

La nostalgia, el dolor y la esperanza de los emigrantes y retornantes metaforizada en los huaynos ayacuchanos

The nostalgia, pain, and hope of migrants and returnees metaphorically depicted in Ayacuchan huaynos

Hugo Crisóstomo Oré

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
hugo.crisostomo.12@unsch.edu.pe
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-1968-1646>

Micaela Tenorio Velásquez

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
micaela.tenorio.12@unsch.edu.pe
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-4086-9373>

Nelly Gutiérrez Pizarro

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
nelly.gutierrez.12@unsch.edu.pe
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-0678-0864>

Recibido: 12/09/2023

Aceptado: 30/11/2023

COMO CITAR/CITATION

Crisóstomo, H., Tenorio, M. y Gutiérrez, N. (2023). La nostalgia, el dolor y la esperanza de los emigrantes y retornantes metaforizada en los huaynos ayacuchanos. *Alteritas*, (13), 97–118.

RESUMEN. 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.

PALABRAS CLAVES: Huayno; metáfora; símbolo; migración.

ABSTRACT. This research explores the deep connection between nostalgia, pain and hope of emigrants and returnees, revealing how these feelings intertwine and find their voice in the music of Ayacucho. Metaphors in Ayacucho huaynos are analyzed to reflect the emotional experiences and sociocultural challenges of these groups. The study delves into the rich tradition of Ayacucho huaynos to show how these songs metaphorize and encapsulate the feelings of those who have emigrated and returned, long to return, or even those who have returned without realizing it. Through the analysis of lyrics and narratives, light is shed on emotions such as nostalgia, pain and hope surrounding emigration and return, enriching our understanding of human experiences in the contemporary global context. It also seeks to answer key questions, such as how Ayacucho huaynos depict feelings of nostalgia, pain, and hope in their lyrics, and how these metaphorical expressions capture the emotional and sociocultural experiences of Ayacucho emigrants and returnees. The main objectives are to examine how these huaynos embody and combine these feelings, as well as to analyze how their metaphors reflect the challenges and experiences of these groups.

KEYWORDS: Huayno; metaphor; symbol; migration.

INTRODUCCIÓN

La metáfora impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórico. (Johnson, 1995)

¿No es acaso el huayno ayacuchano una potente herramienta para expresar la diversidad de pensamientos y vivencias de los migrantes mediante la metáfora? Indudablemente, afirmamos con convicción ante esta interrogante, ya que la migración constituye un fenómeno intrínsecamente arraigado en la historia de la humanidad. Este periplo conlleva consigo una amalgama compleja de emociones. A lo largo de los tiempos, aquellos que emigran y retornan han llevado consigo sus anhelos y sueños, pero también sus añoranzas y pesares, tejiendo así un tapiz emocional singular. En este contexto, los huaynos ayacuchanos, manifestaciones musicales ancestrales de Perú, se erigen como un reflejo de estas emociones y pensamientos, capturando de manera poética, metafórica y poderosa la experiencia de quienes se lanzan en busca de un futuro incierto y de aquellos que, tras una travesía extensa, regresan a sus raíces.

Asimismo, nos adentraremos en la rica tradición de los huaynos ayacuchanos para explorar cómo estas composiciones musicalizan y encapsulan los sentimientos de los emigrantes y retornantes, revelando así la profunda interconexión entre la música y su metáfora, la migración y los desafíos socioculturales que implica. Este análisis incluirá a aquellos que han partido y vuelto, a los que han emprendido el viaje y anhelan regresar, e incluso a aquellos que han partido y han retornado inadvertidamente.

Mediante un examen minucioso de las letras y narrativas de estas canciones, esta investigación busca iluminar las complejas emociones de nostalgia, dolor y esperanza que rodean la emigración y el retorno, así como la manera en que estas expresiones culturales enriquecen nuestra comprensión de las experiencias humanas en el contexto global contemporáneo.

Adicionalmente, se plantea la respuesta a dos interrogantes fundamentales: ¿Cómo se manifiestan e interactúan los sentimientos de nostalgia, dolor y esperanza en las letras de los huaynos ayacuchanos? ¿De qué manera estas expresiones metafóricas capturan las experiencias emocionales y los desafíos socioculturales de los emigrantes y retornantes de Ayacucho? Por ende, los objetivos se centran en examinar cómo los huaynos ayacuchanos plasman y entrelazan los sentimientos de nostalgia, dolor y esperanza, explorando su representación de las experiencias de emigrantes y retornantes de Ayacucho en un contexto cultural y emocional, y analizar cómo las metáforas en los huaynos ayacuchanos reflejan las experiencias emocionales y los desafíos socioculturales de los emigrantes y retornantes de Ayacucho.

METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo mediante el análisis hermenéutico, una herramienta que posibilitó la interpretación y comprensión detallada de las expresiones metafóricas presentes en las letras de los huaynos. Este enfoque permitió desentrañar el simbolismo cultural, así como las metáforas e imágenes poéticas

utilizadas para expresar los sentimientos de dolor, nostalgia, esperanza, y las cuestiones socioculturales experimentadas por los emigrantes y retornantes.

Para abordar la comprensión de los símbolos y metáforas presentes en las canciones, se adoptó un enfoque semiótico y antropológico. Según Saussure (2002), se entiende que el símbolo no es completamente arbitrario, es decir, no es algo establecido o impuesto, y se reconoce su naturaleza polisémica.

