así como el predominio de movimientos conjuntos y ornamentaciones características que configuran una identidad sonora propia (Turino, 2008). El análisis melódico permite identificar células musicales recurrentes, rangos de tesitura y direccionalidad del discurso sonoro, contribuyendo a evidenciar la coherencia estructural de la obra.

El componente rítmico constituye otro eje fundamental del análisis. El huayno se caracteriza por una métrica binaria o compuesta —comúnmente 2/4 o 6/8— con patrones de acentuación que generan una sensación de movimiento continuo vinculada a la danza (Romero, 2001). El estudio del ritmo permite examinar la relación entre pulsación, acento y fraseo, así como las variaciones interpretativas que enriquecen la ejecución musical.

En relación con la armonía, si bien la música andina se desarrolló originalmente fuera del sistema tonal europeo, la incorporación de instrumentos como la guitarra favoreció procesos de hibridación musical. Como resultado, es posible identificar progresiones tonales adaptadas al lenguaje del huayno, evidenciando el diálogo entre tradición oral y sistemas musicales occidentales (Turino, 2008). Este fenómeno refleja la naturaleza dinámica y cambiante de las músicas tradicionales.

Finalmente, el análisis formal integra los elementos melódicos, rítmicos y armónicos para comprender la organización global de la obra. La identificación de secciones, repeticiones y contrastes permite reconocer la arquitectura musical del huayno y su función dentro del contexto social y festivo en el que se interpreta (Nettl, 2015).

En síntesis, la teoría musical ofrece el andamiaje conceptual que sustenta la transcripción y el análisis del huayno "*Vapor brillante*". Gracias a este enfoque, es posible transformar una expresión sonora de tradición oral en conocimiento sistemático, contribuyendo a su valoración, preservación y enseñanza en contextos académicos y artísticos.

2.3. Marco Histórico – Geográfico de la Provincia de San Juan de Lucanas – Ayacucho

Desde las alturas de la divisoria continental, la provincia de Lucanas, sus valles y sus gentes, desempeñaron un rol estratégico en un circuito comercial que, durante más de siete décadas, fue uniendo la sierra sur-andina con los vapores que llegaban hasta su puerto natural en el litoral arequipeño. Fue un sistema de intercambio único, basado en el trabajo y la resiliencia de los arrieros que, literalmente, cargaron el comercio regional sobre sus espaldas.

Lucanas, ubicada en el departamento de Ayacucho, es una provincia que se extiende sobre las estribaciones occidentales de los Andes, desde el altiplano hasta los valles interandinos. Sus provincias vecinas y su cercanía a la costa la convirtieron, ya desde finales del periodo colonial, en un punto de cruce natural para quienes se dirigían a los puertos del Pacífico sur. Su población era predominantemente rural y se dedicaba a actividades ganaderas y agrícolas, con un importante componente de comunidades indígenas.

El eje de su economía era el comercio de ganado vacuno, lanas, y otros productos originarios de la región, que necesitaban de un punto de salida hacia el mar. Esta característica la consolidó como una zona con una notable autonomía económica, a pesar de su lejanía de los grandes centros administrativos y políticos como Lima.

A mediados del siglo XIX, mucho antes de que los vehículos motorizados transformaran el transporte, el comercio sur-andino dependía casi exclusivamente del trabajo de los arrieros. Eran hombres que, a lomo de mula o caballo, recorrían extensas rutas conectando

los Andes con el océano. Su principal centro operativo en Ayacucho era el distrito de Carmen Alto, desde donde partían las caravanas.

Una de sus rutas más importantes se dirigía hacia el sur, pasando por Parinacochas, las propias tierras de Lucanas, y finalmente llegaba hasta la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa. El destino final era, entonces, el puerto de Chala. Era, sin duda, un trayecto exigente, pero era el único medio para que los productores de la sierra pudieran enviar sus bienes al mercado global. De esta manera, la vida de los valles ayacuchanos quedaba ligada al devenir del pequeño puerto pesquero emplazado al pie de la cordillera.

Chala, un puerto menor, pero con un rol descomunal, se convirtió en el epicentro del intercambio de productos entre Ayacucho, Apurímac y Cuzco con el mundo exterior. Su historia como núcleo comercial registra su apogeo a mediados del siglo XIX y comienzos del XX, siendo un punto de referencia ineludible.

Hace ya mucho tiempo, en 1866 Chala era un puerto mayor a donde llegaban a caballo, productos de Ayacucho, Apurímac y Cuzco, y de aquí, eran enviados en barcos a vapor a Inglaterra y Dinamarca.

