

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA

"CONDORCUNCA" DE AYACUCHO

CARRERA DE EDUCACION ARTÍSTICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA MELODÍA Y RITMO VOCAL DEL HUAYNO

**“GORRIONCITO”: UN APOORTE A LA PRESERVACIÓN MUSICAL DE LA
SIERRA CENTRAL, AYACUCHO – 2026**

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

**PRESENTADO POR
JEFFRY ROJAS CONDE**

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.

PRESENTACIÓN

El trabajo titulado *“Transcripción y Análisis de la Melodía y Ritmo Vocal del Huayno 'Gorrioncito': Un Aporte a la Preservación Musical de la Sierra Central”*, 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 —estructurales, melódicas y rítmicas— de la línea vocal de textura monofónica del huayno "Gorrioncito" interpretado por Picaflor de los Andes, con el fin de documentar y comprender la complejidad vocal en esta variante regional, aportando evidencia académica 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 sonoros y audiovisuales. Este procedimiento permitió revisar reiteradamente las interpretaciones musicales y asegurar precisión en el proceso de transcripción, facilitando la identificación de patrones melódicos (como el uso de la escala pentatónica), rítmicos, formales y recursos técnico-interpretativos propios de la voz en la práctica musical andina. La revisión de antecedentes evidenció la existencia de estudios desde perspectivas educativas, antropológicas y etnomusicológicas; sin embargo, se identificó una producción limitada centrada específicamente en el análisis del lenguaje musical vocal escrito con fines académicos dentro de la formación artística.

El resultado evidencia un lenguaje musical de gran riqueza expresiva, donde la agógica, el uso de compases alternos y los característicos patrones rítmicos exigen precisión minuciosa para decodificar el estilo de Picaflor de los Andes. En conjunto, la transcripción de esta línea melódica confirma que esta tradición oral posee un rigor estructural comparable al académico y se convierte en un recurso clave para preservar y estudiar este patrimonio musical de la sierra central.

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 y la estructura técnica de la música tradicional. El capítulo III describe la metodología aplicada, de enfoque cualitativo y carácter descriptivo-analítico. Finalmente, el capítulo IV expone los resultados del estudio, evidenciando que la transcripción y el análisis musicológico constituyen herramientas fundamentales para la preservación de la música andina en los procesos contemporáneos de resignificación cultural.

justdone Analysis Report

Plagiarism Detection Report
JustDone AI

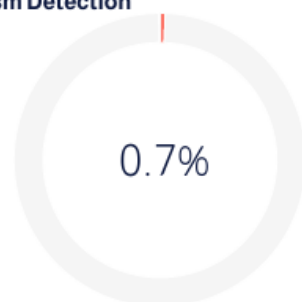
Scan details

Scan Time
May 26th, 2026 at 03:52 CEST

Total Pages
29

Total Words
7110

Plagiarism Detection

Plagiarism types

● Identical
● Minor Changes

Text coverage

0.6%
0.1%

Words

42
9

Excluded

● Omitted Words

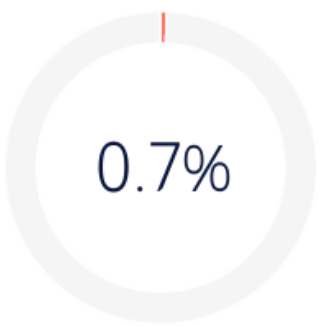
0

Certified by
Copyleaks

About this report
help.copyleaks.com

Plagiarism

Results (2)

 Private Cloud Hub N/A	 Shared Data Hub 0	
 Internet Sources 2	 AI Source Match N/A	 Current Batch 0

Plagiarism types	Text coverage	Words
 Identical	0.6%	42
 Minor Changes	0.1%	9
Excluded		
 Omitted Words		0

About Plagiarism Detection

Our AI-powered plagiarism scans offer three layers of text similarity detection: Identical, Minor Changes, and Paraphrased. Based on your scan settings we also provide insight on how much of the text you are not scanning for plagiarism (Omitted words).

Identical

One to one exact word matches. [Learn more](#)

Minor Changes

Words that hold nearly the same meaning but have a change to their form (e.g. "large" becomes "largely"). [Learn more](#)

Omitted Words

The portion of text that is not being scanned for plagiarism based on the scan settings. (e.g. the 'ignore quotations' setting is enabled and the document is 20% quotations making the omitted words percentage 20%) [Learn more](#)

CopyLeaks Shared Data Hub

Our Shared Data Hub is a collection of millions of user-submitted documents that you can utilize as a scan resource and choose whether or not you would like to submit the file you are scanning into the Shared Data Hub. [Learn more](#)

Filtered and Excluded Results

The report will generate a complete list of results. There is always the option to exclude specific results that are not relevant. Note, by unchecking certain results, the similarity percentage may change. [Learn more](#)

Current Batch Results

These are the results displayed from the collection, or batch, of files uploaded for a scan at the same time. [Learn more](#)

RESUMEN

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, sustentado en el análisis documental y musical. Este procedimiento facilitó la identificación de las características estructurales, melódicas y rítmicas presentes en la textura monofónica de la línea vocal del huayno "Gorrioncito", interpretado por Picaflor de los Andes. Se determinó el uso característico de la escala pentatónica sobre la tonalidad de Fa# menor, una forma binaria (secciones A y B), y una métrica alterna constante entre compases de 1/4, 2/4 y 3/4. La revisión de antecedentes evidenció aportes desde diversas perspectivas; sin embargo, se identificó una limitada producción centrada específicamente en el análisis del lenguaje musical escrito con fines académicos dentro de la formación artística. Los resultados confirman que la transcripción y el análisis musicológico constituyen herramientas fundamentales para la preservación y difusión del repertorio andino tradicional, aportando documentación relevante para su integración en la formación artística superior y reafirmando el valor del análisis musical en la salvaguarda del patrimonio sonoro de la sierra central.