Además, se llevó a cabo un análisis cualitativo y entrevistas en profundidad con migrantes y retornantes para obtener una perspectiva más completa y enriquecedora. Este enfoque mixto permitió una comprensión más holística de las experiencias, percepciones y significados culturales expresados en las letras de los huaynos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Experiencias emocionales y desafíos socio culturales de los migrantes

La emigración y el retorno son dos experiencias de la vida que, aunque fundamentales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas, a menudo van acompañadas de una compleja amalgama de emociones. Estas emociones, que incluyen el dolor, la nostalgia y la esperanza, se convierten en un testimonio vivo de las vivencias y los desafíos que enfrentan los emigrantes y retornantes. En este contexto, los huaynos ayacuchanos, una forma de expresión musical profundamente arraigada en la región andina del Perú, emergen como una poderosa vía para dar voz y significado a estas experiencias; así entre metonímicas y metáforas expresadas en las letras de “Adiós pueblo de Ayacucho” huayno popular ayacuchano, interpretada por conocidos cantautores pero en palabras de Fermín Rivera (2017) las letras fueron diseñadas y cantadas en su desarraigo por amor por el párroco José Medina Gálvez, quien había quedado rendido de amor por la viuda María Perlacios. Otros investigadores dicen que dicha historia de amor corresponde a las tradiciones y que se desconoce al autor, aunque actualmente se le ha atribuido la autoría al artista Estanislao Medina, quien graba por primera vez en el año 1930¹.

El trio Ayacucho también la interpreta y las letras son “Adiós pueblo de Ayacucho *perlaschallay*, ya me voy, ya me estoy yendo *perlaschallay*, ciertos males que yo tengo *perlaschallay*, hacen que yo me retire *perlaschallay*, *kausaspayqa kutimusaq perlaschallay*, *Wañuspayqa manañacha perlaschallay*”.

Los versos que mencionan los “males que yo tengo” en estas letras sin duda están influenciados por cuestiones como la pobreza y la necesidad de progresar. Estas circunstancias pueden forzar a las personas a emigrar en busca de una

¹ Un 28 de junio en el año 1930, el arpista huamanguino Estanislao “Tany” Medina Palomino, realizó la primera grabación del huaino “Adiós pueblo de Ayacucho”, considerado un himno para los ayacuchanos y la música andina peruana en general (República, 2020).

mejora económica y sociocultural. A pesar de que las migraciones se han estudiado exhaustivamente desde diversas perspectivas, como la social, económica, política, territorial y laboral, entre otras, explorar la movilidad social a través de las metáforas en los huaynos ayacuchanos nos permite revelar y comprender nuestras propias cuestiones emocionales y socioculturales.

Es importante resaltar lo planteado por Mariano Arones (2022), quien enfatiza la necesidad de “asumir la tarea de volver a mirarnos en nuestros propios espejos”. Esto nos insta a examinar las razones detrás de nuestra decisión de abandonar nuestro lugar de origen. Es fundamental analizar no solo las causas objetivas, que a menudo se reflejan en datos estadísticos y cifras, sino también las causas subjetivas. Estas últimas no suelen estar representadas en números, pero se expresan de manera significativa en las letras y metáforas de los huaynos ayacuchanos y, de hecho, en todos los huaynos de nuestro país

La palabra “*perlaschallay*” se repite de manera constante en las estrofas de esta canción. Al analizarla, podemos identificar su origen en dos componentes: “Perla” en castellano, que se refiere a un pequeño y precioso glóbulo de nácar extraído de las conchas, y “*challay*” en quechua, que aporta un sentido de posesión o pertenencia.

En la canción, esta palabra adquiere un significado dual. En primer lugar, simboliza el apellido de María Perlacios, siguiendo la narrativa de la tradición. El cura, al despedirse con su canto, menciona “*perlaschallay*” como una referencia a su amada, María Perlacios. Por otro lado, esta expresión se atribuye a la ciudad de Ayacucho, a la cual el cura ama profundamente y se despide con nostalgia hasta su próximo encuentro.

Nuestro entrevistado, el señor Fortunato Velásquez, quien emigró a los 12 años, comparte su experiencia de vida de la siguiente manera:

“Vivía en una choza, vivía en Balconcillo, en un corral, habrá sido invasión, calle Santiago Av. Los Diamantes ahí había una casa de estera. Recordaba a mi abuelita, a mi caballo, siempre pues extrañaba, escuchaba las canciones en la parada, adiós pueblo de Ayacucho en una vitrola, era grande, ahí escuchábamos tomando gaseosita, había tocadiscos, reloj de cuerda, recordaba y me ponía triste.”

La despedida es siempre conmovedora porque reúne un gran dolor, de quienes se van y de quienes se quedan² y este proceso de migración se cierra con la promesa de retornar pronto

Expreso Puquio Pérez Albela

Expreso Puquio Pérez Albela

¿maytam chaytam apallawachkanki?

² (Montoya & E., 1987).

*Expreso Puquio Pérez Albela
¿maytam chaytam pusallawachkanki?
Mana riqsisqay runapa llaqtanman,
sacha rumiman qapipakuchkaqta.
Mana riqsisqay runapa wasinman,
sacha rumiman qapipakuchkaqta.*

*Agencia punkupin saqimurqani,
kuyay mamayta wiqi ñawintinta.
Agencia punkupin saqimurqani
kuyay taytayta wiqi ñawintinta.
Aman mamallay waqallankichu,
paqarin mincham kutirqamuchkasaq.
Aman taytallay llakillankichu,
paqarin mincham vueltarqamuchkasaq.*

Traducción

Expresó Puquio Pérez Albela
¿adónde me llevas?
Expreso Puquio Pérez Albela
¿adónde me estás llevando?
A un pueblo de gente que no conozco,
a una piedra y a un árbol me estoy agarrando.
A casa de gente que conozco,
a una piedra y a un árbol me estoy agarrando.