Esta cita es clave, pues nos revela cómo la lana de alpaca y la lana de oveja procedente de las alturas de Lucanas llegaba para ser embarcada hacia los centros industriales de Europa. Era un puerto de montaña en el que la vida se detenía durante los fines de semana de feria, cuando los arrieros llegaban con sus recuas y el pueblo se llenaba de vida, convirtiéndose en una "feria interminable" de trueque y ventas.

Una vez que la mercancía llegaba a Chala, el viaje continuaba gracias a la moderna tecnología de la época: los barcos a vapor. La compañía que dominaba estas rutas era la Pacific Steam Navigation Company (PSNC), empresa fundada en 1838 que para la segunda mitad del siglo XIX controlaba casi todo el tráfico de pasajeros y correo desde Panamá hasta el estrecho de Magallanes.

Para un viajero que quisiera ir a Lima, el trayecto era relativamente directo. Los vapores de la PSNC tocaban en puertos como Chala regularmente en sus rutas hacia el norte, conectando con el Callao. El sistema era una mejora radical frente a la antigua navegación a vela, y permitió que la costa peruana, lejos de ser una barrera, se convirtiera en una autopista marítima para el comercio y las personas.

Para los viajeros, el viaje en estos vapores era, sin duda, una experiencia que marcaba un antes y un después en su vida, separando el mundo rural de la Sierra de la modernidad de la capital.

De esta manera, podemos imaginar a un comerciante de ganado de Lucanas emprendiendo su viaje hacia la costa. Tras varios días de camino acompañando a su mercadería, las cumbres andinas dan paso a los primeros paisajes desérticos. Al fin, avista

el océano y desciende al puerto. El aroma a pescado se mezcla con el olor a lana, cuero y sudor de las bestias. El ritmo de la vida en el puerto es completamente distinto al de su tierra; las campanas de los barcos, los gritos de los estibadores y el vapor de las calderas anuncian un mundo más acelerado. Aborda el barco y, en cuestión de días, está en la bulliciosa Lima, listo para hacer negocios, llevando consigo no solo sus productos, sino las historias y el carácter de su tierra andina. Lucanas, así, no era solo un punto en un mapa, sino el punto de partida de una historia de integración y comercio que conectaba la altura con el mar, lo rural con lo moderno.

CAPITULO III: METODOLOGIA

3.1. Diseño de la investigación

El diseño de la presente investigación es de enfoque cualitativo y de carácter descriptivo-analítico. Se enmarca dentro del análisis documental y musical, dado que el propósito central es examinar, describir y decodificar las características estructurales, rítmicas y melódicas presentes en una partitura específica.

3.2. Tipo de investigación

El estudio corresponde a una investigación de tipo aplicada y descriptiva, que busca detallar meticulosamente los componentes internos de la obra musical (tempo, compás, armadura, frases, adornos) sin manipular variables, observando la partitura tal como ha sido transcrita para comprender cómo se codifica la

3.3. Unidad de análisis

La unidad de análisis está conformada por la partitura generada a partir de una transcripción realizada y el análisis musical desarrollado al huayno de Lucanas “Vapor Brillante”

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para recolectar y sistematizar la información de la partitura, se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos:

Técnica: Se utilizará el análisis documental y musical del Huayno de Lucanas “Vapor Brillante”. A continuación, se procederá a desglosar la obra musical en sus elementos constitutivos para comprender su sintaxis. Complementariamente, se realizará una revisión de la literatura especializada y de registros orales/audiovisuales de intérpretes tradicionales para triangular los datos musicales con la práctica real.

Instrumento: se utilizará para la transcripción un editor de partituras

Estructura y Forma: Delimitación de frases, motivos, y grandes secciones formales identificadas en el documento (Sección A y Sección B), así como el uso de casillas de repetición.

Melodía y Tonalidad: Identificación de notas, intervalos predominantes, escalas utilizadas

Ritmo: Evaluación de la densidad de figuras musicales.

3.5. Procedimiento de análisis de datos

Organización y preparación de la información

En la primera etapa se recopilará el material de estudio, constituido por:

- Grabaciones audiovisuales del huayno.
- Versiones interpretativas disponibles.
- Fuentes documentales relacionadas con el contexto histórico y cultural.
-

2. Escucha analítica y segmentación

Se realizó una escucha repetida y consciente de la pieza con fines analíticos.

Durante esta fase se aplicó la técnica de:

- Identificación de secciones musicales.
- Segmentación por frases y semifrases.
- Reconocimiento de repeticiones, variaciones y puntos cadenciales.

Esta etapa permitió delimitar las unidades de análisis musical.