Palabras clave: Huayno, Picaflor de los Andes, análisis musical, melodía vocal, preservación

ABSTRACT

The research was conducted from a qualitative, descriptive approach supported by documentary and musical analysis. This procedure enabled the identification of the structural, melodic, and rhythmic characteristics present in the monophonic texture of the vocal line of the huayno "Gorrioncito," interpreted by Picaflor de los Andes. The characteristic use of the pentatonic scale in the key of F# minor, a binary form (sections A and B), and a constant alternating meter between 1/4 , 2/4 and 3/4 time signatures were determined. The review of previous studies revealed contributions from various perspectives; however, a limited body of research specifically focused on the analysis of written musical language for academic purposes within artistic training was identified. The findings confirm that transcription and musicological analysis are essential tools for preserving and disseminating the traditional Andean repertoire, providing valuable documentation for its integration into higher artistic education and reaffirming the importance of musical analysis in safeguarding the sound heritage of the central highlands.

Keywords: Huayno, Picaflor de los Andes, musical analysis, vocal melody, cultural preservation.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.1. Descripción del problema	11
1.2. Formulación del Problema	12
1.2.1. Problema General	12
1.2.2. Problemas Específicos	12
1.3. Objetivos de la investigación	12
1.3.1. Objetivo General	12
1.3.2. Objetivos Específicos	13
1.4. Justificación	13
1.4.1. Justificación teórica	13
1.4.2. Justificación metodológica	14
1.4.3. Justificación práctica	14
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	15
2.1. Antecedentes del Estudio	15
2.1.1. Antecedentes Internacionales	15
2.1.2. Antecedentes Nacionales	16
2.2. Bases teóricas	17
2.3 Definición de Términos	19
2.4. Marco Histórico – Geográfico	20
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	22
3.1. Diseño de la investigación	22
3.2. Tipo de investigación	22
3.3. Unidad de análisis	22
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	23
3.5. Procedimiento de análisis de datos	23
CAPÍTULO IV: RESULTADOS	25
4.1. Análisis General	25
4.2. Análisis y Textura Musical	25
4.3. Análisis de la Agógica y Métrica	26
4.4. Estructura y Forma Musical	26
4.5. Análisis Melódico y Rítmico	26
4.6. Transcripción y análisis de la melodía y ritmo del huayno “Gorrioncito”	27
CONSIDERACIONES FINALES	28
CONCLUSIONES	30
RECOMENDACIONES	31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
ANEXO	33

INTRODUCCIÓN

El huayno constituye una de las expresiones más complejas y significativas del patrimonio cultural andino, en la que convergen música, poesía, identidad y cosmovisión. En este contexto, el canto ocupa un lugar protagónico como eje melódico que guía el mensaje y articula la interacción entre los músicos y la comunidad. Particularmente en la variante de la sierra central y el Valle del Mantaro, el repertorio vocal interpretado por íconos como Picaflor de los Andes se distingue por su expresividad, el uso de asimetrías métricas y las exigencias rítmicas sobre la escala pentatónica, características que revelan un lenguaje musical altamente especializado transmitido históricamente por tradición oral.

A pesar de la relevancia cultural de esta práctica, la producción académica centrada en el análisis técnico-estructural y escrito del canto en el huayno es aún limitada, especialmente desde la perspectiva de la formación artística superior. Esta situación evidencia la necesidad de investigaciones que sistematicen, mediante la transcripción y el análisis musical, los recursos interpretativos, melódicos y rítmicos que sustentan esta tradición. En este marco, la presente investigación se propone analizar la transcripción de la línea vocal monofónica de la obra *Gorrioncito* con el fin de comprender la estructura musical y las exigencias de su ritmo vocal, aportando documentación que contribuya a su preservación, estudio y aplicación pedagógica.

El estudio se fundamenta en enfoques musicológicos que conciben la música como práctica social situada, inseparable de su contexto cultural. En particular, el modelo tripartito de Alan P. Merriam permite comprender la relación entre el sonido, el comportamiento y el significado, mientras que la perspectiva de Bruno Nettl sustenta la transcripción musical como un puente entre la tradición oral y el conocimiento académico. Desde esta base teórica, la investigación articula el análisis musical con el contexto cultural de la sierra central, donde el cantante asume el rol de liderazgo en la interpretación musical.

De este modo, el trabajo se posiciona como un aporte a la etnomusicología y a la educación artística, al evidenciar que la música de tradición oral posee un rigor estructural equiparable al de la música académica y que su estudio resulta

fundamental para la salvaguarda del patrimonio sonoro andino y su integración en los procesos formativos contemporáneos.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

El huayno constituye una de las expresiones culturales y musicales más complejas y representativas de los Andes centrales del Perú. Esta manifestación histórica se desarrolla con particularidades rítmicas y melódicas en diversas regiones. En la variante de la sierra central, específicamente en el Valle del Mantaro, la ejecución musical está intrínsecamente ligada a una estructura sonora compleja, donde la voz asume el rol protagónico para guiar el mensaje poético y la interacción con el marco instrumental.

Dentro de esta práctica musical, el canto funge como el eje central de la melodía. En la tradición de la sierra central, el estilo interpretativo de exponentes como Víctor Alberto Gil Mallma, conocido como "Picaflor de los Andes", exige un virtuosismo y sentimiento particular, caracterizado por una precisión rítmica y afinación necesarias para dominar las síncopas y asimetrías métricas propias de la región.