En la puerta de la agencia voy dejando
A mi querida madre con llantos en los ojos
En la puerta de la agencia voy dejando
a mi querido padre.

No vayas a llorar, mamita,
mañana o pasado volveré.
No te preocupes, papito,
mañana o pasado volveré.

Estas letras de la canción reflejan la narrativa de los migrantes que, en su búsqueda por un nuevo destino, se ven obligados a despedirse de sus lugares de origen. En este contexto, se hace referencia a la empresa “Pérez Alvela”, la cual, según la historia y la canción, operaba rutas desde Puquio, Ayacucho, hacia la costa (Lima-Ica). Esta partida deja a los familiares con la incertidumbre de si

algún día regresarán. Estas composiciones han sido objeto de análisis por diversos escritores, pero en esta ocasión, examinaremos las letras apoyándonos en la semiótica para descubrir los significados de las metáforas que albergan dichas letras de la canción.

Cuando escuchamos estas canciones y otras similares sobre despedidas, nos lleva a reflexionar sobre la tristeza y el dolor que implica dicho acto. Un pasaje de la canción expresa: “expreso Puquio Pérez Alvela, ¿a dónde me estás llevando?”, lo que ilustra cómo la empresa de transporte, para los migrantes, se convierte en el agente que los transporta a lugares desconocidos, alejándolos de su entorno familiar. Así, al migrar, uno experimenta dolor, nostalgia y la esperanza de encontrar mejores oportunidades en otro lugar.

En las letras de la canción, también encontramos versos como “*Mana riqsisqay runapa llaqtanman*” (a un pueblo de gente que no conozco), lo cual resalta la experiencia de llegar a un lugar desconocido, donde todo es nuevo y diferente. Un entrevistado menciona su experiencia al llegar a Lima, donde llama a su tía, quien previamente le había invitado a visitar la ciudad; pero al llegar a Lima, al llamar a la tía le dice: “*Hay hijito ahora como hacemos estoy en mi trabajo*”, con lágrimas en los ojos no sabía qué hacer, a dónde ir, al llegar a la agencia es ahí donde llamo a mi amigo a un paisano quien también no conocía bien Lima y recién un mes estaba ahí pero el qari si vino y me llevó a la casa de su hermana. Con lágrimas en los ojos, se enfrenta a la incertidumbre de a dónde ir. Al llegar a la agencia de transporte, contacta a un amigo, un paisano que también es nuevo en Lima, pero decide acompañarlo compadeciéndose y seguramente por ese lazo de amistad entre ellos. Esto subraya cómo los lazos entre paisanos se fortalecen y perduran, y resalta la importancia de las redes familiares en estos procesos migratorios.

La frase “*sacha rumiman qapipakuchkaqta*” (a piedra y a un árbol cuando me estoy agarrando) utiliza la metáfora de la piedra y el árbol para expresar la ambigüedad de la decisión de quedarse o partir, que genera una lucha interna en el corazón del migrante. En muchas ocasiones, resulta difícil expresar estos sentimientos y emociones, pero las canciones permiten comunicar estos mensajes de manera metafórica y literal, facilitando la expresión de lo que resulta difícil de comunicar.

Luego avanzamos hacia las siguientes estrofas:

*Agencia punkupin saqimurqani
kuyay mamayta wiqi ñawintinta.
Aman mamallay waqallankichu,
paqarin mincham kutirqamuchkasaq
ama tatayllay waqallankichu
paqarin mincham kutirqamuchkasaq.*

Estas letras también ilustran cómo siempre albergamos la esperanza de reunirnos nuevamente con nuestros seres queridos y retornar a la tierra que nos vio nacer, donde compartimos tanto momentos memorables como desafiantes.

Cuando se menciona “*paqarin mincham kutirqamuchkasaq*” se transmite un mensaje de consuelo que refleja el anhelo de regresar pronto y reunirse con los padres. Con frecuencia, aunque estemos inmersos en la experiencia migratoria, esto no significa que olvidemos a quienes dejamos atrás. El acto de migrar se acompaña de sentimientos de dolor, nostalgia y la esperanza de volver a ver a aquellos a quienes hemos dejado atrás. De esta manera, podemos ver cómo estas letras reflejan las complejas emociones que se experimentan al partir y dejar a los seres queridos, siempre preocupándonos por su bienestar y situación.

La canción “Maldito vapor brillante” también aborda estas emociones, mostrando el dolor y la diversidad de sentimientos que uno experimenta al separarse o ver partir a sus seres queridos.