3. Transcripción musical

Una vez segmentada la obra, se procedió a la transcripción al sistema de notación occidental, registrando:

- Alturas (melodía)
- Duraciones (ritmo)
- Métrica
- Fraseo

La transcripción funciona como herramienta central para convertir el sonido en datos analizables.

Categorías de análisis

Categoría	Subcategorías
Estructura formal	periodos, frases, semifrases
Análisis melódico	tesitura, intervalos, células
Análisis rítmico-métrico	compás, acentos, patrones
Análisis armónico	funciones tonales, progresiones
Análisis textual	métrica poética, recursos literarios
Análisis simbólico	migración, naturaleza, cosmovisión

CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1. Contexto histórico y geográfico del Wayno mestizo de Lucanas Vapor Brillante

Montoya, et al (1987) en el texto *La Sangre de los Cerros*, dice que Vapor Brillante es un wayno mestizo anónimo procedente de la provincia de Lucanas se inscribe en un contexto histórico marcado por intensos procesos de movilidad humana, intercambio comercial y articulación territorial entre la sierra sur andina y la costa peruana. La versión difundida por el conjunto Trío Ayacucho evidencia transformaciones propias de la tradición oral, pues la grabación presenta variaciones textuales —como el reemplazo del puerto de Lomas por Huancayo y la omisión de una estrofa—, fenómeno frecuente en repertorios transmitidos de manera intergeneracional y adaptados a nuevos contextos socioculturales (Romero, 2001).

Durante el periodo comprendido entre 1867 y 1945, los circuitos de transporte entre el interior andino y la capital peruana estuvieron fuertemente condicionados por la geografía y la infraestructura disponible. Antes de la consolidación de redes viales modernas, los desplazamientos desde Ayacucho hacia Lima se realizaban mediante complejas rutas mixtas que combinaban caminos de herradura con transporte marítimo. En este contexto, los habitantes de Lucanas descendían hacia el puerto de Lomas, desde donde embarcaban en vapores con destino a Lima. Paralelamente, los pobladores de Huamanga y Huancavelica realizaban largos trayectos por caminos de herradura hasta conectar con rutas comerciales mayores, mientras que los habitantes de Parinacochas utilizaban el puerto de Chala como punto de enlace marítimo hacia la capital (Basadre, 2005; Contreras & Cueto, 2013). Contreras, C., & Cueto, M. (2013). *Historia del Perú contemporáneo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Basadre, J. (2005). *Historia de la República del Perú (1822–1933)*. Lima: El Comercio.

La navegación a vapor en la costa peruana, consolidada desde la segunda mitad del siglo XIX, desempeñó un papel fundamental en la integración económica y social del país, facilitando el transporte de mercancías, trabajadores y viajeros entre los puertos regionales y Lima. Este sistema contribuyó a la intensificación de los flujos migratorios y al intercambio cultural entre regiones, procesos que influyeron directamente en la configuración del repertorio musical andino y mestizo (Contreras & Cueto, 2013). En este marco, las canciones que aluden a viajes, puertos y desplazamientos constituyen testimonios sonoros de la experiencia migratoria y del contacto entre espacios rurales y urbanos.

Desde la perspectiva de la etnomusicología, el huayno ayacuchano ha sido interpretado como una expresión musical estrechamente vinculada a procesos de movilidad, identidad y memoria colectiva. Las transformaciones en las letras, como la

sustitución de topónimos, reflejan la adaptación del repertorio a nuevas realidades sociales y a los circuitos migratorios del siglo XX (Romero, 2001). Así, este wayno mestizo no solo documenta rutas históricas de viaje, sino que también evidencia la relación entre música, territorio y experiencia social

4.2. Transcripción y análisis del huayno ayacuchano Vapor Brillante realizado de la versión interpretada por el Trío Ayacucho

Tonalidad La menor

Voz

Mal di to va por bri llan te may ta taq ya nay ta a pan ki ma na chu ku ti
ma na chu ku ti

7

ri chi mu yaq u ya cha llam pas qa way ku nay paq A gui la may tam pa wan ki
ri chi mu waq ma ki cha llam pas mu chay ku nay paq