A pesar del vasto reconocimiento histórico y antropológico del huayno como manifestación de identidad y resistencia cultural, existe un vacío significativo en el campo de la musicología y el análisis formal escrito de su repertorio vocal. La transmisión de estos conocimientos musicales se ha dado históricamente de forma oral y empírica. En la actualidad, aunque existen intérpretes y un amplio acceso a su discografía mediante plataformas digitales, la escasez de análisis musicológicos basados en transcripciones formales limita la comprensión académica de sus estructuras rítmicas y melódicas.

En este contexto, la fuente documental presenta una transcripción musical para línea vocal solista titulada "Gorrioncito", transcrita por Jeffri Rojas Conde a partir de la interpretación de Picaflor de los Andes. La partitura evidencia características técnicas específicas de la variante regional, tales como una textura estrictamente monofónica, el uso de la escala pentatónica sobre la tonalidad de Fa# menor, el uso de métricas alternas (transitando entre compases de 2/4, 1/4 y 3/4), y la división estructural en secciones definidas (A y B) con agrupaciones rítmicas basadas en corcheas y semicorcheas. La ausencia de un estudio musicológico detallado sobre este tipo de documentos impide visibilizar cómo se codifica en el pentagrama

occidental la complejidad rítmica, la agógica y el fraseo del canto tradicional del Valle del Mantaro.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

¿Cuáles son las características estructurales, rítmicas y melódicas presentes en la transcripción de la línea vocal monofónica del huayno "Gorrioncito" interpretado por Picaflor de los Andes, y de qué manera esta partitura refleja la complejidad técnico-musical de esta variante regional del Valle del Mantaro?

1.2.2. Problemas Específicos

¿Cómo se articula la forma (secciones A y B) y el fraseo musical en la partitura analizada para sostener la narrativa de la obra cantada?

¿Qué patrones rítmicos, métricos (alternancia de compases de 1/4 , 2/4 y 3/4, uso de corcheas y semicorcheas) y melódicos (uso de escala pentatónica en Fa# menor) definen el carácter de la melodía vocal transcrita?

¿De qué manera el análisis musical de esta transcripción contribuye a la preservación y entendimiento académico de la tradición musical de transmisión oral de Picaflor de los Andes en la sierra central?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Analizar las características musicales (estructurales, rítmicas y melódicas) presentes en la transcripción de la línea vocal monofónica del huayno "Gorrioncito" interpretado por Picaflor de los Andes, para documentar y comprender la complejidad técnico-musical de su canto como variante regional del Valle del Mantaro.

1.3.2. Objetivos Específicos

Describir la estructura formal y el fraseo musical presentes en la partitura analizada (secciones A y B) y cómo se articulan para sostener la narrativa de la obra cantada.

Identificar los patrones rítmicos, métricos (alternancia de compases de 1/4 , 2/4 y 3/4, uso de corcheas y semicorcheas) y melódicos (uso de la escala pentatónica en la tonalidad de Fa# menor) que definen el carácter particular de la melodía vocal transcrita.

Explicar la importancia de la transcripción y el análisis musical de esta partitura como herramienta de salvaguardia cultural, contribuyendo a la preservación y el entendimiento académico de la tradición musical de transmisión oral en la sierra central.

1.4. Justificación

1.4.1. Justificación teórica

A nivel teórico y académico, el estudio del huayno y sus exponentes ha sido abordado predominantemente desde la antropología, la sociología y la historia, dejando un vacío significativo en el análisis musical formal de su repertorio vocal. Históricamente, la transmisión de los conocimientos musicales de este canto se ha realizado de forma oral y empírica, pasando de generación en generación en las comunidades andinas. Sin embargo, el fenómeno migratorio, la urbanización y la era digital han alterado este proceso, provocando que las nuevas generaciones a menudo aprendan a través de medios masivos o fusiones contemporáneas en lugar de la instrucción directa de un maestro, lo que pone en riesgo la preservación del "sentimiento" y la esencia rítmica original del estilo del Valle del Mantaro. Por ello, el análisis de la partitura de la línea vocal de "Gorrioncito" proporciona un registro documental tangible que decodifica la métrica alterna de 1/4, 2/4 y 3/4, el uso de la escala pentatónica y las intrincadas variaciones melódicas que caracterizan a este canto.

1.4.2. Justificación metodológica

La investigación adopta un enfoque cualitativo descriptivo–analítico, adecuado para estudiar una tradición musical de transmisión oral y su contexto cultural. Este enfoque permite comprender la obra no solo como partitura, sino como práctica performativa y de identidad vinculada a Picaflor de los Andes. Como señala John W. Creswell, el enfoque cualitativo es pertinente cuando se busca interpretar significados

dentro de su contexto natural. Se emplea la observación indirecta de registros sonoros y audiovisuales, lo que posibilita revisar repetidamente las interpretaciones para lograr precisión en el análisis de la transcripción musical, procedimiento recomendado en estudios descriptivos por Roberto Hernández Sampieri. El análisis musical y la transcripción constituyen los métodos centrales, ya que permiten identificar la estructura, el ritmo y los rasgos estilísticos de la melodía. Desde la etnomusicología, Bruno Nettl y Alan P. Merriam sostienen que documentar músicas tradicionales es clave para su estudio, preservación e incorporación a la formación académica. La metodología es pertinente porque integra análisis musical, observación audiovisual y enfoque etnomusicológico para documentar y preservar este repertorio.

