

Hablemos de Cueca

Héctor Morales Romo

Hablemos de **Cueca**

Héctor Morales Romo

Índice

Del Autor.....	5
Prologo.....	7
Capítulo I.- ¿Qué es lo que sabe de la Cueca?	10
Capítulo II.- ¿Por qué saber de la cueca?	14
- Por su historia	14
- En lo social	15
- La Cueca Chilena un canto y danza de exportación	15
- Expansión en el país.....	16
- Actualidad.....	16
- Por su importancia.....	17
Capítulo III.- Cueca Chilena o Chilena	18
Capítulo IV.- Algo de historia e Investigadores	22
- Su origen.....	24
- Su prohibición.....	34
Capítulo V.- La Cueca en América.....	36
- La cueca en Argentina.....	37
- La cueca en Perú.....	39
- La cueca en Bolivia.....	42
- La cueca en México.....	44
Capítulo VI.- ¿Qué es la Cueca?	47
Capítulo VII.- Componentes de la Cueca Chilena	49
- Forma poética musical.....	49

- Aspecto Literario.....	51
- Los Instrumentos.....	51
- El Canto.....	52
- La Danza.....	52
Capítulo VIII.- Reconocimientos del estado...	56
Capítulo IX.- Características principales.....	60
- En lo musical.....	60
- La cueca como identidad.....	61
- Funcionalidad de la cueca.....	64
Capítulo X.- Periodo inicial de la cueca.....	70
- La interpretación musical.....	71
- La danza.....	74
Capítulo XI.- La industria fonográfica en el inicio	75
- Las damas en la industria fonográfica.....	76
- Los varones en la industria fonográfica.....	77
- Los Hermanos Campos.....	81
- Dúo Rey Silva.....	83
- Los Perlas.....	85
Capítulo XII.- La Cueca rural.....	88
- El canto rural de la cueca.....	88
- La danza.....	90
Capítulo XIII.- Cueca urbana.....	94
- El canto.....	95
- Vestimenta en la cueca urbana.....	95
- Los instrumentos.....	97

Capítulo XIV.- Canto a la rueda.....	97
Capítulo XV.- El folclor en ese periodo.....	102
Capítulo XVI.- La cueca urbana en discografía	106
- Violeta Parra.....	108
- Margot Loyola.....	111
- Víctor Jara.....	113
- Hernán Núñez Oyarce.....	115
- Los Chileneros.....	116
- Los Centrinos.....	121
Capítulo XVI.- La cueca 1980 – 1990.....	122
- Los Afuerinos.....	124
Capítulo XVII.- La cueca en la actualidad	133
- La danza actual.....	133
Capítulo XVIII.- Interpretación musical y canto.	139
- Estilo campesino.....	140
- Estilo huaso.....	141
- Estilo urbano.....	144
Capítulo XIX.- La cueca su estructura musical	158
- Género musical.....	158
- Estructura poética.....	160
- Estructura o forma musical.....	166
- ¿Cómo escribir cuecas?.....	171
Capítulo XX.- Influencia o similares en la forma De hablar en la cueca.....	176
- Frases comunes.....	177

Capítulo XXI.- La danza.....	180
- Estilos de bailes en la cueca.....	182
- Cueca urbana.....	185
- Cueca Campesina y Huaso.....	187
- Cueca Huaso.....	188
Capítulo XXII.- Los campeonatos de cueca..	192
- Competiciones.....	193
Capítulo XXIII.- Como se baila la cueca...	196
- Ritmo.....	196
- Coreografía.....	196
- Pasos.....	199
- Desplazamientos.....	200
- El baile.....	201
Capítulo XXIV.- Evolución de la Cueca.....	204
- Evolución en el pasado.....	206
- Evolución del presente.....	210
- ¿Evolución o futuro de la cueca?.....	216
Capítulo XXV.- Que hacer o que debemos hacer por nuestra Cueca Chilena	220

Agradecimientos

El presente trabajo es producto del aprendizaje obtenido en un largo periodo de ser partícipe de la actividad folclórica de nuestro país, donde tuve oportunidades de compartir y obtener aprendizaje de personas con conocimiento y experiencia, son aquellos que sin nombrarlos, son los que en primer lugar debo agradecer por todo lo recibido.

También agradecer a quienes apoyaron en esta compleja tarea de realizar un relato de algo tan importante como es nuestra Cueca Chilena a los colaboradores Jessica Fune, María Inés Miranda, Manuel Alvear, Servando Mora, Otello Papagallo, Luis Otárola, a todos ello muchas gracias.

Del autor

Este relato no está orientado a una investigación ni establecer el origen y que es la cueca, solo tiene el propósito tal como se titula “Hablemos de cueca” es el dar a conocer o compartir parte de los conocimientos adquiridos por más de 60 años y de compartir con maestros y cultores como Margot Loyola, Gabriela Pizarro, Hernán Núñez Oyarce, Juan Estanislao Pérez, Alberto Rey, Andrés Rivanera, Eugenio Moglia, Samuel Ugarte por mencionar parte de ellos, con quien tuve el honor de compartir vivencias y escenarios. En este largo periodo me he dedicado a la autoría y composición de cuecas de las cual tengo el privilegio de contar con más de 50 obras grabadas por diverso grupos del país, como también obras ganadoras o premiadas en diversos festivales, además de ser invitado a realizar academias y charlas sobre la cueca, como también participar como jurado en festivales de canciones folclóricas y de campeonatos de cuecas nacionales.

Otra parte muy importante de todas estas experiencias son las adquiridas en un largo recorrido con Los Afuerinos del cual fui fundador en el año 1981, con una permanencia de más de 42 años hasta la actualidad en el año 2023, adquiriendo experiencia y conocimiento tanto en escenarios diversos, como en la edición de 16 discos, por ello en el año 2018 La Sociedad del Derecho de Autor SCD me hace entrega del reconocimiento por 50 años de trayectoria.

Dentro de los estudios y trabajos debo mencionar trabajos realizados participando en tesis de doctorales de antropología relacionados con el estudio de la Cueca Chilena.

Prologo

El propósito de este relato nace a partir del gran interés que existe en la ciudadanía por la cueca, pero del mismo modo nos encontrarnos con un mínimo conocimiento de aspectos básicos que todo chileno debería conocer de la cueca.

¿Todo chileno debería conocer?

El porqué de esta interrogante está basada en que existen estudios y estadísticas relacionadas con el gran interés sobre el canto y baile de la cueca, pero del mismo modo nos encontramos con un desconocimiento histórico y presente muy significativo en el común de las personas, considerando que la cueca es una de las expresiones culturales más importante de nuestro país, “**todo chileno debería conocer de la cueca**” es por ello que en este relato quisimos incorporar los aspectos importante que todo chileno debemos saber.

¿Cómo y de donde nace esta inquietud?

Ante la consulta **¿Qué sabe usted de cueca?** las respuestas son variadas pero general muy básicas y que denotan desconocimiento, ya que las más comunes son:

- Que identifican el canto.
- Que el baile es muy difícil.
- Que se baila en fiestas patrias.
- Que está asociado con el huaso y la china.

Los que están más informados saben que está declarada como danza nacional y que hora existe la cueca chora porque han visto en televisión, debemos aclarar en el bien entendido que esta consulta es para el común y no para quienes investigan o realizan labores pedagógicas o para aquellos que participan del canto o de la danza, estaba dirigida para aquellas que no tienen directa relación con la cueca y que solo gustan escucharlas, bailarla o verlas bailar, pero que también en un momento le gustaría ser parte de esto tan hermoso como es la Cueca Chilena.

Es evidente que existe un mínimo conocimiento de la cueca en el común de las personas, además de desconocer que existe una enorme cantidad de información escrita en trabajos de investigación, estudios, tesis, ensayos, etc., la dificultad radica es que no están muy visibles para la persona que no tiene un gran interés y que tiene que darse el trabajo de encontrar dicha información, pero en general cuando se ubica dichos textos, la respuesta es que su contenido tiene grados de dificultad por sus tecnicismos o porque están orientadas a objetivos más pedagógicos que para la consulta del ciudadano común que se interesa conocer más sobre la cueca chilena.

Si bien es cierto que en las redes existe una cantidad importante de información sobre la cueca, lamentablemente lo existente es básico, reiterativo o con propósitos más publicitarios que de entregar información, como también existe información orientado a lo pedagógico de establecimientos educacionales.

Lo mencionado me llevo a realizar un relato detallado pero simple, con el mínimo de tecnicismos y que su propósito sea que en él se

encuentre información que pudiese orientar o entregar un conocimiento básico a todo aquel que se interese conocer sobre la cueca.

Capítulo I.- ¿Qué es lo que sabe de la Cueca?

Lo más importante de responder es el porqué de esta interrogante, ello se debe a que una gran parte del ciudadano que no está en el área pedagógica o de musicología, no tiene una respuesta adecuada para la pregunta.

¿Qué es la cueca? o ¿qué sabes de la Cueca Chilena?

En general la respuesta y lo más cercano es conocer algo del baile, como se baila o como se debería bailar, pero del canto en lo que se refiere a su composición lírica y musical prácticamente se desconoce, es obvio que la excepción puede estar en las personas que participan bailando o cantando, pero ahí también es sorprendente que se conozca muy poco y la mayoría del conocimiento está relacionado con ciertas formas que corresponden a enseñanza de monitores que preparan parejas de bailarines para campeonatos, también podemos encontrar quienes dirigen agrupaciones folclóricas o ballet folclóricos, como

también grupos de intérpretes que tienen su propia idea o versión de que es la cueca, todo ello puede ser válido o no, pero ello se debe a que no ha existido una institución o academia que reúna conocimientos y los entregue a la sociedad de manera que existiera un conocimiento mayor de lo que es tan nuestro como es la Cueca Chilena.

¿Deberíamos tener una respuesta de mayor conocimiento?

A nuestro juicio todo chileno debería responder a lo menos con conocimiento básicos sobre la cueca, la razón es que de acuerdo a estudios y trabajos estadísticos tenemos sorprendentes resultados.

CADEM en el 2017 realiza un trabajo estadístico "*Identidad de Chileno*", donde el 68% de la población considera la cueca como algo propio y que nos identifica, es más, en esa misma encuesta el 80% no estaría de acuerdo que las Inauguraciones de fiestas patrias se realizara con otro baile.

La Universidad de Talca en el 2005 realiza un estudio y encuesta sobre identidad de los chilenos

y en el punto Nº 6 la pregunta es ***¿Sabe bailar cueca?*** Resulta sorprendente el resultado.

<i>¿Sabe bailar cueca?</i>	Porcentaje
Si	44%
No	55%
NR	1%
Total	100%

Otro estudio es de la Universidad Católica de Chile relacionada con Identidad Nacional, ante la consulta:

¿Cuánto apego o identificación tiene usted con esas cosas que son típicamente chilenas?