13

ma na raq in ti lluq si muy ta ma na chu man cha kur qan ki qa qa man ma yu man

19

wi_chi kuy ta may pi ñam tu pa mur qan ki sa pa llam ur pi ri puch kaq wan

ñu qa qa tu pa mur qa ni Huan ca yo pla za yay kuy kuch kaq man A llin lla paq cha

a llin lla paq cha kim sa ta ku yar qa ni quq nin wa ñup tin

quq nin ri pup tin quq nin wan que da nay paq quq nin wan que da nay

4.2. Análisis General

Título de la Obra	Vapor Brillante
Año de su Composición	Se desconoce
Publicación	La obra está incluida dentro de la discografía de los Hnos. García Zarate en el álbum Puro Sentimiento de 1979
Autor	Anónimo
Duración	39 compases con repetición
Compás	2/4
Estructura	Introducción Tema A – Tema B
Tonalidad	Tonalidad original en la menor
Cronología	siglo XX
Lugar de origen	Ayacucho - Perú
Medios de ejecución	Originariamente esta obra está grabada en audio por un conjunto de guitarras y voz.
Tiempo	Moderato
Carácter	Nostálgico
Género	Música vocal /instrumental
Forma	Huayno
Timbre	Instrumental / vocal
Tipo de Melodía	Diatónica, basado en escalas intervalos y arpeggios.
textura	Melodía acompañada

4.3. Análisis estructural del Huayno Maldito Vapor Brillante

El Huayno está estructurada por un único tema que consta de las estrofas y de la fuga que constituirían los periodos (el primer periodo las estrofas y el segundo la fuga).

El primer periodo está compuesto por 2 frases:

La primera frase formada por 10 pulsos dividida en una semifrase de 4 pulsos y la segunda semifrase de 6 pulsos.

Semifrase a

Semifrase b

Mal di to va por bri llan te may ta taq ya nay ta a pan ki

La segunda frase está formada por 10 pulsaciones dividida en una semifrase de 4 pulsos y la segunda semifrase de 6 pulsos.

Semifrase
Semifrase

ma na chu ku ti ri chi mu yaq u ya cha llam pas qa way ku nay paq—
 ma na chu ku ti ri chi mu waq ma ki cha llam pas mu chay ku nay paq

El Segundo periodo constituye la fuga del Wayno y al igual que el primer periodo presenta dos frases: La primera constituida por 8 pulsaciones divididas en dos semifrases la primera de 4 pulsos y la segunda de 4 pulsos:

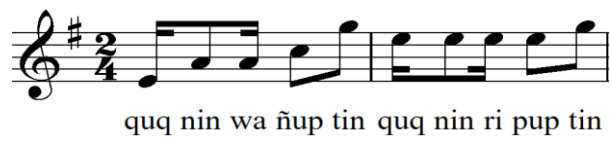
Semifrase a

Semifrase b

A llin lla paq cha a llin lla paq cha kim sa ta ku yar qa ni

La segunda frase está constituida por tres semifrases la primera de 4 pulsos y la segunda de 6 pulsos: La segunda frase está constituido por tres semifrases las dos primeras de 4 pulsos y la tercera de 5 pulsos:

Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

Letra del Huayno Vapor Brillante en quechua versión interpretada por el Trío Ayacucho

Maldito vapor brillante,

maytataq yanayta apanki

Maldito vapor brillante,

maytataq yanayta apanki

Manachu kutirichimuwaq

uyachallanpas qawaykunaypaq

Manachu kutirichimuwaq

maquichallampas muchaykunaypaq

Aguila, maytam pawanki

manaraq inti qispimuyta

Aguila, maytam pawanki

manaraq inti qispimuyta

Manachu manchakurqanki

qaqaman mayuman wichiyykuyta

Manachu manchakurqanki

qaqaman mayuman wichiyykuyta

Traducción de la letra del Huayno Vapor Brillante versión interpretada por el Trío Ayacucho

Maldito vapor brillante,

¿a dónde te llevas a mi amada?

Maldito vapor brillante,

¿a dónde te llevas a mi amada?

¿Acaso no la harás volver

aunque sea para mirarle el rostro?

¿Acaso no la harás volver

aunque sea para besar sus manos?

Águila, ¿a dónde vuelas

antes de que amanezca el sol?

Águila, ¿a dónde vuelas

antes de que amanezca el sol?

¿Acaso no tuviste miedo

de subir por las peñas y los ríos?

¿Acaso no tuviste miedo

de subir por las peñas y los ríos?

Letra del Huayno Vapor Brillante en quechua versión contenida en el texto La sangre de los Cerros de Edwin y Rodrigo Montoya

Maytataq yanayta apanki

Manachu kutirichimuaq

Ñawichallampas qawaykunaypaq

Manachu kutirichimuaq
Simichallampas muchaykunaypaq
Wamancha maytan pawanki
Manaraq inti lloqsimuyta
Manachu manchakurqanki
Qaqaman mayuman wichikuyta

Manachu tapuykusurqanki
Vidalla pasaq masinmanta
Ñuqaqa tapurikuymanni
Hukpa makimpiña kallaspaypas
Ñuqaqa tapurikuymanni
Hukpa llaqtapiñakallaspaypas