1.4.3. Justificación práctica

A nivel práctico, la interpretación vocal del huayno de la sierra central exige una agógica y precisión rítmica muy particulares frente a sus asimetrías métricas. El análisis de las secciones formales (A y B) y de los patrones rítmicos presentes en la transcripción de "Gorrioncito" servirá como una herramienta pedagógica rigurosa para cantantes y músicos en formación. Permitirá desglosar la técnica requerida, facilitando un estudio técnico estructurado de la melodía (como el uso correcto de síncopas, corcheas y semicorcheas sobre la tonalidad de Fa# menor) sin depender exclusivamente de la imitación auditiva.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Estudio

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Pajuelo, C. (2005), en su investigación de maestría titulada *“Raúl García Zárate, fundamentos para el estudio de su vida y obra”*, presentada en la Universidad de Helsinki (Finlandia), realiza una historia de vida y analiza la obra musical de este cultor ayacuchano. En su investigación, el autor elabora transcripciones del repertorio del intérprete para analizar a profundidad aspectos interpretativos, rítmicos y estructurales de la música tradicional. Este antecedente resulta pertinente para nuestra investigación porque demuestra metodológicamente la validez internacional de tomar la obra de un cultor andino específico (como en nuestro caso, Picaflor de los Andes), transcribirla al pentagrama y someterla a un análisis musicológico para documentar y comprender su estilo dentro de la formación académica superior.

Ferrier, C. (2016), en su artículo de investigación *“El arpa en Huamanga: ¿tradición y estilo musical acordes a los retos del siglo XXI?”*, publicado en la revista Transcultural de Música (España), explora las prácticas interpretativas de la música tradicional andina frente a los procesos de modernización urbana. El estudio adopta una rigurosa metodología musicológica que incluye el análisis de transcripciones musicales de huaynos, evidenciando características de agógica, ornamentación y estructura rítmica (como el uso de síncopas y métricas alternas). Este trabajo constituye un antecedente teórico y metodológico clave para nuestra tesis, ya que justifica que el análisis de transcripciones escritas de música andina es indispensable para capturar sus rasgos estilísticos esenciales y actúa como estrategia académica para preservar la identidad regional de la música tradicional frente a la urbanización.

d'Harcourt, R. y M. (1925 / reedición 1990), en su tratado fundacional *“La música de los incas y sus supervivencias”* (publicado originalmente en París, Francia), llevaron a cabo uno de los primeros y más extensos trabajos de investigación musicológica sobre la región andina. Los autores recopilaron, transcribieron al pentagrama occidental y analizaron diversos géneros tradicionales, entre ellos el huayno, identificando diseños melódicos comunes y catalogándolos según el uso predominante de la escala pentatónica. Este antecedente respalda el presente trabajo

al evidenciar que la transcripción y el análisis formal del huayno tienen una base histórica en la musicología internacional, validando la importancia de registrar en partituras las escalas y rítmicas tradicionales que emplean intérpretes vernaculares para su posterior estudio y salvaguardia.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Carrasco, R. (2022), en su tesis de maestría titulada *“Análisis del huayno moderno: la organización rítmica interpretada desde lo tradicional”*, presentada en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza un trabajo analítico y comparativo de los diferentes huaynos en el país, catalogándolos de acuerdo con su base rítmica. El autor aborda la complejidad de la transcripción de la música andina, advirtiendo sobre las dificultades de ajustar las subdivisiones rítmicas tradicionales a la teoría musical occidental. A través de su investigación, identifica y analiza las células rítmicas fundamentales del género, como el uso de la galopa, la síncopa y el saltillo. Los resultados confirman que el análisis musical es vital para comprender cómo los intérpretes mantienen las características rítmicas tradicionales. Este antecedente resulta pertinente para nuestra investigación porque valida metodológicamente el uso del análisis de las figuras y células rítmicas del huayno, demostrando que la transcripción escrita es una herramienta eficaz para decodificar la complejidad de la música andina, un procedimiento que aplicaremos directamente al analizar las asimetrías y el ritmo vocal de "Gorrioncito".

Mendívil, J. (2004), en su artículo de investigación *“Huaynos híbridos: Estrategias para entrar y salir de la tradición”*, publicado por la Universidad de Lima, explora el desarrollo melódico y estructural del huayno, cuestionando la idea de que sea un género inalterable o estático. Mediante el análisis formal de partituras, el estudio propone que el huayno es una construcción cultural dinámica que ha sabido adecuarse a las nuevas condiciones sociales, incorporando nuevas métricas e instrumentos sin perder su base rítmica tradicional. El autor demuestra que los músicos se rigen por una "historia auditiva" y pautas estilísticas que definen al género. Este antecedente respalda el presente trabajo al evidenciar que el huayno posee estructuras musicales formales susceptibles a ser analizadas académicamente, sustentando teóricamente que el estudio de la melodía de Picaflor de los Andes

permite registrar de forma escrita un estilo regional único que actúa como nexo para la preservación de su tradición oral.

Ferrier, C. (2010), en su libro *“El huayno con arpa: Estilos globales en la nueva música popular andina”*, editado por el Instituto de Etnomusicología de la PUCP y el Instituto Francés de Estudios Andinos, registra las variantes estilísticas de la música urbana limeña ligada a la tradición andina mediante un riguroso análisis etnomusicológico. La investigación aborda, entre otros elementos técnicos, las características melódicas fundamentadas en el uso de la escala pentatónica y la ejecución de valores altamente sincopados y anticipaciones rítmicas propias de la estética andina. Asimismo, señala que la notación occidental a menudo debe adaptarse a las micro variaciones rítmicas de la interpretación local. Este trabajo constituye un antecedente teórico clave para nuestra tesis, ya que justifica la importancia de analizar detalladamente el comportamiento de la síncopa, el compás alterno y la escala pentatónica en la textura monofónica del huayno, elementos que configuran el estilo interpretativo vocal del Valle del Mantaro.

2.2. Bases teóricas

Para la presente investigación se utilizarán conceptos fundamentales de la etnomusicología, disciplina que establece que la música no se concibe únicamente como un objeto sonoro, sino como una práctica social situada, profundamente vinculada a rituales, creencias, identidades y formas de organización comunitaria. Desde esta perspectiva, analizar la partitura de la línea vocal de "Gorrioncito" de manera aislada sería insuficiente; es necesario comprender quién la ejecuta, en qué contexto y qué significado cultural posee para el Valle del Mantaro.

