

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: RUBÉN GRANDEZ

Este hombre habla del futuro de la música andina. Por lo menos de la vertiente más popular: el huaino con arpa. En su libro *El huaino con arpa. Estilos globales en la música popular andina* (2010), el estudioso suizo Claude Ferrier considera que la música comercial de Dinas (Páucar) y Sonias (Morales) es una evolución del huaino con arpa. Sabe que es un tema polémico y desata las iras de los tradicionalistas.

"Considero normal que (el huaino con arpa) sea una evolución como parte de la globalización y de los fenómenos migratorios porque migrantes llegaron a Lima a sumarse a la costa, haciendo mezclas, con un deseo de integración y de transformación", explica Ferrier, quien recuerda que este fenómeno no es de esta década, sino que empezó "muchísimo antes", con la chicha, ese canto suburbano que tuvo en Los Shapis y Chacalón a sus máximos ídolos.

***

Pero, ¿qué hace un suizo que vive en Italia comentando de música andina? Ponemos a Ferrier en el diván. Cuenta que su interés por esta vertiente musical empezó en 1978. Estudiaba en Italia y llevando un día su violín se topó con un grupo de música latinoamericana. ¡Ah, vienes a tocar con nosotros!, le bromearon, y ahí comenzó a tocar huaino peruano con violín. "Así empezó todo. De ahí me fascinó todo lo que era música de los Andes y fui limpiando de lo que en el fondo no era andino y me quedé con lo básico.

Cuatro años más tarde, en París, Ferrier se consiguió un arpa peruana y empezó a sacar al oído, escuchando elepés y casetes. Todavía no conocía al Perú en forma física. Y se dedicó por más de dos décadas a aprender una serie de instrumentos andinos. Recién en 2001 un amigo le animó a sistematizar todo el *know how* que tenía y así nacieron las 140 páginas de *El arpa peruano*, la investigación que ese año ganó el primer premio del Concurso de Investigaciones sobre Música y Danza que organizaron la PUCP y la Biblioteca Nacional. Ahí hizo un recorrido de las distintas vertientes del arpa andino peruano porque "no es lo mismo el arpa de la sierra limeña que el de Ayacucho, el de Cusco o Áncash. Cada estilo tiene sus particularidades regionales", recuerda.

Años después de conocer la música, Ferrier se casó con una huancavelicana. A partir de 1995 empezaron a ir al pueblo de ella donde cada diciembre se practica festeja la Navidad con huaylías y otras músicas, donde el zapateo es lo central. Se impresionó tanto que empezó a realizar una serie de entrevistas; él mismo empezó a practicar para entender cómo funcionaba este estilo musical y también el arpa fue la matriz. "El arpa es el único instrumento que se usa durante toda esa fiesta, que va desde 20 al 27 de diciembre", me dice. Así surgió *Navidad en los Andes* (2008), que también editó el Instituto de Etnomusicología de la PUCP y la Sociedad Suiza de Musicología. Sobre ese zapateo afiebrado que acompaña esas celebraciones, dice que "es difícil escarbar

CLAUDE FERRIER

Enamorado del arpa bicolor

El musicólogo suizo ha editado su tercer libro sobre el arpa peruano —esta vez, analiza el llamado "huaino con arpa"—. ¿Es una evolución de la música andina?

todo el aspecto histórico para relacionar el zapateo andino de las huaylías con el zapateo afroperuano".

***

Ahora Ferrier da en El huayno con arpa una mirada a la música popular actual. "Claro, es por lo que pasa en Lima y el fenómeno también ha tenido sus consecuencias en provincias". Ferrier es de quienes no cree que toda música bien tocada encuentra su público.

"Sé que estoy tocando un tema controversial, porque algunos creen que está bien, los tradicionales lo ven mal, dicen que se está destruyendo el huaino". En el libro, Ferrier rescata los aspectos positivos de este huaino, aunque esté un poco cambiado, pero continúa con la misma base rítmica.

El principal atributo es que este nuevo huaino con arpa ha logrado difundir el folclor a gran escala, llegando a medios donde no tenía espacio. "Los grandes cantantes folclóricos, como Flor Pucarina o el Jilguero del Huascarán, nunca tuvieron esa presencia en los medios como han tenido estas damas del huaino con arpa".

¿Pero el huaino con arpa así, medio "achichado", con timbales, con bajo electrónico, comercial, como lo llaman, es la única salida?