La cueca por edades en años				
18-24	25-34	35-44	45-54	55+ años
54%	53%	60%	68%	80%

Estos resultados nos dan una cantidad enorme de personas que se identifican con la cueca, la pregunta por resolver es, cuánto conocen de algo que los identifica.

Es por ello que con mayor razón y sin duda que todos los que estamos insertos en la interpretación

y el baile, deberíamos tener el conocimiento necesario para trasmitirlo adecuadamente para un familiar, amiga, amigo, o vecino de algo tan nuestro y tan importante como es la Cueca.

Es muy cierto que en nuestro país se han realizados diversidad de trabajos escrito sobre la cueca, pero en su gran mayoría basados en estudios históricos, de investigaciones y de tesis para obtención de grados profesionales, donde una gran parte de sus contenidos incorporan elevados elementos y materias técnicas con orientación al uso pedagógico, lo que no permite ser digerido por el común de las personas.

También existe en las redes una gran cantidad de textos, imagen y videos con información parcial o muy simple y que está básicamente orientado a explicar lo relacionado con el baile y pequeñas reseñas sobre la cueca.

Capítulo II.- ¿Por qué debemos saber de la cueca?

Ya presentamos datos estadísticos del interés por la cueca, datos muy relevante en cuanto la cantidad personas con interés o que los identifica, es por ello que ahora debemos conocer de las otras y diversas razones que son de mayor importancia y relevancia que no pueden ser desconocidas.

Por su historia

Existen variadas razones históricas, la más importante es que de acuerdo a investigaciones, la cueca se canta y baila del inicio de la república, el antecedente que lo respalda es que la cueca fue protegida por el Prócer José Miguel Carrera en las Chinganas y que a mediados del siglo XIX ya se cantaba y bailaba en gran parte del territorio nacional. **Debemos aclarar que en relación a lo histórico, solo existen investigaciones de relatos e interpretaciones de aquellos, no existiendo antecedentes fidedignos que definan data, origen, procedencia y nombre.**

En lo social

En lo social de todos los bailes que se bailan y se han bailado en Chile, la cueca es la única que ha trascendido y se ha conservado desde el inicio de la república hasta la época actual.

Cueca Chilena, un canto y danza de exportación

Sólo una vez los chilenos hemos producido algún tipo de moda musical fuera de nuestras fronteras, ese mérito lo tuvo la cueca chilena, que durante el siglo XIX con el nombre de "Chilena" se impuso en los años que siguieron a la Independencia en Perú, Bolivia, Argentina e incluso México, donde todavía se le conoce por el mismo nombre de "Chilena" entre otros ritmos tradicionales propios.

Expansión en el país

La cueca se ha expandió a lo largo de todo Chile, desarrollándose en las diferentes zonas geográficas del país y que varía según su clima y sus costumbres, de esa manera que se pueden reconocer múltiples estilos de cuecas en Chile.

Actualidad

En las últimas décadas ha habido un resurgir en nuestro país y una masificación de la práctica de la cueca, como es el caso de la cueca urbana, que fue desarrollándose en las urbes y en espacios populares, es por ello que en la actualidad podemos decir con certeza que es uno de los momentos más importantes de la Cueca, debido a que nunca existieron tantos grupos cuequeros, autores y compositores de cueca, el hecho que además se han potenciado gracias a la tecnología que ha permitido la grabación de una gran cantidad de discos de forma anual en nuestro país.

Otros de los aspectos muy importante es la enorme cantidad de campeonatos de Cueca, como la proliferación de Talleres dedicados a la enseñanza del baile que ha sido extraordinaria, así como locales, léase restaurantes, salas de Espectáculos y afines que dedican parte o la totalidad de su parrilla programática a la Cueca.

Por su importancia

¿Qué tiene de importancia la cueca?, se puede tener varias consideraciones en relación a su importancia, ¿siempre dentro del ámbito de la

cultura y la tradición?, la verdad que es no solo cultura y tradición, el canto y el baile de la cueca han trascendido en distintos ámbitos, antropológicos, históricos, sociales de echo existen investigaciones y tesis de antropología dedicadas la incidencia de la cueca en sociedad.

Ya tenemos algunos importantes aspectos del porque debemos saber de la cueca, entonces veamos donde nace o cuál es su origen y su nombre, en el bien entendido que no existe certeza al respecto, producto de que los antecedentes son resultados de diversas líneas de investigación o producto de rescates en relatos de personajes muy posterior a sus inicios.

Capítulo III.- Cueca Chilena o Chilena

Su origen no está claramente definido, los estudios nos plantean que tiene influencias españolas, africanas y otras. La versión más difundida la relaciona con la zamacueca, danza que nació en el Perú como variante de una danza española, aunque con influencias criollas y africanas. Que habría viajado a Chile, donde su nombre se acortó a Cueca y continuó su evolución llegando a tener su propia identidad, lo que significó prácticamente el nacer de un nuevo canto y danza.

Otro de los estudios que no tienen coincidencias con el anterior mencionado con respecto a su origen, plantean que la cueca es un derivado del Fandango que pertenece a los bailes de la tierra y que tomo nombres como Zamba, Zambacueca, Zamacueca, Cueca Chilena, Chilena y Cueca.

Existe otra hipótesis menos mencionada con relación a su nombre y que corresponde a los

aspectos lingüísticos de nuestro país y de origen mapuche, donde el nombre Cueca vendría de la Chueca y que además se apoya en que en la cueca existen expresiones del mapuche como "Aro, Aro" y que corresponde a hacer el "alto" o parar y que utilizaban los mapuches para detener el juego y que se usa para lo mismo en la cueca, como también la expresión "Huifa" que era un grito gutural de los mapuches usado para avivar y que también es usado en la cueca.

Lo más formal histórico en relación al nombre de la cueca es de 1899, cuando en la edición del Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española incluye por primera vez el nombre de Zamacueca y su definición es:

"ZAMACUECA. Daza grotesca que se baila en Chile, en el Perú y en otras partes de América, comúnmente entre indios, zambos"

De tan autorizada fuente se nutrieron enciclopedias, diccionarios e innumerables publicaciones de todo el orbe para darle este

nombre sin tener mucha claridad sobre las fuentes.

Otra razón del cambio de nombre, es la evidente necesidad o costumbre en nuestro país de acortar palabras o nombres, lo que se denomina como Apócope y de ahí puede ser que se llegó a darle el nombre de Chilena o Cueca.

Como podemos observar no tenemos claridad del nombre, existiendo una importante cantidad de estudios y trabajos relacionados con su historia.

De todos los cantos y bailes existentes en nuestro país, la cueca es la única que ha trascendido y se ha conservado en sus contenidos básicos desde el inicio de la república hasta la época actual, considerando que no existe claridad con respecto

a su origen, lo mismo pasa con su nombre y fechas relacionadas con su aparición , en estudios realizados en diversas teorías de investigación al respecto, se dice que en Chile se baila la cueca aproximadamente desde 1824, aunque por aquellos años su nombre era simplemente "Chilena" muy parecida a la zamacueca, así es mencionada por Diego Portales hacia 1830.

En su origen con el nombre de "Chilena" la cueca se impuso los años que siguieron a la Independencia en Perú, Bolivia, Argentina e incluso México, donde todavía se le conoce por el mismo nombre entre otros ritmos tradicionales propios. En Perú llevó el nombre de "Chilena" hasta la guerra del Pacífico, cuando un destacado escritor limeño sugirió llamarla "Marinera" en honor a las glorias navales de ese país.

Capítulo IV.- Algo de historia e investigadores

Sin duda que del canto y danza de la cueca se ha escrito una enormidad, desde el siglo XIX hasta hoy existe una gran cantidad de textos que han sido divulgados en formato de libro, capítulos de libros, poemas, artículos de investigación, tesis, manuales de autoría y composición, notas de prensa en diarios y revistas de todas las épocas, por ello podemos decir que la cueca ha sido tratada e investigada ampliamente, por esa razón resumiremos algunos datos que pueden ser de mayor interés relacionado con sus inicios.

De donde nace esta inquietud de revisar hechos históricos, esto no es porque un grupo de personas que les gusta cantar o bailar y necesariamente requieran conocer dichos antecedentes, esto se debe a que es necesario conocer de nuestras formas culturales históricas relacionadas con expresiones poética y corporales como es la cueca, que se ha convertido en una de las principales claves para comprender

parte de nuestra idiosincrasia. A pesar de lo anterior, poco se sabe acerca del modo en que se estudia y escribe sobre la cueca, tanto en sus aspectos liricos, musicales y de la danza, ello es producto de que no ha existido academia que permita concentrar dichos estudios que puedan ser entregados a establecimientos educacionales y a la comunidad, la excepción son algunos tópicos que han recibido mayor atención, como es su danza, características o estilos pero siempre en trabajos personales.

Sobre el conocimiento de los antecedentes históricos, nos encontramos que la existencia de la cueca en sus orígenes no se tiene coincidencias, existen diversas investigaciones y estudios, cada uno con sus propios enfoques, con trabajos didácticos especialmente de la danza y dejando de lado su forma lírica y musical, pero en ellos ambos aspectos, no existe coincidencia de su origen, de su nombre, como de la procedencia e incorporación en nuestro país.

Si bien es cierto que los estudios iniciales tienen un su contenido antecedentes históricos, con el tiempo los escritos están más referidos a la danza

y a contenidos técnicos musicales, los que resultan complejos para el común, de ello podemos mencionar aspectos muy básicos pero no menos importantes.

Su origen

Mucho se ha especulado acerca de los orígenes de la cueca y sus variantes por toda América. Varias son las teorías que historiadores, musicólogos y antropólogos han desarrollado en estos años, pero todo indica que esto fue en primera instancia producto de los procesos de migración y las transformaciones culturales y contraculturales que fueron surgiendo y que se acentuaron en el siglo XIX.

Los orígenes de la cueca no están claros y a ha estado en constante discusión, aunque se advierten influencias españolas, africanas y aborígenes, se cree que de la **jota** y el **fandango** surgió la **zamacueca**, de la cual derivaría la cueca, pero lo que existe son teorías sobre su origen ya que no existen estudios ni antecedentes concluyentes que puedan definir su origen, parte de ella son:

- Negra o descendencia africana
- Origen indígena
- Origen europeo (español).
- De la fiesta morisca denominada Zambra.
- La que sostiene origen arábigo-andaluz.
- Una mezcla euroasiática, africana y americana.
- Un origen en Perú (Lima).

Tantos orígenes han provocado diversas líneas de investigación las cuales no llegan a establecer su origen ni data para la cueca.

Sí existe una cierta certeza que para fines de la segunda mitad de la década de 1820, la zamacueca logró consolidarse en nuestro país como el baile por excelencia en las fiestas, pero no necesariamente que esta fuere el origen de la cueca. Continuando con la teoría que desciende de la zamacueca, esta llegaría a Chile en el año 1825 desde Perú, con el Ejército Libertador que vuelve desde el país vecino luego de haber ayudado a su Independencia y las bandas de dicho ejercito introducen en el norte de nuestro país aquella hermosa danza y que fue tal su popularidad y su expansión que pronto destronó al "Cuando" como danza, (el "Cuando", había llegado a Chile con el Ejército Libertador, en 1817, desde Argentina).