Maypiñan tupamurqanki
Sapallan urpi ripuchkaqwan
Ñuqaqa tupamurqani
Lomas plaza yakuykuchkaqwan
Ñuqaqa tupamurqani
Lomas plaza yakuykuchkaqwan

Correo wasiman rirqani
Ichallay cartallay kan nispa
Manaña tarimullaptiy
Wiqi ñawintin kutiykamuni
Manaña tarimullaptiy
Wiqi ñawintin kutiykamuni

Análisis del texto del Huayno de Lucanas “Vapor Brillante”

N°	línea	Segmentación silábica	Cantidad de sílabas
Verso 1	maytataq yanayta apanki	may-ta-taq ya-nay-ta a-pan-ki	9
Verso 2	Manachu kutirichimuwaq	ma-na-chu ku-ti-ri-chi-mu-waq	9
Verso 3	uyachallanpas qawaykunaypaq	u-ya-cha-llan-pas qa-way-ku-nay-paq	10
Verso 4	maquichallampas muchaykunaypaq	ma-qui-cha-llam-pas mu-chay-ku-nay-paq	10
Verso 5	Aguila, maytam pawanki	a-gui-la may-tam pa-wan-ki	8
Verso 6	manaraq inti qispimuyta	ma-na-raq in-ti qis-pi-muy-ta	9
Verso 7	Manachu manchakurqanki	ma-na-chu man-cha-kur-qan-ki	8
Verso 8	qaqaman mayuman wichiykuyta	qa-qa-man ma-yu-man wi-chi-y-kuy-ta	10

3. Análisis métrico

La canción presenta:

- Versos irregulares entre 8 y 10 sílabas
- Predominio del ritmo ternario (muy típico del huayno)
- Repetición de estructuras → rasgo oral y musical

Este tipo de métrica flexible es común en la poesía quechua cantada, donde el ritmo musical tiene prioridad sobre la regularidad métrica estricta.

4. Análisis semántico y simbólico

4.1 Tema central

El texto expresa nostalgia amorosa y separación, uno de los temas más frecuentes en la lírica andina.

El hablante:

Se dirige a fuerzas de la naturaleza (vapor, águila)

Pide el retorno de la persona amada

Expresa angustia por la distancia

4.2 Símbolos principales

Vapor brillante

Representa:

Un barco (modernidad)

Migración o partida

Separación forzada

migración y pérdida afectiva

El águila (kuntur simbólico)

El águila funciona como:

Mensajero

Testigo del viaje

Mediador entre mundos

Las aves en la cosmovisión andina conectan:

Mundo humano

Mundo natural

Mundo espiritual

4.3 Naturaleza como interlocutora

El hablante no dialoga con personas, sino con:

Vapor

Águila

Montañas y ríos

Esto refleja una visión andina donde la naturaleza posee agencia y sensibilidad.

5. Recursos poéticos

Repetición (anáfora)

“Manachu...”

“Águila, maytam...”

Refuerza:

Dolor

Insistencia emocional

Musicalidad

Preguntas retóricas

Toda la canción se construye como preguntas:

¿La traerás de vuelta?

¿No tuviste miedo?

Esto transmite:

Desesperación

Ausencia de respuestas

Dolor prolongado

Diminutivos afectivos

uyachallan (carita)

maquichallan (manitas)

El quechua usa diminutivos para expresar:

Ternura

Intimidad

Cercanía emocional

6. Interpretación cultural

El texto refleja elementos centrales de la sensibilidad andina:

1. Amor ligado al paisaje
2. Migración como experiencia dolorosa
3. Naturaleza como ser vivo
4. Nostalgia como emoción colectiva

Es una lírica profundamente vinculada al fenómeno histórico de la migración andina.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis del huayno ayacuchano requiere situarse dentro del campo de estudios musicológicos, culturales e identitarios que han abordado la música andina desde perspectivas formales, sociales y simbólicas. En este sentido, los antecedentes internacionales y nacionales revisados permiten identificar vacíos, coincidencias metodológicas y aportes que sustentan la pertinencia del presente estudio.

En el ámbito internacional, la investigación de Aguirre (2018) representa un antecedente relevante al realizar un análisis formal y compositivo del huayno peruano y el sanjuanito ecuatoriano. Este estudio demuestra la importancia de abordar los géneros andinos desde el análisis musical sistemático, integrando su función histórica y social. La investigación confirma que el análisis formal puede convertirse en base para la creación musical contemporánea, evidenciando la riqueza estructural del repertorio tradicional. Este enfoque respalda la necesidad de realizar transcripciones rigurosas del huayno, pues solo a partir de la fijación escrita es posible profundizar en su estructura musical y proyectar su continuidad artística.