El modelo tripartito propuesto por el etnomusicólogo Alan P. Merriam resulta sumamente pertinente porque plantea que toda música debe estudiarse desde tres dimensiones interrelacionadas: el sonido, el comportamiento y el concepto.

1. El sonido: estructura musical vocal La primera dimensión corresponde al producto sonoro e incluye el análisis de los elementos estrictamente musicales: ritmo, melodía, forma, textura, tempo y recursos técnicos. En el caso del canto de Picaflor de los Andes, esta dimensión permite estudiar:

La textura monofónica, definida como una única línea o sucesión de eventos melódicos ejecutados por la voz, sin acordes simultáneos.

El uso de la escala pentatónica, una estructura de cinco sonidos sin semitonos que rige mayormente el comportamiento melódico andino, en este caso sobre la tonalidad de Fa# menor.

Las células rítmicas compuestas por corcheas, semicorcheas y síncopas, así como el uso de una métrica alterna constante entre compases de 1/4 y 2/4.

2. El comportamiento: la práctica interpretativa La segunda dimensión se enfoca en las acciones físicas, sociales y pedagógicas relacionadas con la producción musical. En la música tradicional andina, este aspecto aborda cómo el intérprete emplea la transmisión oral y el aprendizaje auditivo. Asimismo, explica cómo el cantante hace uso de su libertad interpretativa y espontaneidad para generar micro variaciones rítmicas (agógica) que la teoría musical occidental no puede medir con absoluta exactitud, dotando a la melodía de su "sentimiento" característico. Este nivel responde a la pregunta: ¿cómo se hace la música y quién la hace?

3. El concepto: significado e identidad cultural La tercera dimensión se refiere a las ideas, valores y significados que la comunidad atribuye a la música, explicando por qué esta existe y qué representa culturalmente. El huayno, y específicamente el estilo del Valle del Mantaro, funciona como un vehículo fundamental de identidad, memoria colectiva y resistencia cultural frente a la urbanización. Este nivel responde a la pregunta: ¿qué significa el canto para la comunidad?

El aporte central de este modelo es demostrar que estas tres dimensiones son inseparables: la estructura rítmica y pentatónica existe porque responde a una estética andina; el estilo vocal surge de una práctica oral y el significado cultural da sentido a la performance.

A su vez, este estudio se fundamenta en la teoría de Bruno Nettl, quien sostiene que la transcripción musical es un puente vital entre la tradición oral y el conocimiento académico, justificando el análisis formal de la partitura como una estrategia innegable de preservación cultural. Investigadores contemporáneos refuerzan esta postura al señalar que, aunque la notación occidental presenta

dificultades para plasmar las subdivisiones rítmicas andinas (como el uso de quintillos aproximativos), la transcripción escrita sistematiza los parámetros musicales y se erige como una herramienta crucial para la educación artística.

2.3 Definición de Términos

Huayno

Es una de las expresiones musicales más representativas del mundo andino, caracterizada por su honda plasticidad para adaptarse a la vida cotidiana y festiva. Su estructura surge de una base pentatónica y un ritmo binario cuyo pulso interno es altamente sincopado.

Escala Pentatónica

Es una escala musical construida sobre cinco notas, la cual no incluye medios tonos y presenta como intervalos solamente tonos enteros y terceras menores. Es considerada por la mayoría de los estudiosos como el emblema musical andino y rige la estructura de la gran mayoría de melodías del huayno.

Textura Monofónica

Se define como aquella textura producida por un instrumento o voz que ejecuta una sola línea melódica, conformando una sucesión de eventos sonoros lineales sin acordes simultáneos ni contrapunto de otras voces.

Célula Rítmica y Síncopa Son las agrupaciones de figuras musicales (como corcheas, semicorcheas y galopas) que definen la base rítmica de un género. En el huayno, la síncopa y las asimetrías rítmicas son fundamentales para dar el carácter y el impulso particular a la melodía.

Métrica Alterna

Es el uso combinado de distintos tipos de compases a lo largo de una pieza musical (por ejemplo, la alternancia continua entre compases de $1/4$ y $2/4$) para adaptarse a las necesidades del fraseo melódico, la acentuación de la letra y el estilo regional.

Transcripción Musical

Es el proceso de decodificar y escribir gráficamente (en el pentagrama occidental) una obra musical que ha sido transmitida de forma oral o grabada en audio, sirviendo como registro documental y recurso analítico para salvaguardar sus características estilísticas, melódicas y rítmicas.

2.4. Marco Histórico – Geográfico

El Valle del Mantaro y Huancayo El Valle del Mantaro, ubicado en la sierra central del Perú (específicamente en el departamento de Junín), constituye el espacio geográfico y cultural originario del estilo musical analizado en la presente investigación. Desde una perspectiva histórica, gracias a la temprana construcción del ferrocarril y, posteriormente, de la Carretera Central, el Valle del Mantaro se consolidó como la zona andina con mayores vías de comunicación e influencia directa con la ciudad de Lima. Esta conexión facilitó un flujo constante que, sumado a las masivas olas migratorias de sectores rurales hacia la capital a partir de la década de 1950, convirtió a la música de esta región en un estandarte de la identidad del migrante provinciano en el entorno urbano.

En el ámbito histórico-musical, las expresiones del centro del país experimentaron dinámicos procesos de aculturación y transformación durante la primera mitad del siglo XX. La notable facilidad del hombre andino para incorporar nuevos instrumentos a su expresión tradicional propició la introducción de aerófonos como el saxofón y el clarinete. Estos instrumentos se integraron a las festividades de la región conformando las denominadas "orquestas típicas", una innovación que dotó al huayno del centro de una sonoridad particular, sin alterar su esencia estructural, rítmica y melódica de raíz indígena.