–Absolutamente no. Es una vertiente de los distintos estilos musicales que hay en el Perú y un nuevo estilo nunca elimina al anterior, tal vez los opaca, pero en provincias el arpa tradicional, por ejemplo, continuará vigente, tienen nuevos y buenos exponentes.

***

Para su libro, Ferrier no ha viajado al llamado "Norte

Chico", pero en Lima se ha entrevistado con varios arpistas y con algunas cantantes "de menor importancia", porque la esencia del libro no es el análisis social de este fenómeno, sino el estudio musical de las transformaciones, de las técnicas de la ejecución del bajo del arpa o las armonías.

Ferrier es un convencido que "estamos ante el primer proceso de cambio y transformación del arpa peruano". "La quena, el charango, la zampoña, han sufrido cambios en su interpretación y construcción en las ciudades por la música latinoamericana, y el caso del arpa, es lo reciente, se ha hecho lo específico de este nuevo fenómeno del huaino, porque en los años 80 y 90, lo más exitoso fue el huaino ayacuchano sin arpa", explica.

¿Y este huaino con arpa tendrá proyección fuera del Perú?

–Claro, pero subrayemos, que es en el marco de la diáspora peruana. Hay muchísimas comunidades de peruanos que han emigrado y obviamente las artistas tienen su espacio en sus actividades culturales. Pero más allá de esta diáspora, no lo creo porque considero que este fenómeno musical es huaino queda una marca regional del Perú en ritmo, letras, melodías y la pentatónica andina, todos esos elementos son muy peruanos, muy andinos. Eso es una barrera para que pueda ser consumido por gente de otros países que no están acostumbrados a este tipo de cadencias.

Lo tiento para que lea el futuro, pero Claude Ferrier dice que no tiene una visión del conjunto de la música andina peruana, pero augura que los otros estilos del arpa continúan muy vivos, no hay por qué alarmarse. El mismo es arpista de un conjunto tradicional de la música del Centro en Italia. Un hombre de diáspora nacido para el arpa andino. De los Alpes a los Andes, hay futuro.

FICHA TÉCNICA:
ARTISTA:
 Pilotocopiloto
CD: Pilotocopiloto
PAÍS: Perú
SELLO:
 Independienteords

Sin palabras

Son cuatro las manos que generan el sonido de Pilotocopiloto. Son una batería y una guitarra las que se asocian –sin necesidad de un bajo– para construir piezas musicales basadas en la improvisación, pero no por ello ajenas a la armonía y estructura.

Juan Pablo Aragón y Carlos Freyre muestran en su disco debut un conjunto de temas exentos de voces, que por su naturaleza adscriben a los postulados del post rock; estilo caracterizado por cierta propensión a la divagación instrumental y a la introducción de elementos provenientes de tendencias musicales distintas a los parámetros roqueros.

A diferencia de diversos grupos capitalinos que disfrazan de vanguardismo sus carencias creativas, Pilotocopiloto nunca cae en la tentación de mostrar ejercicios de ruidismo aleatorio como si fuesen fruto de un trabajo consciente. Por el contrario, la mayoría de pistas de este CD, a pesar de nacer de la improvisación, muestran en su estructura la voluntad de desarrollar ideas y ambientes sonoros coherentes y ordenados. En ese sentido, salvando las distancias, cabe una analogía entre esta propuesta y la de los escoceses Mogwai; los exponentes musicalmente más ricos de esta vertiente.

Sonámbulo es una de las piezas en las que esto se grafica. La interacción entre batería y guitarras genera diversos climas, que van desde los muy apacibles hasta otros más inquietos, sin llegar al exacerbamiento de la distorsión y el estruendo. En Inducción –por otra parte– la percusión se decanta por esquemas propios de la música electrónica, concretamente del drum & bass, lo que da muestra del eclecticismo y las inquietudes del dúo.

Si bien la textura sonora que envuelve a todo el disco denota las limitaciones logísticas propias de hacer rock no comercial en este país, queda claro que el criterio y sensatez musical exhibidos por Aragón y Freyre pueden generar más adelante más y mejores sorpresas que las de por sí guarda esta interesante producción.

ESTUDIABA EN ITALIA Y LLEVANDO UN DÍA SU VIOLÍN SE TOPÓ CON UN GRUPO DE MÚSICA LATINOAMERICANA. ¡AH, VIENES A TOCAR CON NOSOTROS!, LE BROMEARON, Y AHÍ COMENZÓ A TOCAR HUAINO PERUANO CON VIOLÍN. ASÍ EMPEZÓ TODO...