Maldito	vapor	brillante
Autor: Juan Crisóstomo Pillpe Cáceres.		
(traducido y escrito por: Ernesto Camasi Pizarro- 2007)		
<i>Maldito</i>	<i>vapor</i>	<i>brillante</i>
<i>maytataq</i>	<i>yanayta</i>	<i>apanki.</i>
<i>manachu</i>		<i>kutirichimuaq</i>
<i>uyachallampas</i>		<i>qawaykunaypaq.</i>
<i>manachu</i>		<i>kutirichimuaq</i>
<i>uyachallampas muchaykunaypaq.</i>		
<i>Aquila</i>	<i>maytam</i>	<i>pawanki</i>
<i>manaraq</i>	<i>inti</i>	<i>lluqsimuyta.</i>
<i>manachu</i>		<i>manchakurqanki</i>
<i>mayuman</i>	<i>qaqaman</i>	<i>wichiykuyta</i>
<i>manachu</i>		<i>manchakurqanki</i>
<i>qaqaman mayuman wichikuyta.</i>		
<i>Maypiñam</i>		<i>tupamurqanki</i>
<i>sapallan</i>	<i>urpi</i>	<i>ripuchkaqwan</i>
<i>ñuqaqa</i>		<i>tupamurqani</i>
<i>Huancayo</i>	<i>plaza</i>	<i>yakuykuchkaqwan</i>
<i>ñuqaqa</i>		<i>tinkumurqani</i>
<i>Huancayo plaza yakuykuchkaqwan.</i>		

Traducción

Maldito vapor brillante

A donde llevas a mi amada,
Hazla volver un momento
Siquiera para verle su cara.
Águila a donde vuelas
Antes de que salga el sol
No has tenido temor
de caer al abismo o al río.
Donde te has encontrado
Con una paloma que va sola
Yo la encontré
Entrando a la plaza de Huancayo.

Ernesto Camasi Pizarro (2007) nos señala que este *wayno* lo compuso la esposa o compañera de un huamanguino que se embarcaba en un “vapor brillante” hacia las islas guaneras. La metáfora de “vapor brillante” se refiere a las embarcaciones a vapor. También cabe mencionar que “...muchos huamanguinos trabajaron año tras año en las islas del litoral peruano, extrayendo guano. Dicen que hasta la década de los 20 del siglo pasado, la ruta de estos isleros, era Huamanga, Chillí Cruz, Qatun Pampa, Rumi Chaka, León Waqtana Pampa, Huaytará y Pisco, a pie o a lomo de bestia, desde donde embarcaban hacia las islas. Pero en 1924 con la inauguración de la carretera Lima- Huancayo-Ayacucho, festejando el centenario de la Batalla de Ayacucho, la ruta de los isleros cambio hacia el Callao...”. El texto de Ernesto Camasi Pizarro ofrece una interpretación interesante sobre el significado de la canción que menciona.

En estas letras de la canción, se evidencia el fenómeno previamente mencionado, donde a menudo pasamos por alto los sentimientos de aquellos que se quedan atrás. Este es el caso de las letras de la canción, las cuales emplean una metáfora poderosa al referirse al “maldito vapor brillante”. Esta metáfora encarna la idea de que este vehículo de transporte parece tener el poder de llevarse a sus seres queridos, es donde al ver irse se pide que le hagan volver para siquiera ver su cara. En el contexto y época en que se compuso la canción, esta representa una despedida, ya sea por motivos laborales u otras circunstancias. Simboliza cómo el “maldito vapor brillante” se percibe como una entidad que puede provocar sentimientos de dolor y nostalgia tanto en las personas que parten en él como en aquellos que quedan observando cómo se aleja a sus seres queridos. También implora que los devuelva.

Las personas que se quedan atrás son las que permanecen en vilo, preocupadas por el bienestar de aquellos que han partido, buscando confirmación de que están bien y anhelando noticias de ellos. Cuando se menciona al águila que vuela antes del amanecer, se alude a cómo las

tripulaciones suelen embarcar durante la noche, enfrentando peligros y oscureciendo su separación de sus seres queridos. Esto sugiere que se sienten en una especie de oscuridad, lejos de sus seres queridos y expuestos a vulnerabilidades, lo que los hace sentir frágiles en su soledad.

La figura de aquella persona que migra se ve plasmado en la siguiente canción:

Huérfino pajarillo

Ayacuchano, huérfino pajarillo,
a que has venido a tierras extrañas,
alza tu vuelo, vamos a Ayacucho
donde tus padres lloran tu ausencia.

En tu pobre casa que te ha faltado,
caricias, delicias demás has tenido;
sólo la pobreza con su tiranía
entre sus garras quiso oprimirte.

*Ñas killapas chinkaykuchkanña
ñas intipas altunchikpiña,
hakuchik niñacha, haku huamangata
tayta, mamaykim qanmanta waqachkan,
hakuchik niñacha, haku huamangata
donde tus padres lloran tu ausencia.*

El análisis semiótico revela que cada estrofa de este huayno utiliza metáforas y símbolos para transmitir un mensaje que va más allá de las palabras literales “Huérfino pajarillo”. Esta expresión combina dos imágenes poderosas. “Huérfino” sugiere la pérdida de la protección o el apoyo de los padres, mientras que “pajarillo” es un símbolo de fragilidad y vulnerabilidad. Juntos, estos términos transmiten la idea de que la persona, quien ha migrado, se siente desamparada y vulnerable en un lugar extraño, por lo tanto, está funcionando como símbolo, entonces entendiendo el símbolo en términos de Peirce (1974) el símbolo es cuando un algo será reemplazado por otra. En este caso expresa la idea de que el individuo se encuentra en una situación de desamparo en un lugar extraño, no necesariamente a la falta física de padres y familiares sino a la carencia de cariño y amparo que se tornan más ausentes en los recién llegados a un lugar extraño y nuevo donde tiene que enfrentar situaciones desafiantes en tanto tiene que gestionar sus propios dolores y nostalgias para enfocarse en sus deseos de “progreso” y la búsqueda de mejorar su calidad de vida y sugiere la importancia de regresar a Ayacucho para reconectar con sus raíces culturales y familiares.