Es en este complejo escenario geográfico y social donde emerge la figura de Víctor Alberto Gil Mallma, consagrado artísticamente como "Picaflor de los Andes". Nacido en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, el 8 de abril de 1928, su vida estuvo profundamente marcada por la realidad laboral de la sierra central: desde su juventud se desempeñó como agricultor, ayudante de chofer en las agrestes carreteras andinas y trabajador en los rudos asentamientos mineros de La Oroya y Morococha.

Tras migrar a Lima, al igual que miles de sus paisanos, Picaflor de los Andes inició su consolidación artística presentándose en los "Coliseos" (carpas que funcionaban como refugio cultural para los migrantes andinos) y grabando comercialmente a partir de 1960. Su canto se erigió como un testimonio histórico y sociológico vivo, ya que a través de su estilo vocal e interpretativo logró identificar y dar voz al agricultor, al chofer y, muy especialmente, al minero explotado del centro del país, convirtiendo al huayno del Valle del Mantaro en un símbolo de resistencia y memoria colectiva.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

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 la partitura del huayno "Gorrioncito".

Aunque el objeto directo de análisis es un documento escrito (la transcripción musical), la decodificación de esta música no puede desligarse de su contexto cultural y estilístico. La voz monofónica de Picaflor de los Andes no es una línea aislada, sino el eje central que guía el mensaje poético y el sentimiento del estilo del Valle del Mantaro. Por tanto, el análisis del pentagrama se realiza vinculando los patrones sonoros con las prácticas interpretativas y la oralidad de la sierra central.

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 vocal (tonalidad, uso de la escala pentatónica, alternancia de compases y motivos) sin manipular variables, observando la partitura tal como ha sido transcrita para comprender cómo se codifica la exigencia rítmica y melódica del canto andino.

3.3. Unidad de análisis

La unidad de análisis está conformada por la partitura generada a partir de la transcripción realizada por Jeffri Rojas Conde de la línea vocal solista del huayno "Gorrioncito", interpretado por Víctor Alberto Gil Mallma, "Picaflor de los Andes". La transcripción analizada evidencia características melódicas (escala pentatónica en Fa# menor) y de densidad rítmica (uso de corcheas, semicorcheas y asimetrías métricas) que definen el estilo vocal de la región.

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 de la transcripción de la melodía "Gorrioncito". Se procederá a desglosar la obra musical en sus elementos constitutivos para comprender su sintaxis. Complementariamente, se realizará una revisión de la literatura musicológica especializada y de los registros sonoros (audio original) para triangular los datos teóricos del pentagrama con la práctica real del intérprete.

Instrumento: Se diseñará una Matriz de Análisis Musical, la cual categorizará la partitura de la voz en los siguientes parámetros:

Métrica y Agógica: Análisis de la métrica predominante y el uso de compases alternos constantes ($1/4$, $2/4$ y $3/4$).

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 barras de repetición.

Melodía y Tonalidad: Identificación del uso de la textura monofónica, el centro tonal (Fa# menor) y la escala fundamental utilizada (Pentatónica).

Ritmo: Evaluación de las figuraciones rítmicas predominantes (agrupaciones de corcheas y semicorcheas).

3.5. Procedimiento de análisis de datos

El procesamiento de la información se desarrollará en las siguientes fases:

1. Lectura y segmentación: Se realizará una revisión detallada de la partitura "Gorrioncito", dividiendo la pieza visual y auditivamente según las marcas estructurales (Sección A y Sección B, motivos y frases).
2. Decodificación técnica: Se extraerán los pasajes rítmicos y melódicos más representativos que caracterizan el estilo de Picaflor de los Andes (como el fraseo pentatónico sobre la métrica irregular).
3. Interpretación y Triangulación: Los hallazgos musicales netamente teóricos se contrastan con el marco teórico y etnomusicológico, explicando cómo la transcripción escrita de esta textura monofónica se convierte en un medio efectivo para preservar el patrimonio cultural de la música andina.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Análisis General

Para sistematizar el análisis de la transcripción musical "Gorrioncito", se ha diseñado la siguiente matriz descriptiva que resume los parámetros musicales más importantes identificados en el documento:

Parámetro musical	Descripción analítica
Autor	Picaflor de los Andes.
Transcripción	Jeffri Rojas Conde.
Obra analizada	Gorrioncito.
Instrumentación	Línea vocal solista.
Textura musical	Monofónica: una sola línea melódica, sin acompañamiento armónico escrito.
Tonalidad principal	Fa# menor.
Escala	Pentatónica.
Compás y métrica	Métrica alterna, con alternancia constante entre compases de 1/4 , 2/4 y 3/4.
Forma musical	Forma binaria, estructurada en Sección A y Sección B, con barras de repetición y casillas de primera vez y final (1. y 2.).
Estructura interna	Construida a partir de motivos breves, semifrases, frases y periodos.
Figuración rítmica	Uso de corcheas y semicorcheas en las agrupaciones rítmicas.

4.2. Análisis y Textura Musical

El documento analizado es la transcripción musical titulada "Gorrioncito". Al estar escrita para una sola voz que ejecuta una sucesión de eventos lineales sonoros, la obra presenta una textura monofónica. Esta textura se define como aquella producida por un instrumento o voz que ejecuta una sola línea melódica, sin acordes simultáneos ni contrapunto de otras voces.

4.3. Análisis de la Agógica y Métrica

En cuanto a la métrica, la obra no se mantiene en un compás estricto y uniforme, sino que evidencia el uso de métricas alternas, transitando continuamente entre compases de $1/4$ y $2/4$. Estos cambios rítmicos y de compás son fundamentales para la estructuración de la melodía y el acompañamiento del fraseo natural del canto andino.