Otras investigaciones nos hablan que a mediados del siglo XIX la cueca ya era conocida en gran parte

del territorio nacional, con características propias y melodías originales, siendo interpretada y bailada tanto en aristocráticos salones como en populares centros de reunión.

Carlos Vega musicólogo e investigador argentino un referente en el estudio de la cueca, postulaba que ésta provenía de la zamacueca, baile peruano derivado de la samba, de influencia africana y criolla y que había llegado a Chile en el siglo XIX, precisamente hacia el año 1824, adquiriendo características propias, posteriormente este mismo baile habría vuelto al Perú desde aproximadamente 1860, donde sería conocida como Cueca Chilena o simplemente Chilena.

También existen estudios que la cueca proviene de la "Jota" española (cuyo contenido de canciones es diverso, abarca el patriotismo, lo religioso, las picardías sexuales, hasta los entierros) y que en la cueca, el pañuelo habría reemplazado a las castañuelas.

El historiador peruano Rómulo Cuneo Vidal indica que la zamacueca es de origen indígena. El nombre deriva del quechua *zawani* (*danza del descanso campesino*), luego de una semana de trabajo. Opinión que estaría respaldada por huacos de cerámica de la cultura Mochica, en que hombre y mujer portan pañuelos u otro objeto.

Otra de las teorías viene del músico Nicomedes Santa Cruz afirma que su origen es africano, que la bailaban zambos y negros. La “Zamba clueca” es donde la zamba (mestiza de negro e india) realiza movimientos como una gallina “clueca” que ha puesto un huevo (*en esta forma de plantearla existe un error, ya que la gallina que esta “clueca” ya no está periodo de poner*). Clueca viene de “Cuque” dialecto de kibundo que significa “venir para empezar el lundú”. En 1800 era “Zamba clueca” y en 1824, “Zamacueca”, por estos conceptos algunos folcloristas de la danza popular le dan una explicación zoomórfica a la cueca, derivándola de “clueca”, viendo el entusiasmo que pone el gallo por seducir a la gallina y el aire aceptación que adopta esta, actitudes expresados en los gestos de los bailarines.

Otra versión para referirse a los orígenes de la cueca en Chile y que parece interesante es la planteada por Benjamín Vicuña Mackenna, sobre todo por ser su época (1879), el planteaba que la cueca no pudiese provenir de la zamacueca, ya que la zamacueca no es ni chilena ni peruana, sino, que posee como origen una raíz africana y de acuerdo a ello plantea en sus estudios que "*Trajéronla a Chile primero que al Perú, a fines del pasado siglo, los negros esclavos que por esta tierra pasaban vía Los Andes, Quillota y Valparaíso, a los valles de Lima en viaje desde los valles de Guinea...*", por ello que para Mackenna existe un origen africano y que una de sus primeras expresiones se da en las ciudades Chilenas de Valparaíso y de Quillota, esto es porque la ciudad de Quillota y de Valparaíso se constituían como principales lugares de recepción de las caravanas que provenían del Virreinato del Perú, además Quillota era uno de los principales centro de llegada de esclavos, lo cual hace fuerte la versión del origen del Jazz, posteriormente según Mackenna este baile se asienta en el norte, tomando en Perú el nombre de zamacueca o

zambacueca, luego de esto regresa a Chile y se asienta como baile nacional.

También en la misma vía de Mackenna, existen otros autores que plantean que la cueca proviene de una matriz africana, y que posee sus orígenes musicales en el Jazz, que es netamente derivado de personas de raza africana.

Existe otra versión de los orígenes de la Cueca, de José Zapiola, que en su libro titulado "*Recuerdo de 30 años*", en el cual se afirma que la cueca posee un origen negro pero también un origen en Latinoamérica. Lo que plantea Zapiola es que la Cueca se expande, debido a la expedición libertadora del Perú, comandada por José de San Martín y Bernardo O'Higgins, en la que participaron una cantidad de negros que estaban en los regimientos y que para alegrar las noches, se hacían acompañar de la guitarra y diversos bailes, y que se llevaron al Perú diversos bailes, lo cual es la base para plantear el origen Peruano de la cueca, esta versión es la que más genera consenso entre los musicólogos e investigadores, puesto que también José Zapiola vivió durante el periodo de proscripción de la cueca, por considerarlo un baile

desinhibido y que iba en contra de las visiones más moralistas de la sociedad de su época, sin duda alguna el baile no se dejó de practicar, pero se relegó totalmente al ámbito privado, pero siguió siendo practicada en todo tipo de vivienda lo que logró resistir a los embates de la cultura.

Como podemos observar los estudios nos plantean una cronología de la aparición de la cueca alrededor de 1820 o 1824, de acuerdo a ello entonces nos queda el resolver:

¿Qué se cantaba y cuál era el baile?

Ese que se practicaba en La Chinganas de la ribera norte del río Mapocho y que José Miguel Carrera autorizó, ya que de acuerdo a lo relatado por diversos historiadores a nuestro prócer le gustaban muchos las cuecas, el tema es que él fallece en 1821, anterior a lo que se menciona como fecha de aparición de la cueca.

En el mismo contexto los historiadores han destacado lo asiduo a las chinganas y fondas que era Manuel Rodríguez, la diferencia con José Miguel

Carrera es que no solamente era asiduo a las fondas santiaguinas del sector chimbero, sino que además era partícipe de muy celebradas fiestas y encuentros en otros sectores como lo plantean nuestros historiadores y de acuerdo a dichos relatos se referían a períodos que rondaba 1812 en adelante y en ellos ya se mencionaba la presencia de la cueca, es por ello que aparición de la cueca no puede corresponder al que se reporta en 1824 ya que Manuel Rodríguez es asesinado en 1818.

Hay investigadores que mencionan que la tradición cuequera de La Chimba, puede remontarse fácilmente a 1790, de modo que la cueca como tal puede ser anterior a lo que comúnmente se afirma con la intención de poder estrechar sus vínculos con la zamacueca u otros orígenes.

Esta breve síntesis no es materia de definir su origen, ya que es imposible que una tradición se invente de la nada o surja de la nada en un período específico en dos países distintos como Chile y Perú, además en un mismo período,

considerando que esa época la comunicación tenía grandes dificultades y requería de tiempos inmensamente superiores a los actuales para aquello, pero si resulta curioso que el país tenga tantas dificultades y teorías para explicarse a sí mismo el origen del cueca.

Si es muy válido señalar en su origen, la importancia que fue adquiriendo en diverso países de América, cuando el contexto era extremadamente complejo para que un canto y danza se multiplicara en distintos pueblos.

La conclusión más actual y que comparto, es que la Cueca puede tener descendencias de otros cantos y bailes, pero que se fueron incorporando aspectos propios de nuestra gente, donde se incorpora la poesía, música, canto y baile con características propias, lo que la llevo a ser una creación netamente de nuestro país.

Su prohibición

Al parecer por la descripción de esa época, la danza tenía un alto contenido erótico en toda su interpretación. Tal vez por esa razón las personas de la alta sociedad y por supuesto la Iglesia la combatían y la despreciaban como "*baile lascivo*", eso es muy probable para esa época, ya que en 1827 la Sociedad Filarmónica de Chile la prohibió de modo sutil cuando incorpora en su reglamento interno, en el artículo 8º en el cual : "**Se prohíbe todo baile de a dos**", aludiendo en forma indirecta a nuestro baile nacional, pero fue en el año 1829, el Obispo Manuel Vicuña de la iglesia chilena condeno a la cueca por inmoral y la proscribe calificándola como "**danza del pecado**".

Podemos darnos cuenta que la cueca pudo haber tenido corta vida, bien pudo ser que estas duras restricciones hayan convertido a la cueca en algo poco visible y fuera del alcance de los intelectuales y de las autoridades no comprometidas en el íntimo mundo de la marginalidad y la *rotada*, es ahí donde se siguió cultivando en secreto y desarrollando rápidamente su identidad propia. En

este ambiente, habría adquirido muchas de las características basales que hoy el son distintivas, al quedar relegada a un grupo social y a un medio específico que la preservó sagradamente.

Así con prohibiciones, en lugar de desaparecer, producto además de las restricciones para las chinganas y las fondas se fue dispersando en las clases populares de la época, al ser obligada a desplazarse desde los centros de recreación criolla hasta las casas de adobe, los salones modestos, las botillerías, las cantinas de barrio, las fiestas domésticas y las casas de remolienda, ello sería la razón que José Zapiola y el argentino Carlos Vega la señalarían como un "nuevo" baile surgido hacia 1824, probablemente errada con respecto al año de su nacimiento.

Esta una pequeña síntesis de su origen y como se puede observar tenemos origen diversos, pero en la generalidad se cae en el error en observar y relatar el baile, pero no está considerado el canto que es esencial, ya que sin canto no existe el baile, tema que será de exposición más adelante.

Capítulo V.- La Cueca en América

Muchos desconocen que la cueca es mucho más que personas, son pueblos los que le han dado vida, ya que Chilenos, Argentinos, Mexicanos, Peruanos y Bolivianos compartimos un mismo género musical cuyas variantes, historia, raíces y evolución la hace un gran e inmenso patrimonio inmaterial vivo latinoamericano.

La cueca como género musical y danza es reconocida actualmente en Bolivia, Chile y Argentina, se baila bajo denominaciones más o menos diferentes en Colombia y México, teniendo distintas variedades en el nombre, ritmo, lirica, como en coreografía, como también las regiones y las épocas, las diferencias se van adquiriendo de acuerdo a los distintas culturas y tradiciones de cada lugar.

En la cuestión de su origen, en cada país ha sido largamente debatida y discutida al igual como en el nuestro y no ha existido la capacidad de investigación histórica para determinar origen, data y nombres y en cada uno de ellos tiene su propia versión como lo veremos.

La cueca en Argentina

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la Cueca tuvo gran éxito al difundirse por diversos países latinoamericanos sencillamente como "Chilena".

Ingresó a Argentina por Cuyo según se documenta y su presencia es a partir de 1840 y en la provincia de Buenos Aires en 1850, donde fue conocida como "Cueca", mientras que en las provincias del noroeste argentino fue llamada "Chilena". En la provincia de Cuyo se incorporó posteriormente, en esta provincia adquirió una extensión de 40 o 48 compases, presentando diferencias musicales y coreográficas con la actual "cueca chilena", musicalmente posee la vi modalidad de la antigua zamacueca, pero en modo menor.

También existe la "*cueca norteña*" o "*chilena*" a secas para los habitantes de las provincias del noroeste argentino, variante que ingresó a la provincia de Jujuy a través de Bolivia y en el último cuarto del siglo XIX alcanzó las provincias de Salta y Tucumán.

La cueca en Perú

Tal como los demás países el origen de la cueca no tiene claridad, es más, existe una evidente defensa en cuanto a su origen peruano, producto de investigaciones e interpretaciones de relatos cercanos a esa época como ellos la interpretan.