La frase “A qué has venido a tierras extrañas”, enfatiza la sensación de extrañeza y desubicación del individuo. Sugiere que ha llegado a un lugar ajeno y desconocido para él; pero a pesar de ello, no tiene que olvidar sus motivaciones y tiene que seguir navegando contra corriente. Julio García (2018) reflexiona y dice que las migraciones, en su gran mayoría, “se dan en busca de oportunidades, para mejorar su condición de vida”, todo ello implica lograr un empleo formal o informal que ayude a enviar dinero a su familia, que de alguna manera apalea su ausencia en su lugar de origen, un lugar donde vivir y que muchas veces los ha llevado a ser invasores en los conocidos arenales, los cerros como San Cristóbal en Lima o como la picota en Ayacucho, profesionalizarse universitaria o técnicamente, que de alguna manera les provee de esos capitales sociales y cultural del que nos refiere Bourdieu(2008)

La siguiente fracción “Alza tu vuelo, Vamos a Ayacucho donde tus padres lloran tu ausencia” apela a un fuerte sentido de pertenencia y conexión con el lugar de origen. La idea de que los padres lloran la ausencia del individuo en Ayacucho evoca una profunda emoción y un sentimiento de deber o responsabilidad hacia su lugar de origen y su familia. Al poseer un componente emocional fuerte como el de nostalgia, deber y pertenencia, Utiliza la metáfora “alza tu vuelo” que simboliza la decisión de retornar que debe tomar el migrante puesto que transmite un mensaje de regreso a las raíces y la importancia de la familia y el lugar de origen.

Sin duda un emotivo huayno que alcanza las fibras más sensibles del corazón de los migrantes de Ayacucho. La partida de la tierra natal, motivada por diversas razones, es una experiencia difícil e inevitable.

La frase “En tu pobre casa que te ha faltado” sugiere que la casa es deficiente en algo, ya que el verbo “faltar” implica una carencia o ausencia, en este caso podemos interpretar que dicha carencia puede ser económico, las cuales han sido las causantes de que esta persona se haya ido de su pueblo; pero lo que no ha faltado son las “Caricias, delicias demás has tenido” lo que sugiere que, a pesar de la pobreza o carencia material, el sujeto ha experimentado afecto y placer en su vida.

“Sólo la pobreza con su tiranía entre sus garras quiso oprimirte” : Aquí, “la pobreza” se personifica como una entidad con poder, ya que se le atribuye “tiranía”. Esto sugiere que la pobreza ejerce un control opresivo sobre el individuo.

La metáfora de “garras” sugiere una imagen de opresión y sufrimiento. La pobreza se representa como algo que intenta atrapar y oprimir al sujeto.

En conjunto, esta frase se puede entender como una reflexión sobre la situación de alguien que ha experimentado la pobreza y la carencia material en su vida, pero que ha encontrado consuelo en otras formas de afecto y placer. Sin embargo, también se destaca la idea de que la pobreza ejerce un control

opresivo sobre esta persona, como si fuera una fuerza que intenta mantenerla atrapada en su situación difícil. En términos semióticos, la frase utiliza símbolos y metáforas para transmitir un mensaje sobre la lucha contra la adversidad y la resistencia frente a la opresión.

Jaime Guardia compone la canción *Cementerio wiñaq planta*, mostrando que aquel migrante en muchos casos sufre penurias porque está alejado de su pueblo y su casa.

Cementerio wiñaq planta

Autor: Jaime Guardia

*Cementerio wiñaq planta
Penitente sapichasqan
Sisallaykipas benditañas
Kawsaqpa tormentunpaq
Wañuqpa martiriumpaq.*

*Llaqtayukuna, wasiyukuna
Sapachallaysi purillachkani
Llaqtallaykita manuykullaway
Siquiera por compasión
Siquiera por caridad.*

*Pantium pampa qipalla urqu
Imallanispam qayachiwanki
Dibiniraqsi kay vidapi
Kawsaqpa tormentunwan
Wañuqpa martiriunwan.*

Planta que crece en el cementerio

Planta que crece en el cementerio
Planta que crece en el cementerio
Sembrada por el penitente
Ya son bendecidas tus flores
Para tormento de los vivos y martirio de los muertos.

Estoy andando solito
Ustedes los que tienen un pueblo, una casa
Présteme su pueblecito
Siquiera por compasión
Siquiera por caridad.

¿Qué diciendo me hacen llamar?
Cerros de la pampa del panteón
Tengo deudas aún en esta vida
Para tormento de los vivos
Y martirio de los muertos.

La música, es un vehículo transmisor de la tristeza, el dolor, la alegría, etc., por el cual, la canción “*cemintiriopi wiñaq planta*” en la primera parte, hace referencia a una planta, que simbolizaría a la persona que creció en males, en tempestades, una persona huérfana ha salido adelante, ha renacido “*sisallaykipas benditaña*” y quizá ya en otro pueblo.

En el segundo párrafo, el compositor señala “que está andando solito” y esto da a entender que esta persona está lejos de su pueblo, es el “forastero” que busca un vínculo con otro pueblo que no es suyo y pide que le “presten su pueblecito” por un tema de “caridad” y a falta de este pueblo la persona puede ser un “*wakcha*”, huérfano y a su vez pobre, situación de muchos migrantes al estar lejos de su lugar de origen.