4.4. Estructura y Forma Musical

La forma musical es la manera de organizar o estructurar la pieza. La transcripción analizada exhibe una forma clara dividida en dos secciones principales indicadas con las letras de ensayo "A" y "B". Además, se hace uso de barras de repetición y casillas de primera vez y final (1. y 2.), lo que indica que el periodo musical se repite y consolida su forma.

A nivel microestructural, la partitura detalla que esta forma se construye mediante la suma de elementos primarios:

Motivos: Diseños melódicos breves que inician el discurso.

Semifrases: La reunión de dos o más motivos.

Frases y Periodos: La unión de semifrases que construyen el sentido musical completo a lo largo de las secciones A y B.

4.5. Análisis Melódico y Rítmico

Una melodía se define como una sucesión de eventos sonoros que contiene patrones de contorno, ámbito y duraciones. Las características más importantes de la melodía en esta partitura son las siguientes:

Tonalidad y Escala: La obra establece su centro tonal en $F\sharp$ menor y está construida rígidamente sobre una escala Pentatónica, la cual rige el comportamiento melódico andino.

Ritmo y Duraciones: El documento evidencia el uso de figuraciones rítmicas compuestas por agrupaciones continuas de figuras cortas como las corcheas y semicorcheas.

4.6. Transcripción y análisis de la melodía y ritmo del huayno “Gorrioncito”

GORRIONCITO

Tonalidad Fa# menor
Escala: Pentatónica

Textura monofónica

Autor: Picaflor de los Andes
Transcripción: Jeffri Rojas Conde

A FRASE

MOTIVO MOTIVO MOTIVO MOTIVO

periodo semi frase

9 **B** Barra de repeticion

Compás predominante Periodo

16 Alternancia frase

The image displays a musical score for the huayno "Gorrioncito" in F# minor, using a pentatonic scale. The score is divided into three systems. The first system, labeled 'A', contains a single phrase (FRASE) consisting of four motives (MOTIVO). The second system, labeled 'B', begins with a period (periodo) and includes a first ending (1.) and a second ending (2.), both marked with repeat bars (Barra de repeticion). The third system, starting at measure 16, shows an alternation (Alternancia) between two phrases (frase). The score is annotated with various colored lines and circles to highlight these structural elements: orange circles for motives, blue circles for phrase boundaries, and green lines for periods and phrases. Arrows point from the labels to the corresponding parts of the score.

CONSIDERACIONES FINALES

La investigación confirma la pertinencia del enfoque musicológico al evidenciar que el análisis de la partitura de la línea vocal monofónica de "Gorrioncito" no puede comprenderse de manera aislada del contexto cultural y performativo del Valle del Mantaro en el que se produce. En este sentido, el modelo tripartito de Alan P. Merriam permitió articular los hallazgos musicales con su función social y simbólica, integrando el sonido, el comportamiento y el concepto como dimensiones inseparables.

En la dimensión del sonido, el análisis de la transcripción evidencia una estructura musical altamente compleja: textura monofónica, uso estricto de la escala pentatónica en Fa# menor, métrica alterna constante entre compases de 1/4 , 2/4 y 3/4, forma binaria con repeticiones (secciones A y B) y una figuración rítmica compuesta principalmente por agrupaciones de corcheas y semicorcheas. Estos resultados demuestran que la tradición oral andina posee un rigor estructural comparable al de la música académica. Este hallazgo dialoga con los antecedentes internacionales: el estudio del Instituto Finlandés de Música Folclórica demuestra que el eje melódico de repertorios tradicionales transmitidos de oído posee ritmos y acentuaciones propias que perduran en el tiempo, mientras que Vinci (2019) confirma que la notación musical occidental no captura completamente los rasgos estilísticos ni la agógica del folklore. Ambos antecedentes refuerzan la idea de que el análisis técnico del canto escrito en el pentagrama debe complementarse siempre con el estudio del estilo interpretativo original de Picaflor de los Andes.

A nivel nacional, tal como lo sustentan las investigaciones de Carrasco y Ferrier, la transcripción rigurosa de estas agrupaciones de figuras cortas y asimetrías rítmicas es vital para entender la estética andina y registrar las estrategias de resistencia del huayno frente a la modernización. Finalmente, la discusión se fortalece con el planteamiento de Bruno Nettl, quien considera la transcripción musical como un puente indispensable entre la tradición oral y el estudio académico. Los resultados demuestran que la partitura de "Gorrioncito" permite documentar los recursos técnicos y estructurales del canto que no suelen registrarse en la oralidad, reduciendo significativamente la brecha y el vacío identificados en los antecedentes.

En conjunto, la convergencia entre teoría, resultados y antecedentes evidencia que la voz en el huayno de la sierra central constituye un fenómeno integral donde la estructura musical, la práctica social y la identidad cultural se articulan de forma inseparable, reafirmando la necesidad de su estudio y preservación académica.

CONCLUSIONES

A partir del análisis musicológico y documental de la partitura y su contrastación con el marco teórico sobre el huayno y el estilo de Picaflor de los Andes en el Valle del Mantaro, se formulan las siguientes conclusiones:

C1. El análisis de la partitura confirma documentalmente que la línea vocal de "Gorrioncito" se caracteriza por una métrica alterna constante, transitando entre compases de $1/4$, $2/4$ y $3/4$. Esta asimetría, combinada con la figuración rítmica predominante de corcheas y semicorcheas, exige un virtuosismo y control rítmico excepcional en el canto. Esta irregularidad no es arbitraria, sino que responde a la necesidad de acompañar el fraseo natural y la acentuación del mensaje poético propio del estilo del Valle del Mantaro.