En un escrito del comerciante francés Julien Mellet, apodado "*El Americano*", que viajó por Chile y Perú, y que narra que vio bailar "zamacueca" o "zamba cueca" en 1823 en Quillota y luego en El Almendral en chinganas, las que eran bailadas en forma algo indecoroso, posteriormente este comerciante se trasladó al Perú que era el destino final del viaje de los negros esclavos.

De acuerdo a escritos de Mellet la zamacueca pasó a Chile el año 1823 o un poco antes, como cosa de negros y como tal fueron los negros del famoso batallón número 4 los que la trajeron en su banda.

Pero los investigadores descartan esta postura ya que la estructura de la cueca no tiene mucho que ver con la zamacueca, si uno observa la zamacueca peruana, la original, se bailaba con dos pañuelos y tiene influencia más negra y que se bailaba con movimientos más lascivos.

Otra connotación es que la Zamacueca ingresa y después se cultiva en los salones limeños, con aires de baile de salón y esa cueca es la que llega a Chile con toda la alta cultura del Virreinato del Perú lo cual llegó a influenciar a la sociedad chilena”.

Francisco Montajo dice que la “‘Cueca’ deriva de ‘zamacueca’ y es el nombre del baile popular de Arequipa, donde también se le llama ‘baile de tierra’ y cursimente ‘baile de pañuelo’”. Añade este autor que “La ‘cueca’ es la ‘marinera’ actual, nombre que está desterrando a aquellos otros; pero la ‘marinera arequipeña’ no es sensual como la limeña ni desenfrenada como la chilena, formas que no han podido aclimatarse en nuestro pueblo; es parsimoniosa y de movimientos airoso y graves”.

Otra de las versiones es que la cueca se origina en Arequipa, la cual desciende de la zamacueca, desde ahí se distribuye a Bolivia y Argentina, posteriormente a Chile (luego de la anexión de los territorios de Arica y Tarapacá, dando origen a la cueca chilena del norte). La cueca chilena del centro de Chile tendría origen directo en la zamacueca peruana (la zamacueca daría origen a la marinera, la cueca y a la samba argentina).

La Cueca en Bolivia

En Bolivia se plantea es un género musical y dancístico propio del Estado Plurinacional de Bolivia y que compartida con diversos países y regiones latinoamericanas, especialmente de Chile, Argentina y Perú, desde inicios del año 1800. La Cueca Boliviana, es la expresión musical, poética y coreográfica más representativa de la identidad cultural boliviana; está presente en casi todas las regiones del territorio boliviano guardando su esencia. Es el único género que ha traspasado de este modo las fronteras, creando sus propias particularidades territoriales. No es casual que el segundo Himno de Bolivia, sea una cueca: "Viva mi Patria Bolivia".

En general, se puede afirmar que en Bolivia es una danza que se baila en acontecimientos sociales, Especialmente familiares, así como en celebraciones patronales como el carnaval de Oruro, festividad de Urkupiña y la fiesta del Gran Poder.

El 30 de noviembre de 2015, el gobierno boliviano declaró la cueca boliviana patrimonio cultural e inmaterial del país a través de la ley 764;10 asimismo, declaró "*Día de la cueca boliviana*" al primer domingo de octubre. La Cueca es una danza muy popular en todos los departamentos de Bolivia, tiene algunas variantes según la región: la Cueca chapaca (Tarija), paceña (La Paz), chuquisaqueña (Sucre), cochabambina (Cochabamba).

La Cueca, que tiene un ancestro en el zapateo español, en la época de la colonia estuvo reservada para la clase aristocrática de dicho periodo y también de los primeros años de la independencia boliviana. La danza es un juego de seducción entre un hombre y una mujer. El, mano derecha en la cintura y con la izquierda bate el pañuelo cortejando a la dama, mientras ella juega a la indiferencia siguiendo coqueta el baile de su pareja.

La Cueca en México

El escritor e historiador mexicano Moisés Ochoa Campos (1917-1985) documentó que la "*Chilena*" había llegado a Acapulco en 1822 con la escuadra chilena, enviada por el general Bernardo O'Higgins para apoyar a los insurgentes en la guerra de independencia de México.

La chilena es un género musical que nació de la mezcla entre la música traída por los marineros chilenos (principalmente la Cueca chilena) y la música tradicional mestiza de la región sureña de México. Surgió específicamente en la zona que hoy comprende la Costa Chica de Guerrero y la Costa Chica de Oaxaca, en los distritos de Jamiltepec, Juquila y Puchutla. Con el tiempo, el género musical se expandió por todo el territorio cultural de ambos estados.

La Chilena se fue difundiendo mientras se incorporaba, asimilaba y reinterpretaba a las influencias de ritmos y armonías de origen mestizo, indígena. De esta manera se regionalizó y

se convirtió en un tipo de son muy particular, volviéndose una tradición dentro de diversos pueblos de la Costa Chica, mixtecos de la costa, amuzgos de Guerrero, chatinos de Oaxaca, entre otros. Además de todo esto, la chilena también se vio influenciada por la música de la zona llamada “Tierra Caliente”, comprendida entre los estados de Michoacán y Guerrero, principalmente por el “Son Calentano”.

El baile llegó a Acapulco en 1822 con la escuadra chilena enviada por el general O'Higgins para apoyar a los insurgentes en la Guerra de Independencia de México. Sin embargo, el arribo de los chilenos sucedió unos días después de que el gobierno colonial había sido derrotado. Los marineros chilenos se sumaron a las fiestas

callejeras, bailando sus propios bailes patrios, entre los que se encontraba la cueca. De ese encuentro entre la cueca y los bailes tradicionales chilena” en estos días.

Actualmente, la chilena es interpretada principalmente por la gente de la Sierra de Miahuatlán y en la zona que comprende desde el territorio de Ometepec hasta Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

Capítulo VI.- ¿Qué es la Cueca?

La cueca es un Género musical que contiene danza o también se denomina como una forma Poético-musical bailable, aunque muchas veces comúnmente ha sido definida como un baile independiente de lo musical, lo cual no puede ser ya que sin la interpretación musical la danza no se puede realizar, es importante señalar que otra de sus definiciones es que la cueca se define como práctica social en ámbito amoroso de conquista.

En su larga trayectoria y al ser practicada en todo el país y debido a su evolución producto de aspectos culturales, sociales y de zonas, la cueca fue adquiriendo variantes, formas y estilos, es por ello de ahora en adelante solo nos referiremos a la que se define por **Cueca Tradicional** que se canta y baila en todo el país, con diversas características o estilos de interpretación musical como en la danza.

Cabe destacar que muchos de los estudios de la Cueca Tradicional, toman por separado la cueca en cuanto a su interpretación como a su danza y una gran mayoría está centrado en sus aspectos coreográficos, en cambio en lo musical encontramos donde este aspecto es descrito en forma muy general, como también en otros se incorpora su forma musical con contenidos de mayor nivel y conocimientos y que solo pueden ser consultados por profesionales de área.

Es importante señalar que la Cueca debe considerarse como una sola unidad, ya que de acuerdo a diversos estudios y a lo expresado por maestras y maestros, es que la cueca es un género de forma poético-musical en la que intervienen el canto, instrumentos musicales y la danza. De esta conclusión en lo personal puedo mencionar que en 1985 en una actuación de Los Afuerinos en la Peña “El Farol” tuvimos la oportunidad reunirnos con las maestras de nuestro folclor, Margot Loyola y Gabriela Pizarro en una charla conjunta de la cual se pudo extraer dos

definiciones muy importantes coincidentes de ambas maestras:

"Que la cueca es un género musical que se baila"

"La cueca como casi todo nuestro folclor nace en la urbanidad y que posteriormente se traslada a lo rural"

Gabriela Pizarro

Margot Loyola

Capítulo VII.- Componentes de la Cueca Chilena

Basado en estas definiciones tan importantes de las maestras y que son coincidentes con la mayoría de los investigadores y expertos, donde se establece que la cueca es un género de forma poético-musical compuesta por: su forma musical, su forma poética literaria, el canto, instrumentos musicales y la danza, desarrollaremos los aspectos generales para una Cueca Tradicional y más adelante se detallara los aspectos musicales y la danza.

Forma poética musical

Forma Musical: En su aspecto musical la cueca tradicional como la mayoría de las formas musicales folclóricas chilenas, tiene un ritmo de 6/8 y está basada forma íntegra en dos frases musicales denominadas como frase A de pregunta y una B que se responde a la frase A y en lo referido a su extensión total está compuesta por

48 compases, pudiendo también tener 52 compases.

Aspecto Literario: En cuanto su composición literaria está constituida por la combinación de una estrofa (cuarteta, copla o redondilla) de 4 versos octosílabos, una seguidilla de versos heptasílabico (de 7 silabas) los impares y versos pentasílabo (de 5 silabas) los pares y un remate de 2 versos de 7 y 5 silabas y que debe contener rima entre sí. Todo ello constituye lo que se conoce como un pie de cueca.

Los Instrumentos: Los instrumentos que se ejecutan en la cueca son diversos, inicialmente la guitarra y el arpa eran muy comunes, posteriormente se agregó el piano, acordeón y en el último periodo se incorpora bajo, violín e instrumentos de percusión como pandero y batería. Cabe señalar que para otros estilos de cuecas existen más instrumentos que se ejecutan y que están muy relacionados con estilos más zonales, por mencionar algunos, como el bombo en Chiloé o instrumentos de viento para el norte.

El Canto: El canto en las cuecas se realiza en diversas formas, desde solistas, dúos, tríos y conjuntos musicales.

La Danza: De acuerdo a lo mencionado la danza no siempre está presente en la cueca, de ahí la definición que la danza es parte de la cueca. Para que la danza se pueda ejecutar debe estar el canto o música que intérprete el canto debido a:

- **El baile se inicia y termina con el canto**
- **La coreografía del baile está relacionado con la Estructura lírica de la composición y el canto.**

Estas situaciones definen la danza estrictamente ligada con el canto, lo que la hace un componente del género musical.

Sin duda que la cueca según los estudios realizados y lo ya mencionado, nace en la ciudad y logra consolidarse como una expresión colectiva que identifica al chileno en los siglos XIX y XX, consiguiendo su difusión a lo largo de nuestro

país y adaptándose a las diversas zonas y áreas culturales.

En su desarrollo histórico la cueca no es lineal ni pareja, por el contrario al igual que muchas expresiones culturales, el canto y danza ha estado sujeta a diversos vaivenes y cambios de orden social en nuestro país, lo cual la convierte en una expresión dinámica.

La cueca es en rigor urbana en su origen y alcanzó máximo desarrollo en las ciudades, principalmente en Valparaíso y Santiago como también en los puertos, a la par de una vida alegre muy propia de la Chilenidad del siglo XIX y buena parte del siglo XX y se fue afincando no sólo en las populares chinganas, sino que también se tocaba y bailaba en salones de mayor alcurnia, como su ejecución en Filarmónicas, donde sonaba al son de arpa y vihuela.