El señor Efraín natural de Pariahuanca, Los Morochucos, nos comentó en una entrevista que migró por motivos y problemas personales a otro lugar (Ancash):

Ya dejé la agricultura y ganadería por situaciones familiares, por mi separación con mi pareja y problemas que tuve en mi comunidad, aquí las cosas cambiaron y aprendí otros trabajos y ya me gusta lo que es el riego tecnificado. Pero siempre extraño mi pueblo, los carnavales y escucho a veces “*Pampa Cangallo tierra querida, desde muy lejos yo te recuerdo*”, porque la gente aquí no es igual, no me invitan ni comida, no es como en nuestro pueblo.

Pero también, hay ese anhelo de regresar en algún momento, porque muchas cosas le recuerdan su lugar de origen como nos muestra la composición de Luis Montoya y Efraín Vásquez:

“Lima callita purispay”

Lima callita purispay
San Cristobaltam qawarini
Llaqtay urquman rikcharichispay
Kuyay mamaytam yuyarini.

Imallapiraq rikuykukusaq
Runapa wawan kuyasqaypi

*Runapa churin wayllusqaypi
Mayupi challwachaqina
Yaku chakiptin wañukusaq.*

*Febreru killallapichum
Taytallayqa churiawarqa
Febreru puyulla qina
Wasiki qipapi tiyanaypaq.*

*Agosto killallapichum
Mamallayqa wachawarqa
Agosto wayralla qina
Wasipunkuykipi muyunaypaq.*

Hawachan

*Ay luritu, ay chalchaku
Mapas mamallayta
Willaykapamuway
Kuyay wawallaykim
Takikuchkan nispa
Ay luritu, ay chalchaku
Mapas taytallayta
Willaykapamuway
Kuyay churillaykim
Waqakuchkan nispa
Llakikuchkan nispa.*

Cuando camino por las calles de Lima

Cuando camino la calle de Lima
Veo el (cerro) San Cristóbal
Recordando los cerros de mi pueblo
Pienso en mi querida madre.

¿En qué me veré
amando a la hija de otra persona extraña?
Me veré como la trucha de río
Que cuando el agua se seca
Solo queda la muerte.

¿Acaso mi padre me engendró

en el mes de febrero?
¿para que como las nubes de febrero
esté sentado detrás de tu casa?

¿Acaso mi madre me dio a luz
en el mes de agosto
para que como el viento de agosto
dé vueltas en la puerta de tu casa?

Fuga

Ay lorito, ay travieso
Dile por favor a mi madre
Que su hijo querido está cantando
Ay lorito, ay lorito
Dile por favor a mi padre
Que su hijo adorado está llorando
Está sufriendo.

La migración y el viaje no solo refieren al desplazamiento de poblaciones sino también de emociones que sedimentan en sentimientos, signos y símbolos (Vergara, 2010), por tanto, la persona migrante cuando está fuera de su lugar de origen vincula cosas, animales, etc. con su tierra para así recordarlo. El cerro San Cristóbal es un cerro de gran valor para los migrantes ya que en la actualidad se desarrollan fiestas, porque es visto como su espíritu tutelar al cual le piden y rezan. Este cerro genera un vínculo de los migrantes con su tierra natal y sus seres queridos, porque les recuerda a los cerros de su pueblo, lo cual genera nostalgia.

Así también, la canción hace parecer que la migración genera sufrimiento y dolor, porque es una persona que se encuentra fuera de su tierra, lejos de sus seres queridos por lo cual el migrante envía un mensaje a sus padres con un “lorito travieso”, este lorito representa a la persona que emigra, ya que el loro es un ave migratoria, pero también, este lorito tiene la capacidad de repetir ciertos sonidos que escuchan y anda en total libertad por lo cual puede llevar el mensaje a sus seres queridos.

Es así que nuestro entrevistado Fortunato Velásquez que migró hacia Lima señaló que el motivo fue:

Abuelaywanmi yacharani, qinaptim pay wañukuptim mana mamay, paywan congeniarianichu, chaymi limaman ripukurani 12 años niyuq, mamaypa jebe zapatunta ustukuykuspa, warmi zapatuchawanmi ripurani.

Vivía con mi abuela, pero ella falleció y con mi mamá y papá no me llevaba bien, por eso me fui a los 12 años, me puse su zapato de jebe de mi mamá, me fui con un zapatito de mujer.

Pero también, él nos señaló que “trabajó en diversos espacios desde vendedor de periódicos, fábrica de tizas, repartidor de gas y también ayudante de gasfitería y de igual modo para ahorrar su dinero solo comía una vez al día”, es así como dijo Mariano Arones (2022) la capital peruana se había convertido en una especie de ciudad mágica y al mismo tiempo enigmática, en el sentido de que no dejaba de ser la metrópoli misteriosa que se tenía que desentrañar si se quería ser peruano.

La persona migrante lleva consigo su propia cultura, el cual se someterá a la mirada escrutadora de la población receptora. Es posible que esta interpelación no siempre silenciosa ni amistosa lo obligue primero a aparentar y luego a transformarse (Vergara, 2010) como nos muestra la canción “Parque universitario”:

Clavelina de Vilcas Huaman
Parque universitario lima

Parque universitario Lima
Plaza San Martín (bis)
Donde andaba con ese chiquillo, con ese flaquito
Dice no sabe hablar quechua
Donde andaba con ese chiquillo, con ese flaquito
Dice no sabe bailar huayno
Qué bonito es recordar la vida sí o no
Nunca, nunca volveremos
Qué bonito es recordar la vida chiquilla
Ahora estarás en otros brazos

Dice no sabe hablar quechua ese chiquillo
Dice no sabe bailar huayno ese flaquito
Pantaloncito a la moda bien ahoradito
Pobre chiquillo tan enamorado
Pantaloncito a la moda bien ahoradito
Pobre chiquillo tan ilusionado.