Por su parte, Muñoz (2009) resalta el vínculo entre música tradicional e identidad nacional, señalando que el desconocimiento del repertorio propio debilita la identidad cultural. Aunque su investigación se centra en la música ecuatoriana, su aporte resulta pertinente al subrayar la necesidad de difusión y valoración de los repertorios tradicionales mediante estrategias comunicativas. Este planteamiento dialoga con la presente investigación, en la medida en que la transcripción y análisis del huayno contribuyen a su visibilización y preservación académica.

En conjunto, los antecedentes internacionales evidencian dos ejes fundamentales: la necesidad del análisis formal del repertorio andino y la importancia de su difusión para fortalecer la identidad cultural.

En el contexto peruano, el estudio de Ayala (2024) constituye un referente directo para comprender el huayno ayacuchano como tradición oral, musical y dancística. La investigación destaca que el estudio del huayno favorece el desarrollo de la cultura local y regional, reforzando su valor como patrimonio cultural. Este antecedente coincide con la presente investigación al reconocer la necesidad de profundizar en el análisis del repertorio ayacuchano desde perspectivas musicológicas.

Asimismo, Larios (2019) aporta una lectura sociopolítica del huayno, analizando su papel durante el periodo de violencia armada y posconflicto. El autor demuestra que la música ayacuchana funcionó como medio de memoria colectiva y denuncia social. Aunque

su enfoque se orienta hacia la dimensión política, su aporte confirma el carácter multifuncional del huayno, reforzando la idea de que este género trasciende lo musical y se inserta en procesos sociales complejos.

El Ministerio de Cultura (2021), al estudiar la Estudiantina Municipal de Ayacucho, evidencia el papel de las agrupaciones musicales en la preservación del patrimonio cultural. Este antecedente resulta relevante porque subraya la importancia de los procesos de transmisión musical y legitimación institucional del repertorio tradicional, aspectos que se complementan con la necesidad de generar documentación académica mediante transcripciones.

Por otro lado, Taipe et al. (2022) demuestran la estrecha relación entre tradición oral y prácticas culturales en comunidades andinas. Aunque su estudio se centra en la agricultura y los mitos, sus resultados confirman la persistencia de conocimientos ancestrales transmitidos oralmente, lo que refuerza la importancia de documentar musicalmente repertorios que aún se conservan en la memoria colectiva.

Finalmente, los trabajos de Crisóstomo, Tenorio y Gutiérrez (2024) y Escalante (2018) profundizan en la dimensión simbólica del huayno. Los primeros analizan las metáforas de nostalgia, dolor y esperanza en el repertorio ayacuchano, evidenciando su función como vehículo de experiencias migratorias y emocionales. Escalante (2018), por su parte, demuestra que el huayno es un elemento central en la construcción de identidad cultural y en la transmisión de valores comunitarios. Ambos estudios coinciden en resaltar el papel del huayno como memoria colectiva y espacio de expresión social.

A pesar de la riqueza de los antecedentes, se observa un vacío específico: la escasez de investigaciones centradas en la transcripción y análisis musical detallado de obras particulares del repertorio ayacuchano, especialmente de composiciones tradicionales vinculadas a contextos históricos locales como el huayno *Vapor brillante*. La mayoría de estudios priorizan enfoques socioculturales, identitarios o políticos, dejando en segundo plano el análisis técnico-musical.

En este contexto, la presente investigación aporta al campo al enfocarse en la transcripción y análisis musical de una obra específica, integrando teoría musical, patrimonio cultural y contexto histórico. De este modo, el estudio complementa los enfoques existentes y contribuye a la preservación académica del repertorio ayacuchano.

En síntesis, los antecedentes revisados confirman la relevancia cultural, social y simbólica del huayno, pero evidencian la necesidad de profundizar en su análisis musicológico. La investigación sobre *Vapor brillante* se inserta en este vacío, aportando

una mirada técnica que fortalece la documentación, comprensión y enseñanza de la música tradicional andina.

CONCLUSIONES

C1. El estudio permitió caracterizar integralmente el huayno de Lucanas *Vapor Brillante*, confirmando su valor como patrimonio musical tradicional peruano y como testimonio de la memoria histórica, social y cultural andina, especialmente vinculada a la movilidad y transmisión oral.

C2. La obra presenta una estructura formal basada en un único tema organizado en dos periodos (estrofas y fuga), con equilibrio entre simetría y variación. La distribución de frases y semifrases evidencia coherencia estructural y dinamismo, rasgos propios del discurso musical del huayno.