La mencionada chingana puede describirse como la cuna de la cueca, erigidas en terrenos abiertos, eran fondas levantadas con ramas, con mesas en su interior, algunas tenían escenario para los músicos. Ahí se reunían los estratos populares a pasar un rato de esparcimiento donde se cantaba y se bailaba.

Si bien es cierto que la cueca tiene su apogeo en chinganas, también se practicó en familia en diversas celebraciones y en distintas clases sociales. Ello permitió que la cueca se expandiera a lo largo de todo Chile, pero no se desarrolló de igual manera en las diferentes zonas geográficas del país, producto de ello se pueden reconocer múltiples estilos de cuecas, el estilo está referido al modo de bailarla y cantarla, algunos de ellos son

la cueca huasa, campesina, valseada, chilota, cueca larga, nortina, de salón, cueca robada, cueca urbana, etc.

La cueca es una danza de carácter eminentemente amorosa, es una danza libre y suelta de pareja mixta, independiente, es decir, hombre y mujer bailan en forma independiente con respecto a las demás parejas, sin tomarse o abrazarse, tal como se ha planteado ya no es la misma con respecto a sus orígenes, no obstante mantiene su forma coreográfica establecida, teniendo la posibilidad de incorporar riquezas emocionales o de carácter en su ejecución, las que producen algunos cambios y que están relacionados con aspectos culturales, sociales y su evolución.

Capítulo VIII.- Reconocimientos del estado

Otro de los aspectos que corresponde a la cueca, revisar la intervención del estado en relación a normas a su reconocimiento formal.

Solo recién en el año 1979 en dictadura, se declara mediante el decreto 23 como danza nacional, en cual se establece:

"Artículo 1º.- Declárase a la cueca danza nacional de Chile."

Llama la atención que solo se haya considerado la danza, ya que tal como se planteó la danza sin canto o música no se puede ejecutar, por lo que se debe promover a lo menos en su conjunto.

En el mismo decreto se establece en su artículo 2º:

"Artículo 2º.- El Estado fomentará, a través de los diversos organismos e instituciones del sector cultural, la enseñanza, divulgación, promoción e investigación de sus valores musicales y coreográficos."

Evidentemente esto quedo solo en la letra ya que no existen o se desconoce de organismos que realicen dichas labores.

Finalmente el artículo 3º establece:

"Artículo 3º.- El Ministerio de Educación Pública organizará, anualmente, en el mes de Septiembre, un concurso nacional de cueca para alumnos de enseñanza básica y media, cuya organización corresponderá a las respectivas Áreas de Cultura de las Secretarías Regionales Ministeriales."

Este artículo se ha cumplido parcialmente en la educación donde se incorporó trabajos de investigaciones en Unidades de los respectivos Planes de Estudios, pero en lo que dice en relación a concursos nacionales de cuecas para alumnos si bien existieron intencionalidad y se realizaron en algunos establecimiento para la danza, el canto y composición musical no ha sido considerado.

Otra intervención del estado es en 1989, donde se declara **EL 17 DE SEPTIEMBRE COMO DIA NACIONAL DE LA CUECA**, mediante el Decreto Nº 54 que establece:

Considerando:

1º Que La Cueca, musicalmente canta en sus versos la picardía propia del ingenio popular chileno, así como también manifiesta el entusiasmo y la melancolía.

2º Que en cuanto a danza es el baile más festivo y característico de la identidad nacional que posee Chile, 3º Que se ha identificado con el pueblo chileno desde los albores de la Independencia y celebrado con él sus gestas más heroicas y gloriosas.

4º Que el aprender a bailarla es un deber de todo hijo de esta tierra nuestra y

5º Que se declaró Danza Nacional de Chile mediante el Decreto No. 23 del 18 de Septiembre de 1979 del Ministerio Secretaría General de Gobierno,

Decreto:

Artículo 1º Declárase el 17 de Septiembre Día Nacional de La Cueca.

Artículo 2º El Estado fomentará, a través de Municipalidades, Corporaciones de Educación y diversos organismos e instituciones del sector cultural la enseñanza, práctica, divulgación, promoción e investigación de sus valores musicales y coreográficos. Correspondrá al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de

su Secretaría de Relaciones Culturales velar por el cumplimiento de esta norma.

Es muy significativo lo establecido en esta norma tanto en sus considerandos como lo que establece el 4º, pero aún más lo que está relacionado con el Artículo 2º sobre la enseñanza, práctica, divulgación, promoción e investigación de sus valores musicales y coreográficos, que a luz de resultados al parecer han quedado en buenas intenciones.

Finalmente el 30 de Julio de 2018 la **LEY**

21102 FIJA EL 4 DE JULIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL CUEQUERO Y LA CUEQUERA.

"Artículo único.- Declárase el 4 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuequero y de la Cuequera.

Las autoridades competentes propenderán a desarrollar actividades relacionadas con la práctica y difusión de la cueca.".

Esta última ley que fija el 4 de Julio como celebración, esta fecha corresponde al natalicio de Hernán Núñez Oyarce, "El Nano Núñez" el gran cultor y autor de una enorme cantidad de cuecas,

fundador del grupo “Los Chileneros”, maestro y gran referente en la cueca.

Es muy importantes estas intervenciones del estado, que es muy probable que apunten a muy buenas intenciones en cuanto a enseñanza, investigación, promover, etc., pero no se estableció como y cuando, ya que no se crearon los reglamentos que deben acompañar a cada norma donde se definen la ejecución de lo establecido.

Capítulo IX.- Características principales

La cueca tiene características diversas y algunas propias dependiendo a que estilo de cueca nos estamos refiriendo, es por ello que reiteramos que en este relato lo orientamos a la denominada como **Cueca Tradicional**, las características se dan en forma muy similar tanto en canto como en la danza.

En relación a la cueca tradicional tenemos denominaciones de estilos como cueca brava, cueca huasa, cueca campesina, cueca chora, de salón, cueca porteña, etc., todas ellas es la misma cueca ya que mantienen su fundamento en lo musical y en la danza, solo tiene algunas diferencias producto de estilo o características propias dadas por sus ejecutantes:

En lo musical

Estas cuecas todas ellas mantienen su ritmo de 6/8, su composición lírica y estructura musical, las diferencias se encuentran en:

- En sus letras, ya que sus poemas dicen de sus hábitat, vivencias y costumbres.

- En uso de instrumentos musicales.
- En el canto, composición, interpretación, parte de instrumentos y el canto, generan los llamados estilos que adquieran nombres de distintas cuecas.

La cueca como identidad

La cueca es sin duda tanto en el canto como la danza, es lo más practicada y difundida del folclor nacional en todo el país y eso ha llevado a investigadores y expertos a plantearse como de identidad nacional, es muy común encontrar en los textos frases relacionadas con identidad y mencionaremos algunas como:

- Clemente Barahona señala que “*constituye el alma mater de nuestra raza*”.
- Salvador Pineda expresa que la cueca desde su origen ha ido “*íntimamente ligada al sentido de la nacionalidad y su influencia ha servido, en cierto modo, para dar mayor firmeza y autenticidad a la idea de patria*”.

- Por su parte, Samuel Claro señala que la cueca es "*la reafirmación de la identidad nacional*" y replica que es "*el símbolo más puro de nuestra identidad*".
- Durand que "*despierta el alma vibrante de la raza [...] para animar la fiesta popular chilena*".

La importancia de la cueca, como manifestación cultural y como parte de una identidad cultural, tiene que ver con historias, sucesos, personajes, barrios, festividades, etc., que se cuentan en sus letras dependiendo de épocas y de zonas.

La identidad no está solo cantarla o saber bailarla con una coreografía estructurada, sino en saber y comprender cómo ese tipo de poesía y melodía ha ido acompañando a las personas a través del tiempo, seguramente en los años siguientes se relatarán por ejemplo los cambios de siglo, de la pandemia, de lo tecnológico o de nuevos sucesos, personajes o historias que relatar.

También la identidad no es una cuestión solo del pasado o del futuro, también está en nuestro presente, en nuestro país existe una alta

valoración social por lo que representa la Chilenidad y sus símbolos que han estado presentes a lo largo de la historia, producto del legado cultural que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Es importante mencionar al respecto, que una encuesta Cadem en el año 2021 ante la pregunta "*¿qué tan cercano o identificado te sientes con estas cosas que son típicamente chilenas?, el 75% de los consultados señaló sentirse identificado con las fiestas patrias y un 68% con la cueca*". En esa misma encuesta relacionada con nuestra cultura donde se incorpora la música, nuevamente la cueca es reconocida "*como la música que mejor representa a Chile, con un 54%*" esto si es una sorpresa porque durante años en los medios de difusión se nos ha dicho que la cueca no es de interés y que solo se canta y baila en las fiestas patrias.

Funcionalidades de la cueca

En funcionalidad de la cueca se menciona como una práctica social bailable festiva y que forma parte de la cultura e identidad chilena republicana, que va más allá del mero acto de asistir a lugares de baile en el período de ‘fiestas patrias’, sin embargo en forma práctica encontramos que tiene varias funciones que podemos destacar tres básicas.

Entretención: No solo está relacionada con celebraciones de fiesta patrias, también la encontramos en celebraciones familiares, “casamientos” “aniversarios”, “inauguraciones”, “tijerales” y en el ámbito rural encontramos “Los rodeos”, las “Trillas” como en los “Chanchos”.

Documental o Crónica: Durante largos periodos las letras de cuecas relataban episodios o hechos históricos o de la vida cotidiana. En relación a personajes o hechos históricos, nuestro poeta y premio nobel Pablo Neruda escribió 3 cuecas dedicadas a Manuel Rodríguez, Hernán Núñez compuso varias, como a "Joaquín Murrieta", otra "Los campeones" dedicadas a grandes boxeadores de antaño. En la crónica también existen relatos de sucesos, de personajes, de barrios o sectores que hablan del Santiago antiguo y de reflejar la hermosura de Valparaíso.

Con respecto crónicas, debemos mencionar que ello fue muy habitual, ya que producto de que de la década del 60 hacia atrás, no existía televisión y la radio estaba en la sociedad con mayores recursos, además en el pueblo existía un analfabetismo muy grande, por ello los diarios no les servía para informarse, de ahí que la cueca pasó a ser un medio para relatar los sucesos de la contingencia, en ello encontramos una de las grandes capacidades del pueblo para la composición, ya que además escribir sobre romanticismo y paisajismo, se tiene la capacidad

de relatar sucesos de la contingencias de la ciudad y el campo convirtiéndose en verdaderas crónicas y hacerlas con estructura de cueca, una tarea compleja para los autores, en esas cuecas nos encontramos con relatos como "Se arrancaron con el piano", "Pelearon por cinco lucas", "El chacal de Nahueltoro", etc., pero también estaban las dedicadas a oficios, como "El organillero", "Los Matarifes", también a los deportes como "Los Campeones", "Los Rayueleros", evidentemente todas estas obras estaban relacionadas como crónicas de la época.