Animador: Hermano mío nunca te olvides de tus costumbres,
vivencias y tradiciones, ama a tu pueblo, ama tu música
Ahora si chiquillo conmigo toditas las cosas vas a aprender
Ahora si chiquillo bonito toditas las cosas vas a aprender
Hablar quechua, bailar huayno, a golpe limpio vas a aprender.

La canción, explora temas de nostalgia, cambio y pérdida, utilizando elementos geográficos y personajes no específicos para evocar recuerdos y emociones. También se plantea la idea de una desconexión cultural entre las personas mencionadas, lo que puede añadir una capa de complejidad a la narrativa.

Sabemos que el escenario mundial que muestra las exigencias de un mundo globalizado y competitivo donde nos instan a movernos y desplazarnos cada vez más para poder alcanzar el o los sueños que cada individuo tiene, por ello tradicional y generalmente las migraciones se producen de la “periferia” a un “centro”, en nuestro país grandes grupos provinciales migraron a la capital (Lima) para ampliar sus oportunidades en las distintas dimensiones, por ello a su llegada a Lima tuvieron que encontrar mecanismos para hallar pertenencia, asimilación o a eso que Teófilo Altamirano (1984) llama como “estrategia de supervivencia”, estrategias que han sido en muchos casos transgresoras.

Así lo expresa las primeras letras de la canción “Parque universitario Lima Plaza San Martín, donde andaba con ese chiquillo, con ese flaquito”. Estos lugares están cargados de significado cultural y geográfico y podrían evocar recuerdos o sentimientos de nostalgia asociados con esos lugares en particular y con aquel joven del que refiere las letras de la canción. Están significados puesto que eran parques donde podían acceder los migrantes sin sentir discriminación o auto discriminación. Y como refiere Alexander Huerta (2022) “Lima se trató y trata de una ciudad con grandes diferencias sociales pero bastante interconectada”, dichas diferencias sociales fueron construidas en base a los espacios que ocupan los individuos, por ejemplo, los distritos de Ate y La Molina, donde en un contexto determinado hubieron encuentros desagradables entre los ciudadanos de ambos distritos y donde salió a luz esas diferencias sociales puesto que los espacios de Lima están significadas o cosmovisiones, empero, esos espacios también están interconectadas por una red de símbolos, tomando a Charles Sanders Peirce (1974) quien refiere que los nombres también son símbolos, al nombrar a la panamericana sur, evoca en nuestras mentes a esa gran vía física terrestre que conecta las provincias del sur con la capital, pero en este caso interconecta a estos dos distritos socialmente diferenciados por sus propios pobladores y que a su vez funciona como símbolo de conexión de la capital con sus provincias de donde salen los sujetos y llegan donde ella para hacer una nueva vida, en la canción el migrante consume ciertos parques de la ciudad para pasear, volverlo en lugares de encuentro, pero teniendo en cuenta esas diferencias sociales, eran parques que permitían el acceso de migrantes, lo contrario pasaba con el parque Kennedy, por ejemplo, perteneciente a uno de los distritos más “fichos” de nuestro país, donde el migrante no accedía por cuestiones de significación espacial y de una auto

significación del individuo.

“Dice no sabe hablar quechua” y “Dice no sabe bailar huayno”, estos versos sugieren que “ese chiquillo” o “ese flaquito” no tiene conocimiento de ciertos aspectos de la cultura andina, como el idioma quechua y el baile huayno. Esto puede ser una referencia a una barrera cultural o a una falta de conexión con las raíces culturales. Sin embargo, puede tratarse más de las barreras culturales que los hijos de migrantes han colocado, ya que en una ciudad donde se busca ser lo menos andino posible da lugar a desarraigarse de aquello que es motivo de discriminación. Como menciona uno de nuestros entrevistados, Martín, quien se fue a Lima para seguir emprendiendo profesionalmente “siempre he querido venir a Lima porque todos hablaban bonito de la capital, cuando llegué por primera vez a mis 15 años, se burlaban de mí porque hablaba quechua y castellano y siempre me salían mis motes (interferencias lingüísticas) y me daba vergüenza y me ponía rojo, rojo y hasta una vez me puse a llorar”. Una ciudad que concentra múltiples grupos culturales hace que se produzcan esos encuentros culturales.

“Nunca, nunca volveremos” sugiere que el pasado no puede ser revivido, lo que refuerza el sentido de nostalgia y pérdida. “Ahora estarás en otros brazos” Esta línea implica un cambio en la relación o la separación de las personas mencionadas anteriormente. Los “otros brazos” pueden simbolizar una nueva vida o una nueva dirección en la vida de “ese chiquillo”.

En contraposición de la canción “parque universitario”, podemos ver la composición de Iber Maravi “Soy de Ayacucho señores”, que denota orgullo e identidad:

Soy de Ayacucho señores

Autor: Iber Maravi Olarte

Yo soy del pueblo grandioso
Que me enseñó desde mis años de infancia
A dar amor luchando por la justicia
Y no rendirme al tirano
Yo soy, yo soy, soy de Ayacucho señores .

Mis puños que eran pequeños
Han crecido junto a mis sentimientos (bis)
Ahora ya son acrisoladas razones de cariño y rebeldía
Yo soy, yo soy, soy de Ayacucho señores.