C3. El análisis métrico revela versos flexibles de 8 a 10 sílabas, predominio del ritmo ternario y repetición de estructuras, características de la tradición oral donde la musicalidad guía la construcción del texto.

C4. El contenido textual muestra una profunda dimensión simbólica asociada a los viajes comerciales realizados a través de lomas a pie o a caballo y de lomas hacia Lima a través de barcos de vapor o las Islas Guaneras; la nostalgia y la cosmovisión andina. Los símbolos del vapor y el águila, el diálogo con la naturaleza y los recursos poéticos refuerzan la relación entre amor, paisaje y memoria colectiva.

RECOMENDACIONES

R1. Se recomienda promover la documentación, transcripción y difusión del huayno de Lucanas *Vapor Brillante* en espacios académicos, educativos y culturales, con el fin de fortalecer su reconocimiento como patrimonio musical tradicional peruano y contribuir a la preservación de la memoria histórica, social y cultural andina vinculada a la movilidad y a la transmisión oral.

R2. Se sugiere incorporar el estudio de la estructura formal del huayno en programas de formación musical y etnomusicológica, destacando el análisis de la organización en periodos, frases y semifrases como herramienta pedagógica para comprender el equilibrio entre simetría y variación característico del discurso musical andino.

R3. Se recomienda desarrollar investigaciones interdisciplinarias que profundicen en la relación entre métrica, oralidad y musicalidad en el huayno ayacuchano, así como integrar estos hallazgos en propuestas educativas que valoren la flexibilidad métrica, el ritmo ternario y la repetición como rasgos propios de la tradición oral.

R4. Se propone fomentar estudios culturales y musicológicos que exploren la dimensión simbólica del huayno, especialmente los vínculos entre migración, actividades comerciales, paisaje, cosmovisión andina y memoria colectiva, promoviendo su inclusión en proyectos educativos, artísticos y de salvaguardia del patrimonio cultural.

Bibliografía

- Aguirre, E. (2018). *“Sonidos incaicos: un análisis formal de un repertorio que incluye tres huaynos peruanos y tres sanjuanitos ecuatorianos, aplicado a la composición de una suite de cuatro danzas.*
- Ayala, J. (2024). *El Wayno Ayacuchano: Análisis de su tradición oral y su contribución a la identidad Cultural Ayacuchana según Carlos Huamán - 2024.*
https://repositorio.esfapelmchiclayo.edu.pe/system/public/img/documento/e81d899054d5da0da8c4de06091e51df/EL_WAYNO_AYACUCHANO:_ANÁLISIS_DE
- Benward, B., & Saker, M. (2009). *Music in theory and practice (Vol. 1).* McGraw-Hill.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1984). *The social construction of reality.* Anchor Books.
- Bonilla, H. (1974). *Guano y burguesía en el Perú.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Contreras, C., & Cueto, M. (2013). *Historia del Perú contemporáneo (5.ª ed.).* . Instituto de Estudios Peruanos.
- Crisostomo, H., Tenorio, M., & Gutierrez, N. (2024). *La Nostalgia, el dolor y la esperanza de los emigrantes y retornantes metaforizada en los huaynos ayacuchanos.* <https://doi.org/10.51440/unsch.revistaalteritas.2023.13.514>
- Cultura, M. d. (2015). *Indicadores de Cultura para el desarrollo .* Lima .
- Escalante, G. (2018). *El Huayno como expresión de la identidad cultural de los pobladores de Huamanga - Ayacucho 2017.* Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6218>
- Gobierno Regional de Ayacucho. (2015). *Plan de desarrollo regional concertado de Ayacucho.*
- Hernandez, & Mendoza. (2017). *Metodología de la Investigación: La ruta cuantitativa y la ruta cualitativa.* Mexico: Mc Graw Hill.
- INEI. (2018). *Compendio estadístico de Ayacucho.* Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Latham. (2010). *Diccionario Enciclopédico de la Música.* Mexico: Mc Graw- Hill.
- Ministerio de Cultura del Perú. (24 de abril de 2017). *Qhapaq Ñan: Sistema vial andino.* Lima : Mincul .