En este tipo de cueca existen dos cuecas muy recordada y que hasta el día de hoy se interpretan que relatan crónicas, una de ella es "La Corina Roja" dedicada a Corina Rojas González que fue la primera mujer condenada a muerte del siglo XX y seis años después, fue la primera mujer indultada en la historia de Chile, gracias a que variados grupos de mujeres se organizaron para darle apoyo a esta mujer.

Otra es de la conocida cueca "El guatón Loyola" que relata una riña en Los Andes y que no fue en esa ciudad, esta se produjo en Parral en 1954 y que popularizaron "Los Perlas".

Competitiva

Otra de la funcionalidad la encontramos a lo largo del país festivales competitivos de letras y composiciones, como también en Santiago y Valparaíso se dio el canto la rueda que tiene características competitivas. Del mismo modo se encuentra en la danza con distintos campeonatos donde se incorporan estilos y categorías en competencia.

De salud

Cabe señalar que la mayoría de los bailes tienen recomendaciones de punto vista terapéutica, pero la cueca tiene agregados establecidos por los especialistas y que vamos a resumir:

- Que bailar cueca favorece la integración, coordinación, compañerismo, confianza y la concentración entre otros factores, además que

internalizan conceptos y distienden las relaciones intergrupales, generando climas de esparcimiento y entretenimiento libres de estrés entre muchos otros beneficios.

- Bailar cueca es un excelente ejercicio para el cerebro. Los patrones de movimiento que se aprenden estimulan al cerebro y nos hacen más inteligente. A cualquier edad, la cueca ayuda a aumentar la actividad cognitiva del cerebro, esto quiere decir, que nuestra capacidad de adquirir conocimientos y aprender cosas nuevas, aumenta con el proceso de aprender a bailar nuestra danza. Bailar cueca puede estimular al cerebro de muchas maneras. Cuando aprendemos rutinas y coreografías, mejoramos nuestra memoria y habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, como también cada vez que tomamos una decisión cuando estamos bailando, ya sea para recordar un movimiento, improvisar o seguir a una pareja, estamos ejercitando el cerebro de una manera saludable.
- La cueca “reduce los síntomas de depresión” Bailar cueca es un recurso excelente para ayudar a

las personas que padecen de depresión. Esta danza es capaz de ayudar a una persona a que se sienta mejor, ya que estimula la producción de endorfinas.

Como no es un tratado relacionado con la salud dejaremos todo lo demás que puede aportar la cueca.

Capítulo X.- Periodo Inicial de la cueca

Como ya conocimos en un breve resumen de su origen, la cueca en América, que es la cueca, de que se compone y sus características principales, nos corresponde conocer en parte como se ha dado en diferentes períodos.

A lo largo de la historia, la cueca ha sufrido varias transformaciones tanto en el canto y la danza, los cuales son mencionados por investigadores, existiendo un largo periodo en siglo XIX donde la cueca se fue consolidando tanto en su forma poética musical como en su danza.

En el siglo XX ya existe una mayor información de los investigadores y que está reflejada en textos e imagen y la restauración de grabaciones nos permiten escuchar cuecas grabadas al inicio del siglo XX.

Un antecedente muy importante para este periodo es el conocimiento y en las vivencias personales se pudo obtener de la gente mayor, ya que

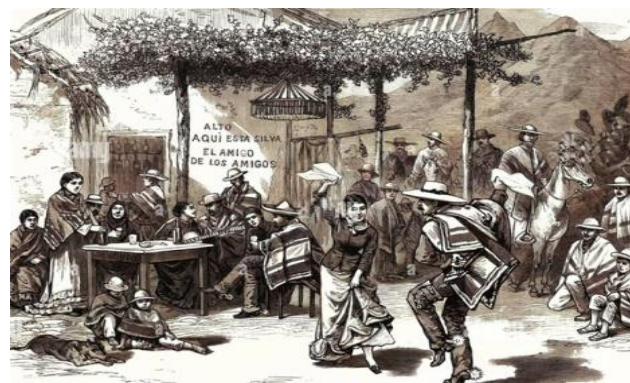
nuestros abuelos y padres son parte de este periodo y que cantaban y bailaban cuecas.

La interpretación musical

La cueca en cuanto a su interpretación, ha experimentado transformaciones importantes desde sus inicios, de ese periodo solo existen investigaciones al respecto, si bien es cierto que el interés por este género no es nuevo, solo existen evidencias a partir del siglo XX, lo más real es a partir de la década de 1940, lo que permite concluir que existieron más de 100 años con muy pocos antecedentes y que en su mayoría son relatos que nos señalan la aparición de la cueca en la década de 1824, sin embargo investigaciones que no están relacionados con la cueca, esta aparece en actividades de nuestros próceres de la patria relacionándolos con las "Chinganas" y que es anterior a dicho periodo, ello deja una interrogante al respecto a la aparición de nuestra cueca producto de una mayor falta de información de esos periodos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX el canto y la danza se dieron en distintos lugares del país como diferentes estratos sociales.

En estudio de los inicios de la interpretación de las cuecas, es muy comentado es la aparición de las

hermanas «Las Petorquinas», llamadas así por sus admiradores, que en realidad se llamaban: Carmen, Mercedes y Tadea Pinilla oriundas de Petorca, de ahí el nombre dado como intérpretes, las cuales partieron con mucha ilusión a probar suerte a la capital donde destacaron por su canto y baile debutando en 1831 en el «Café de la Baranda», posteriormente con un largo recorrido en distintos lugares, llegan a ser muy recordadas por interpretar cuecas en el escenario del Teatro Municipal como parte del elenco en la ópera el Barbero de Sevilla.

En el transcurso del tiempo la cueca se fue popularizando en el medio urbano en cantinas, donde se encuentra la cueca interpretada por dúos compuestos por damas que se acompañaban con guitarras.

La danza

En cuanto la danza al igual que en su interpretación, no existe información detallada, lo que sí se puede observar por los registros existentes que ya existía una forma definida en el medio urbano y como antecedente que se bailaba con vestuario de la época.

Otro detalle visible en esta gráfica, es que no existía un canto distinto para las parejas de baile ya fuere campesino o urbano, ya que como se explicara más adelante, tanto la estructura lírica, musical, canto y su coreografía para la danza es la misma, las diferencias están en características que son productos del medio y que generan estilos.

Capítulo XI.- La industria fonográfica en el inicio

Uno de los elementos que fue de gran ayuda para la masificación de la cueca fue la incorporación de la industria fonográfica, que ingresa a partir de la segunda década del siglo XX, los más conocido o lo que más se difundió en ese periodo es a los recordados Cuatro Huasos y posteriormente a los Huasos Quincheros como los pioneros en grabar folclor, pero no fue así, fue en 1923 en Buenos Aires cuando se graba en baquelita tonadas, canciones y cuecas por Los Guasos de Chincolco, con ello incorporamos un avance muy significativo para la música que es la aparición del disco en 78.

En dicho periodo se inicia un cambio muy significativo para la interpretación de la cueca, ya que durante largo periodo el canto era patrimonio de las damas cantando como solistas y posteriormente como dúo o trío, es acá es donde aparece los hombres cantando cuecas, si bien es cierto el reinado de las damas duro un largo periodo y fue muy fructífero.

Las damas en la industria fonográfica

Desde 1930 existe un extenso registro de las damas en dúos, tríos y solistas cantando cuecas, donde podemos mencionar parte de dicho registro, las Hermanas Orellana, las Hermanas Loyola, las Hermanas Acuña, Las Caracolito, Las Cuatro Huasas, Las Huasas Andinas, el Dúo María Inés, Las Morenitas, Las 2 Alicia, Las Sureñitas o Las Consentidas, Las hermanas Parra Hilda y Violeta, Las Supremas; las Acuña, Amanda y Elsa; Las hermanas Orellana. También encontramos solistas como Carmencita Ruiz, Margarita Alarcón, Gabriela Pizarro, Esther Soré, Elenita Carrasco, Margarita Torres, Silvia Infanta.

Las hermanas Parra

Las hermanas Loyola

Si bien es cierto parte de las mencionadas fueron integrantes de conjuntos, pero eran las voz principal o solistas. Otras situación muy importante de mencionar, es que todas las interpretaciones de las mencionadas eran de Cueca Tradicional de estilo Huaso o Campesino, en ese periodo no estaba considerado la cueca urbana en la industria fonográfica.

Los varones en la industria fonográfica

La incorporación de los hombres en la discografía es alrededor de la década del 50, destacándose dos como "Rey Silva", "Los hermanos Campos", "Los Perlas", "Los hermanos Lagos", "León Ríos" y

tantos otros, nuevamente con Cueca Tradicional de estilo Huaso. Es muy importante señalar que para cantar cuecas en esa época, la vestimenta debía ser de huaso o campesino para el varón y de china para las damas, especialmente cuando se contrataba intérpretes para las ramadas o en celebraciones de carácter folclórico, para ello la vestimenta era imprescindible.

Rey Silva

Hermanos Campos

La cueca urbana aun no aparece en la discografía, a pesar que de acuerdo a estudios y conversaciones con Hernán Núñez ya estaba presente desde inicio de siglo en chinganas y posteriormente en "Casas de Gastar", los centros más importantes de esta interpretación estaban en Santiago y Valparaíso.

Acá nos encontramos con algo muy importante en lo relacionado con los intérpretes de la cueca

urbana, no eran parte de grupos y/o conjuntos como era lo más usual, eran solo cantores individuales y que formaban “lotes” de canto como ellos los llamaban y que se les ubicaban por sus origen u oficios, para mencionar algunos como “Los Matarifes”, “Los Ferrocarrileros”, “Los de la Vega”, “Los Portuarios”, todos ellos identificados como “lotes” de cantores y de esa manera participaban en “ruedas” de canto, en este accionar existían cantores que no eran de dichos medios o no se conocían y a ellos se les llamaba o identificaba como “Afuerinos”.

La cueca urbana interpretada por varones tiene por aparición a nivel discográfico recién en el año 1951 cuando el Dúo Rey-Silva invita a grabar al cantor veguino Mario Catalán Portilla, siendo éste considerado como el inicio de este estilo y es considerado como una figura-puente dentro de la proyección de la cueca urbana, debido a que en su trabajo musical junto al Dúo Rey-Silva, se da una mezcla entre el canto tradicional huaso y el canto “Chilenero”, a pesar que esta denominación nace muy a posterior producto de la primera producción realizada por “Los Chileneros”,

grabación que se realizada por la unión de cantores urbanos y que por no ser un grupo musical constituido, la empresa discográfica los identifico con ese nombre, como lo manifiesta Hernán Núñez, ya que acuerdo a lo que menciona, ellos cantaban Chilenas, uno de los nombres utilizado para la cueca durante largos periodos.