Yo soy del pueblo que canta
Y hace vibrar a las cuerdas de la vida (bis)
Soy del pueblo que enfrenta las tempestades,

Mucho cuidado tirano (bis)
Porque yo soy, soy de Ayacucho señores.

Fuga

De Ayacucho yo soy y donde quiera que estoy (bis)
Dando cariño voy con el pueblo luchando por la justicia (bis).

En la canción se observa la identidad que se tiene pese a la distancia, pero también, muestra el coraje y la valentía que tienen los ayacuchanos frente a las vicisitudes, las injusticias. Cuando dice “yo soy del pueblo grandioso” establece una conexión con su lugar de origen, en este caso Ayacucho y la combinación de “dar amor luchando por la justicia” hace referencia de que hay relación intrínseca que es propio de la cultura local.

“Mis puños eran pequeños, han crecido junto a mis sentimientos”, los puños pueden simbolizar la fortaleza, la fuerza que han ido acrecentándose a medida que se da el crecimiento emocional y esto le permitiría defender lo que es justo. Es importante voltear la mirada a la estrofa número 3, ya que aquí señala “soy del pueblo que enfrenta las tempestades, mucho cuidado tirano”, por lo cual podemos entender que es una advertencia a aquella persona (tirano) que oprime, que ejerce un poder autoritario.

Es interesante observar que en la última parte de la canción se muestra la identidad de la persona, quiere decir que su origen y su identidad están profundamente arraigadas en la región, sin importar el lugar donde se encuentre siempre luchará por la justicia.

La identidad... es un proceso y no una cosa, un devenir y no un ser... y es importante ver a la música como una experiencia de este yo en construcción. La música, como la identidad es a la vez una interpretación y una historia, describe lo social en lo individual y lo individual en lo social. (Frith, 2003)

Dicho esto, los sentimientos de arraigo identitario se visualizan en muchos de los migrantes ayacuchanos que se encuentran en otras ciudades, por ejemplo, en Lima. La identidad permite que se agrupen en los llamados clubes sociales, asociaciones de residentes que cada pueblo migrante lo conforma para recrear diversas tradiciones culturales, sin embargo, la identidad se reconfigura, puesto que en palabras de Abilio Vergara (2010) se someterá a la mirada estructuradora de la población receptora.

CONCLUSIONES

Las reflexiones derivadas del análisis e interpretación llevadas a cabo proporcionan una comprensión más profunda de los huaynos ayacuchanos, dando lugar a las siguientes conclusiones:

1. Los huaynos ayacuchanos, más allá de su función musical, se revelan como medios efectivos de transmisión y comunicación de sentimientos profundos como la nostalgia, el dolor y la esperanza. Estas expresiones musicales actúan como catalizadores emocionales, brindando a los oyentes la oportunidad de realizar una suerte de catarsis. A través de la música, se permite la reflexión sobre el pasado, la contemplación del presente, el anhelo del retorno a la tierra natal y la esperanza de alcanzar una calidad de vida mejorada en el futuro.
2. La singularidad de los huaynos ayacuchanos radica en la poesía intrínseca tejida con metáforas. Estas metáforas, herramientas poéticas esenciales, simbolizan de manera artística las experiencias cotidianas, los anhelos de superación, las tristezas, el deseo de retorno, el arraigo a la identidad y pertenencia, el desamor, la ausencia de seres queridos, así como la conexión con el entorno natural y los imponentes cerros. El uso reflexivo y simbólico de las metáforas enriquece la expresión artística de los huaynos, profundizando la conexión emocional entre la música y las vivencias de los emigrantes y retornantes de Ayacucho.

BIBLIOGRAFÍA

- Altamirano, T. (1984). *Presencia andina en Lima Metropolitana*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Bourdieu, P. (2008). *Capital cultural, escuela y espacio Social*. Siglo XXI.
- Camasi, E. (2007). *Historia del wayno huamanguino*. Altazor.
- Cueto, C. C. (2013). *Historia del Perú contemporáneo*. IEP, PUCP, Universidad del Pacífico.
- Frith, S. (2003). Música e identidad. En S. H. Gay, *Cuestiones de Identidad Cultural* (págs. 181-213). Amorrortu.
- Johnson, G. L. (1995). *Metáforas de la vida cotidiana*. Teoma.
- La República. (1 de julio de 2020). Primera grabación de “Adiós pueblo de Ayacucho” cumplió 90 años. Obtenido de arepublica.pe/sociedad/2020/07/01/primera-grabacion-de-adios-pueblo-de-ayacucho-cumplio-90-anos-lrsl
- Mercado, A. H. (2022). *Feliz seré: chisme, humor y lágrimas en la cultura popular*. PUCP.
- Miranda, J. T. (2018). La migración en la música popular peruana y la migración musical. *San Cristóbal*, 1(1), 171-184.
- Montoya, R. (1987). *La sangre de los cerros*. Mosca Azul.
- Palomino, M. A. (2022). *Los atajos de la migración y las posibilidades de la patria*

después de doscientos años. UNMSM.

Pierce, C. S. (1974). *La ciencia de la semiótica.* Nueva Visión.

Rivera, F. (2017). Adiós pueblo de Ayacucho: desarraigo por amor. En *Alteritas* (7), 99-103.

<https://doi.org/10.51440/unsch.revistaalteritas.2017.7.143>

Saussure, F. d. (2002). *Curso de lingüística general.* Losada.

Vergara, A. (2010). *La tierra que duele de Carlos Falconí. Cultura, música, identidad y violencia en Ayacucho.* UNSCH.