- Montoya, R., Montoya, E., & Montoya, L. (1987). *La Sangre de los Cerros*. Lima : CEPES- Mosca Azul Editores, UNMSM .
- Muñoz, M. (2009). *Identidades Musicales Ecuatorianas: Diseño, mercadeo y difusión en Quito de una serie de productos radiales sobre música Nacional*. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2577/1/TESIS%20IDENTIDADES%20MUSICALES%20ECUATORIANAS.pdf>
- Nettl, B. (2015). *The study of ethnomusicology: Thirty-three discussions (3rd ed.)*. . University of Illinois Press.
- Ramirez, R. L. (2020). *Las características musicales del huayno tradicional ayacuchano urbano*. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/16441>
- Romero, R. (2001). *Debating the past: Music, memory, and identity in the Andes*. Oxford University.
- <https://books.google.com.pe/books?id=2cqua12K1qgC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Romero, R. R. (2001). *Debating the past: Music, memory, and identity in the Andes*. . Oxford University Press.
- Rostworowski, M. (1988). *Historia del Tahuantinsuyo*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Seeger, A. (2004). *Why Suya sing: A musical anthropology of an Amazonian people*. . University of Illinois Press.
- Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation*. University of Chicago Press.
- Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation*. University of Chicago.
- <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo5867463.html>
- Turino, T. (2008). *Music as Social Life: The Politics of Participation*. University of Chicago Press.
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine.

ANEXO

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL DEL HUAYNO DE LUCANAS “VAPOR BRILLANTE”, 2026

PROBLEMA	OBJETIVO	CATEGORIAS		METODOLOGIA													
Problema General ¿Cuáles son las características musicales del huayno de Lucanas “Vapor Brillante” y cuál es su importancia como parte del patrimonio musical peruano? Problemas Específicos ¿Cuáles son las características estructurales y melódicas del huayno de Lucanas “Vapor Brillante”? ¿Qué patrones rítmicos y métricos definen el carácter y el tempo de la melodía transcrita? ¿Por qué realizar un Análisis semántico y simbólico del Huayno de Lucanas Vapor brillante?	Objetivo General Describir cuáles son las características musicales del huayno de Lucanas “Vapor Brillante” y cuál es su importancia como parte del patrimonio musical peruano. Objetivos específicos Describir las características estructurales y melódicas del huayno de Lucanas “Vapor Brillante. Identificar los patrones rítmicos y métricos que definen la velocidad, los adornos y el carácter particular del estilo huancavelicano. Realizar un Análisis semántico y simbólico del Huayno de Lucanas Vapor brillante	<table><tr><th>Categoría</th><th>Subcategorías</th></tr><tr><td>Estructura formal</td><td>periodos, frases, semifrases</td></tr><tr><td>Análisis melódico</td><td>tesitura, intervalos, células</td></tr><tr><td>Análisis rítmico-métrico</td><td>compás, acentos, patrones</td></tr><tr><td>Análisis armónico</td><td>funciones tonales, progresiones</td></tr><tr><td>Análisis textual</td><td>métrica poética, recursos literarios</td></tr><tr><td>Análisis simbólico</td><td>migración, naturaleza, cosmovisión</td></tr></table>	Categoría	Subcategorías	Estructura formal	periodos, frases, semifrases	Análisis melódico	tesitura, intervalos, células	Análisis rítmico-métrico	compás, acentos, patrones	Análisis armónico	funciones tonales, progresiones	Análisis textual	métrica poética, recursos literarios	Análisis simbólico	migración, naturaleza, cosmovisión	Enfoque: cualitativo Tipo: aplicado Nivel: descriptivo Diseño: documental Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica: análisis documental Instrumento: editor de partituras <i>Estructura y Forma:</i> Delimitación de frases, motivos, y grandes secciones formales identificadas en el documento <i>Melodía y Tonalidad:</i> Identificación de notas, intervalos predominantes, escalas utilizadas <i>Ritmo:</i> Evaluación rítmica. Procedimiento de análisis de datos Organización y preparación de la información En la primera etapa se recopilará el material de estudio, constituido por: Grabaciones audiovisuales del huayno. Versiones interpretativas disponibles. Fuentes documentales relacionadas con el contexto histórico y cultural. 2. Escucha analítica y segmentación Se realizó una escucha repetida y consciente de la pieza con fines analíticos. Durante esta fase se aplicó la técnica de: Identificación de secciones musicales. Segmentación por frases y semifrases. Reconocimiento de repeticiones, variaciones y puntos cadenciales.
Categoría	Subcategorías																
Estructura formal	periodos, frases, semifrases																
Análisis melódico	tesitura, intervalos, células																
Análisis rítmico-métrico	compás, acentos, patrones																
Análisis armónico	funciones tonales, progresiones																
Análisis textual	métrica poética, recursos literarios																
Análisis simbólico	migración, naturaleza, cosmovisión																

			Esta etapa permitió delimitar las unidades de análisis musical. 3. Transcripción musical Una vez segmentada la obra, se procedió a la transcripción al sistema de notación occidental, registrando: Alturas (melodía), Duraciones (ritmo), Métrica y Fraseo La transcripción funciona como herramienta central para convertir el sonido en datos analizables.
--	--	--	--