Los Hermanos Campos

Otro importante referente de la época en cueca son Los Hermanos Campos, con una extensa y exitosa trayectoria en la interpretación y creación de cuecas, un dúo con identidad propia mostrando interpretación en todos los escenarios del país. A lo largo de su carrera artística recorrieron Chile entero y gran parte del mundo, en Argentina batieron record de ventas, actuaron en Estados Unidos, Canadá, Australia, Colombia, etc. obteniendo premios y trofeos, de los cuales sobresalen « El Canguro de oro» recibido en Australia por su trayectoria y éxito en el Folclore Chileno. En 1975 ganan «Gaviota del honor» en el «Festival de la Canción de Viña del Mar».

Eleodoro nace en 1925 y Marcial en 1928. Son originarios de la localidad de «Canten todas», muy cercana al pueblo de Longaví. Los inicios musicales de este Dúo se remontan a su infancia cuando se integran al canto familiar, lo que era habitual en esa zona. Sus padres, el cantor, payador y acordeonista Vicente Campos y la poeta popular Verónica Sepúlveda, quienes los incentivan con esta vida llena de música y poesía, donde además los abuelos también participan activamente.

El dúo que llegó a escribir más de 300 temas y editar más de 50 discos, destacaba en sus espectáculos por intercalar en ellos coplas, versos, contrapuntos, tallas a la chilena y por supuesto cueca picaresca.

Dúo Rey Silva

Un importantísimo en toda la música típica y de raíz folclórica chilena es el del Dúo Rey-Silva, con una trayectoria de más de cincuenta años de actividad a partir de su inicio en 1935, Alberto Rey (1915-1991) y Sergio Silva (1917-2017) fueron figuras principales en géneros como la cueca y la tonada, además de trabajar con variedad de músicos señeros como Arturo Gatica, Esther Soré y Mario Catalán entre otros. El Dúo Rey-Silva figura en los inicios del cine musical chileno, fue parte de la bohemia más dorada de los años '40 a los '60 y emprendieron giras por América Latina y EE.UU., además de ser la plataforma para el trabajo de Alberto Rey como solista en arpa siendo otra figura central de la música chilena.

La doble combinación entre dos voces y dos instrumentos, arpa y guitarra, define el estilo característico con que se consagró el Dúo Rey-Silva. Alberto Rey, de nombre real Luis Alberto Azócar, nacido en Curicó el 16 de junio de 1915, y Luis Sergio Silva Rivadeneira, nacido en Santiago el 26 de mayo de 1917, tenían poco más de veinte años cuando se conocieron en 1935.

Los Perlas

Otro de los dúos con enorme importancia en las cuecas son Los Perlas, constituyen una figura singular y llamativa en la historia de la cueca chilena. Ambos eran músicos profesionales, y debutaron en 1956 con la inédita estampa de rotos, en contraste con el pulcro traje de huasos que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclor.

Los dos cantaban, y se acompañaban por la guitarra de Luis Silva ("el Flaco") y el acordeón de Óscar Olivares ("el Chico"). Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura (Silva medía un metro

92) y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Grabaron sobre todo cuecas, compuestas por ellos y por otros autores, incluso de la entonces marginal cueca brava. "Lárgueme la manga", "Chicha de Curacaví" (compuesta 20 años antes) y "El guatón Loyola" fueron conocidas en buena parte gracias a ellos.

Sin duda que existen muchos más destacados en la interpretación de la cueca, el propósito es dar a conocer una pequeña muestra de grandes en la interpretación de cuecas, que tuvieron una larga trayectoria siendo referentes muy importante para las nuevas generaciones.

No podemos dejar de mencionar a las agrupaciones de investigación y proyección folclórica como los conjuntos Cuncumen, Ancahual, Millaray, por mencionar conjuntos que dejaron registros muy importantes de trabajos en canto y danza de nuestro folclor incorporando en ellos a la cueca. De la labor destacada de estos grupos, también podemos mencionar que de ahí nacen grandes intérpretes y creadores de grandes obras para nuestro folclor, donde podemos mencionar a Víctor Jara, Patricio Manns, Rolando Alarcón, Héctor Pavés entre otros.

Capítulo XII.- La Cueca rural

Como fue mencionada una gran cantidad de cantos y danzas folclóricas de nuestro país nacen o se adoptan en el mundo urbano y fueron derivando hacia el mundo rural y la cueca no fue la excepción. La cueca rural fue tomando características propias de la idiosincrasia de sus cultores.

El canto rural de la cueca

Sin duda que en este periodo el canto de la cueca también se daba en forma muy frecuente en el mundo rural, especialmente en la familia, siendo muy normal las celebraciones de distintas índoless, año nuevo, casamientos, bautizos, santos, etc. y ahí era infaltable la cueca, en general el canto y el baile era forma frecuente en celebraciones, existiendo en las familias dúos o tríos de cantores, dúos formados por matrimonios o hermanas o hermanos y muchos con trayectoria logrando llegar al disco.

Lo más habitual era cantar cuecas con guitarra y percutiendo en la misma guitarra, como también se hacía en cajón frutero de esa época.

En las familias más acomodada estaba incorporada el arpa y una guitarra, con el tiempo en el campo se fue incorporando el acordeón de botones. donde el canto se interpretaba a dos voces.

En el canto o interpretación de las cuecas generalmente se interpretaba a dos voces en dúos o tríos, (en lo personal participe en estas formas en el campo), otra característica es que muchas cuecas que se interpretaban era la mescla de versos de dos o tres cuecas, las razones eran muy

simple, así se conocieron porque fueron trasmítidas por generaciones con ese contenido, otra razón era la dificultad para obtener letras completas al no existir registros escritos además de agregar el alto nivel de analfabetismo de la época, ni pensar en grabaciones de ningún tipo lo que hacía que existieran versos repetidos de una u otra cueca y la otra que era muy usual repetir melodías para distintas cuecas.

Otra característica era que la interpretación generalmente la realizaban las damas y con afinaciones de guitarra traspuesta, la guitarra traspuesta o campesina chilena se caracteriza por no tener una afinación única, la tendencia general de estas afinaciones es simplificar el uso de la

mano izquierda de tal manera que se obtenga el máximo de cuerdas al aire para obtener una mayor sonoridad.

La danza

La danza como su expresión musical, sin duda que sufrió cambios en su ejecución sin abandonar su estructura básica, los estudios y relatos existentes de sus inicios no detallan las formas del baile, por esa razón cuando no referimos a cambios, ellos están relacionados con lo que se puede extraer de lo observado en nuestros abuelos y padres al inicio del siglo XX y compararlos con lo que se ejecuta a partir de mediado de siglo, más aun con lo que se baila en la actualidad.

Al inicio el baile se realizaba en forma más pausada aunque para la época se consideró de un

baile con poco decoro, lo que hizo que fuere prohibida. Con los años y junto con el afianzamiento de Chile como República, se fue masificando cada vez más, produciendo lo más significativo, es de que de todos los bailes que se han bailado en Chile, la cueca es la única que ha trascendido y se ha conservado desde el inicio de la república hasta la época actual, ello producto que se expandió a lo largo de todo Chile, desarrollándose de igual manera en las diferentes zonas geográficas del país y que varío según su Hábitat y sus costumbres, de esa manera se inician los múltiples estilos de cuecas en su forma de baile, algunos de estos se destaca la cueca huasa, campesina, cueca valseada, cueca chilota, cueca larga, cueca nortina, cueca de salón, cueca robada, etc.

En el mundo rural la danza también se fueron dando estilos, como es la cueca campesina identificada con el trabajador del campo, donde la cueca tenía una expresión propia como de alegría y picaresca.

Otros de los estilos es la cueca huasa, que se da en la gente más acomodada del mundo rural.

Capítulo XIII.- Cueca urbana

Tal como fue señalado, el de cueca urbana es de larga data y en rigor la cueca desde sus inicios es urbana como es gran parte de nuestros cantos y bailes folclóricos, este estilo tiene un auge muy significativo en cuanto a su difusión a partir de la década de 1960. Este es el estilo de cueca que nace o se populariza en Santiago y Valparaíso y que se da en distintos ámbitos, se fue adaptando a distintas costumbres como de espacios, ya que se daba en "picadas", conventillos, "Casas de gastar", "Picadas de canto", por mencionar algunas de Santiago estaba "El Pancho causeo", "El loco Alfredo" y otras con distintas características similares a boîte como "La Carlina", "Las condena", "Las pecho e' palo" y varias otras, también en Valparaíso como "Los Siete Espejos", "El 69", "American Bar", "Roland Bar", él "Nunca Se Supo", (o el final de la parada los artistas del puerto), "El Avenida" también conocido como "El bar de las guitarras". En todos los locales con características de Bar o Boîte, la cueca era más

ocasional, en cambio en las picadas el canto de la cueca era de todos los días y durante largas jornadas, ya que existía un apasionamiento por el canto. En este medio la cueca tenía ciertas características que estaban dadas por el medio y no por ser algo creado para su interpretación, podemos referirnos algunas de ellas producto de conversaciones con Hernán Núñez, Elías Zamora y Samuel Ugarte y tantos otros, como también de las vivencias personales:

El canto

Las composiciones y la forma de canto en este estilo, tiene sus propias características, por mencionar algunas:

- Es más contingentes en cuanto a sus letras.
- Sus líneas melódicas contienen una mayor cantidad de tonalidades.
- Otra es lo que se conoció en el canto como "el pito" (volumen de voz), que es la capacidad de cada uno de los intérpretes y que no necesariamente se competía por ello, simplemente era la capacidad de cada uno de los cantores.

Vestimenta en la cueca urbana

Con respecto a la vestimenta en los lugares que solo había canto, la vestimenta era la de la ciudad, de "paisa" de la forma común o de usanza en la ciudad para la época, esto se daba tanto en celebraciones, fiestas, como en ruedas de cantores, pero donde existía bailes como Tango y Milonga eran muy frecuentes que la cueca fuera interpretada por una orquesta vestida de terno o vestimenta formal, producto que era la misma orquesta que cantaban todo incluyendo las cuecas, como también en algunas ocasiones las cuecas las interpretaba un invitado cantor de cueca con la orquesta todos ellos con vestimenta citadina. Es importante señalar esto de la vestimenta, ya que en las nuevas generaciones se ha interpretado que existía una forma particular de vestimenta para aquello, cosa que no fue así.

También es muy importante señalar que la cueca urbana estaba presente en las Quintas de Recreo como las de San Roque en Valparaíso, como también en fiestas familiares, donde se compartían en familia y muy bien vestido de acuerdo a la época y posibilidades económicas y no correspondían a un tipo de vestimenta especial.

Los instrumentos

Los instrumentos debían considerarse desde dos escenarios distintos, "picadas" y boîte:

- Cuando hablamos de "picadas" no nos referimos a picadas de las que hoy conocemos, las de esa época eran locales de comida, con mesas para una cantidad muy superior de personas por cada una ellas y era ahí donde se armaban el canto y los instrumentos más frecuente eran Platillos de tasas de café, cucharas soperas, las mesas, sillas, cajón como también el pandero que aparece posterior con relación a los nombrados que eran usados como instrumento de percusión, agregados a estos una o un par guitarras, pero la percusión ese era el fuerte en la instrumentación.