C2. La obra transcrita evidencia una forma cíclica y seccional, delimitada por las partes "A" y "B", estructurada a partir de motivos, semifrases y frases, y consolidada mediante el uso de barras de repetición y casillas de primera vez y final. Esta estructura musical está intrínsecamente diseñada para sostener la narrativa del huayno, permitiendo al intérprete desarrollar su discurso melódico de manera coherente.

C3. La transcripción, escrita en una textura estrictamente monofónica, demuestra que el estilo de Picaflor de los Andes se construye sobre una rígida escala pentatónica con centro tonal en Fa# menor. Esta estructura revela una búsqueda intencional de conservar los giros melódicos tradicionales que reflejan el "sentimiento" y la profundidad de la cosmovisión andina que el intérprete debe transmitir con su voz.

C4. La existencia y el análisis de este documento musicológico demuestran que la música de transmisión oral del huayno posee un rigor estructural equiparable al de la música académica occidental. En un contexto donde la migración, la urbanización y la modernidad amenazan los procesos tradicionales de transmisión musical empírica, la decodificación de partituras vocales se erige como un mecanismo vital para la preservación, documentación y estudio académico del patrimonio sonoro de la sierra central peruana.

RECOMENDACIONES

R1. Se recomienda ampliar el corpus de análisis mediante la transcripción y el estudio comparativo de partituras vocales de exponentes de otras regiones (como Ayacucho, Áncash o Cusco). Dado que la literatura indica que el huayno posee características distintas según su zona, un estudio comparativo formal permitiría establecer las diferencias sintácticas, melódicas y rítmicas exactas entre el estilo del Valle del Mantaro y otras variantes regionales.

R2. Se sugiere la integración de transcripciones vocales como "Gorrioncito" en el currículo de los conservatorios y escuelas de música a nivel nacional. Utilizar estos documentos no solo para la ejecución del canto, sino para el estudio del solfeo y contrapunto andino, legitimará la técnica vocal tradicional y fomentará el respeto por la complejidad de la música indígena peruana frente a los cánones europeos.

R3. Se recomienda realizar investigaciones que sincronicen el análisis del pentagrama de la voz (textura monofónica) con el análisis del marco instrumental en tiempo real. Es decir, estudios que documenten exactamente cómo interactúa la melodía y el ritmo del cantante con la ejecución de la "orquesta típica" del centro (saxofones, clarinetes, violines y arpa), para comprender a cabalidad la simbiosis indivisible entre la voz de Picaflor de los Andes y su acompañamiento instrumental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carrasco Segovia, R. (2017). El huayno, apuntes sobre su rítmica. *Cuadernos Arguedianos*, 16, 1-15.
- Carrasco Segovia, R. (2022). *Análisis del huayno moderno: la organización rítmica interpretada desde lo tradicional* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Institucional PUCP.
- Ferrier, C. (2010). *El huayno con arpa: Estilos globales en la nueva música popular andina*. Instituto de Etnomusicología PUCP / Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Repositorio PUCP.
- Ferrier, C. (2016). El arpa en Huamanga: ¿tradición y estilo musical acordes a los retos del siglo XXI? *TRANS-Revista Transcultural de Música*, (20), 1-39. Redalyc. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82252822012>.
- Mendívil, J. (2004). Huaynos híbridos: Estrategias para entrar y salir de la tradición. *Lienzo*, (25), 27-64. Portal de Revistas de la Universidad de Lima (Ulima).
- Picaflor de los Andes. (s.f.). *Gorrioncito* [Partitura de la línea vocal solista]. Transcripción musical de Jeffri Rojas Conde. Documento PDF.
- Wikipedia, la enciclopedia libre. (2026). *Picaflor de los Andes*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picaflor_de_los_Andes&oldid=173211698.

ANEXO

III. MATRIZ DE CONSISTENCIA: TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA MELODÍA Y RITMO VOCAL DEL HUAYNO "GORRIONCITO": UN APORTE A LA PRESERVACIÓN MUSICAL DE LA SIERRA CENTRAL, 2026.

PROBLEMA	OBJETIVO	CATEGORIAS	METODOLOGIA
Problemas Específicos	Objetivos específicos	Definición	Métodos y técnicas de recolección de Información
¿Cómo se articula la forma y el fraseo musical (secciones A, B y repeticiones) en la partitura analizada para sostener la narrativa de la obra cantada?	Describir la estructura formal y el fraseo musical presentes en la transcripción (secciones A, B y casillas de repetición) y su relación con el desarrollo de la obra cantada.	La textura monofónica y la voz de Picaflor de los Andes.	Observación indirecta y análisis documental musical.
¿Qué patrones rítmicos, métricos (alternancia de compases de 1/4, 2/4 y 3/4) y melódicos (escala pentatónica en Fa# menor) definen el carácter de la melodía transcrita?	Identificar los patrones rítmicos, métricos (compases de 1/4, 2/4 y 3/4, agrupaciones de corcheas y semicorcheas) y el uso de la escala pentatónica que definen el estilo de Picaflor de los Andes.	Análisis musical: Describir la estructura formal y el fraseo, identificar patrones rítmicos, métricos y uso de escala pentatónica.	Procedimiento: Recopilados los datos de la partitura, se analizan, se categorizan y se interpretan para identificar patrones o conclusiones significativas.

¿De qué manera el análisis musical de esta transcripción contribuye a la preservación y entendimiento académico de la tradición musical de transmisión oral de la sierra central?	Explicar la importancia de la transcripción y el análisis musical como herramienta de salvaguardia cultural, frente a los cambios en la transmisión oral tradicional.		Fuentes de Información: Partitura, audios y documentos académicos.
---	---	--	--