En los otros medios como boîte, las cuecas la interpretaba la orquesta del local con piano, guitarra, contrabajo y batería, esto debido a que era la misma orquesta que interpretaba los demás tema bailables como tango, milonga, foxtrot, y chachachá.

Capítulo XIV.- Canto a la rueda

Este tipo de canto, es otra de las características que tiene la interpretación de la cueca en su género musical de estilo urbano, que en sus inicios se dio como una forma de cantar cuecas como entretenimiento, mostrar una nueva una creación en letra o melodía, de mostrarse cantando o simplemente con ganas de cantar, posteriormente el canto en su ejecución se dio con una cierta estructura u orden en su forma de interpretar con un propósito competitivo, también nos encontramos que este canto se da forma espontánea, donde cantores teniendo el propósito de compartir y disfrutar de las cuecas, se cantaba a la rueda o por mano.

Sin duda con el tiempo existieron cantores más avezados que fueron tomando el control de la rueda y poniendo algunas restricciones de manera de seleccionar las capacidades para estar en la rueda, ya que en algunas ocasiones existían muchos interesados para meterse al lote de cantores. Es importante señalar que no siempre

fue competitivo, ya que en este tipo de canto, aun se puede encontrar solo con el propósito de cantar para disfrutar de la cueca.

La práctica del canto a la rueda se desplegó en los barrios de comercio de abastos en Santiago, en conventillos, “pica”, “casas de gastar”, donde los “lotes” o grupos de amigos o cantores populares de cueca, realizaban una práctica común que era el desafío en el canto, de poesías y melodías.

Los cantores podían estar organizados o con un orden dado, de acuerdo a la mesas de comedores o a una gran mesa como se utilizaba antiguamente en lugares de comida y cuando ya se estaba más preparados se disponían en una supuesta rueda que servía para el orden de salida del canto, donde un primer cantor iniciaba la cueca y los cantores a su derecha debían continuar con los versos correspondientes, o bien, improvisarlos en la misma métrica y melodía.

En el canto a la rueda con eliminación de cantores, se trataba de una competencia o un desafío de dar continuidad al canto de una cueca mediante la intervención de interpretación de cuecas por mano o por derecha y en ese orden debían cantar cada parte de cueca, quienes no continuaban y se quedan callados por no conocer la cueca o no ser lo suficientemente creativo para su continuidad se iban eliminados o abandonaban el ruedo. Para su ejecución no se tenía guía y en general se interpretaban sin instrumentos musicales y simplemente se tañaba o se acompañaba de percusión en una silla de madera, un cajón, platillos, cucharas, etc. marcando el ritmo.

La primera cueca a interpretar no tenía asignación, pero el cantor que salía con la primera cueca iniciaba la rueda y su orden corría hacia la derecha para que el siguiente cantor cantara la siguiente estrofa. Como ya es sabido, la cueca se divide en cuatro estrofas, La cuarteta o copla, Primera Seguidilla, Segunda Seguidilla y el Remate, por ello podían participar cuatro cantores cantando cada una de las divisiones de la cueca que iniciaba el primer cantor, para ello, los cantores a su derecha debían continuar con los versos correspondientes, o bien, improvisarlos en la misma métrica y melodía.

En esta interpretación no estaba considerada la danza y que se daba como una forma de competir cantando, donde se daban dos condiciones muy interesantes. La primera condición es que en muchas ocasiones no se contaba con instrumentos musicales, lo que no resultaba una dificultad, ya que la interpretación se realizaba solo con percusión, de ahí la habilidad que se adquiría en pandero, platillos y tañadores, la característica que al no contar con instrumento musical, los cantores lo reemplazaban con voces tanto al

inicio como al final de la cueca, de ahí nace las frases de:

Al inicio antes del canto: "*laraíra, lairara, lairara*" etc.

Al final del cueca: "*Ejale, lailarai, lailara*" etc.

El desafío consistía entonces en cantar continuamente cuecas sin repetir ni cometer errores de poesía o música, para lo cual los cantores debían manejar la mayor cantidad posible de versos y melodías. Otros requisitos importantes eran desarrollar "la voz cuequera" o el "pito" (volumen de voz), el de "segundear" y el saber "tañar" o percutir en el ritmo adecuado.

Esta práctica alcanzó mayor visibilidad desde los años cuarenta y alcanzando su auge a fines de los sesenta y comienzos de los setenta.

Capítulo XV.- El folclor en ese periodo

Las cuecas y tonadas forman parte del acervo folclórico musical de Chile, en el contexto de la música folclórica y en este periodo ambas eran parte del repertorio de solistas y grupos, es por ello que no se puede dejar mencionar grandes exponentes que compartían estos dos géneros en los periodos iniciales y algunos que han continuado, pero sin duda que son muchísimos y por ello mencionaremos a:

- Clara Solovera
- Ester Soré
- Silvia Infanta y los Baqueanos y Los Cóndores
- Fiesta linda con Carmencita Ruiz
- Los Cuatro de Chile
- Los de Ramón

Como también se debe señalar más avanzado en este periodo, en el folclor existían corrientes con raíz folclórica como el “Neo Folclor” y la “Nueva

canción Chilena”, en estas corrientes estaban incorporadas las cuecas en una cantidad muy poco significativa y con otras formas, por esa razón estaban quedando las más tradicionales que cantaban todos. El Neo folclor era una corriente folclórica con mucho éxito que nació paralelo a “La nueva Ola” y que ambas generaban una gran cantidad de producciones discográficas y prácticamente llenaban los medios de difusión.

Neo Folclor

En el “Neo Folclor” tenía intérpretes muy destacados como Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas, Los de Santiago, Los Paulos, Los de Ramón y muchos más, con repertorio de raíz folclórica, con arreglos vocales principalmente, también estaban solistas como Pedro Messone, Rolando

Alarcón, en las voces femeninas destacaba Ginette Acevedo, pero prácticamente todos ellos no incorporaban cuecas en sus repertorios.

La Nueva Canción Chilena, el otro estilo folclórico dado en esa época, tiene sus inicios en la década de 1960, en esta corriente encontramos grandes aportes de autorías, investigación e interpretación y que sin duda no se puede dejar de mencionar, a pesar no estar dedicados a cueca, pero si a un trabajo más general en cuanto al folclor donde también incorporaban la cueca, sin duda que acá hay grandes aportes a nuestro folclor como lo de Violeta Parra, Víctor Jara, Margot Loyola, Patricio Manns y Rolando Alarcón, Gabriela Pizarro, Héctor Pavéz y muchos más, que sin duda su trabajo venía con anterioridad, pero es en ese periodo donde se incorporan en la discografía.

Nueva canción Chilena

Capítulo XVI.- La cueca urbana en la discografía

Tal como se mencionó este estilo se escuchaba algunas interpretaciones con ese carácter distinto de Mario Catalán con el Dúo Rey Silva, pero solo en parte de las cuecas, también estaban las del Tumbaito o del “Guatón Zamora”, pero eran parte de grabaciones, en este periodo la cueca estaba presente pero en el estilo huaso, también campesino y en forma esporádica de los Parra que algunos la conocían por la “Cueca Chora” donde existían nuevas composiciones, pero en general en las producciones se incorporaban cuecas tradicionales y de larga data, en este periodo las compañías discográficas editaban compilados de discos anteriores y esto era producto de que se mencionaba que en algunos estudios al respecto, la cueca tenía o estaba en un franco retroceso y que su tendencia era de desaparecer en el tiempo, ya que se bailaba muy poco y como la gran mayoría la asociaban con la danza, cada día supuestamente se iba perdiendo, de acuerdo a lo

mencionado, la cueca estaba presente solo en las personas mayores que bailaban cuecas y que en la juventud prácticamente no existía esta danza. Como podemos observar durante largos periodos la cueca se identificó solo con la danza, lo cual es un error ya que en sectores urbanos la cueca era muy cantada sin la necesidad de que fuere bailada, por tanto lo mencionado sobre la desaparición estaba lejos de la realidad, ya que este es un periodo muy fructífero para nuestro folclor, si bien es cierto que los creadores e intérpretes no estaban solo dedicados a la creación de cueca, si existía un potente trabajo en la creación e interpretación.

Sin duda que no es posible presentar a todos los importantes intérpretes de la cueca ya que existieron muchos, pero debemos mencionar en forma especial y pero muy resumido ya que se necesitarían muchos capítulos para poder relatar parte sus obras y aportes a nuestro folclor y a la cueca cuando nos referimos a Violeta Parra, Víctor Jara, Margot Loyola y Hernán Núñez.

Violeta Parra

Violeta del Carmen Parra Sandoval, nace en San Carlos Región de Ñuble en 1917-1967, una artista, música, compositora, recopiladora y cantora chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música folclórica de nuestro país, miembro de la célebre familia Parra.

En 1935 con su madre y hermanos llega a Santiago y juntos se instalaron en la comuna de Quinta Normal. En 1937 Violeta inició su carrera artística en el restaurante El Popular interpretando boleros, corridos, cuecas, tonadas

junto con sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto, con ellos llega hasta 1947 donde formó el dúo de música folclórica llamado "Las Hermanas Parra" junto con su hermana Hilda.

A principios de 1950 comenzó su extensa labor de recopilación e investigación de tradiciones musicales en diversos barrios de Santiago y por todo el país. En estas andanzas, conoció a diversos poetas, incluyendo a Pablo Neruda y Pablo de Rokha, fue su hermano Nicanor quien la estimuló a asumir con personalidad la defensa de la auténtica música chilena, en contra de los estereotipos que hasta ese momento se manejaban. En 1953 grabó los exitosos sencillos «Casamiento de negros» y «Qué pena siente el alma», ahí nace un periodo extraordinario de creación, recopilación y producciones discográficas en Chile, Francia y Argentina, además diversificando su actividad artística con trabajos en cerámicas, pinturas al óleo y arpilleras, con ello en 1964 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer individualmente una serie de sus arpilleras, óleos y esculturas en alambre en el Museo de Artes Decorativas del Palacio del Louvre, en una

muestra titulada *Tapices de Violeta Parra*. En 1966 grabó junto con sus hijos Isabel y Ángel un disco “Las últimas composiciones” considerado como su obra cumbre y su testamento musical, donde incluye “Gracias a la vida”, que fue grabada e interpretada por artistas como Mercedes Sosa, Raphael y Pedro Vargas y muchos más, otro de los éxitos es “Volver a los 17”, cantada por Joan Manuel Serrat, Milton Nascimento, Franco Simone y más artistas a nivel nacional e internacional.

Violeta por supuesto que también está presente en la cueca, tanto en la recopilación como en creación, para mencionar una de sus obras esta “La cueca de los Poetas” y de su producción discográfica en cueca podemos mencionar un importante disco que contiene 24 cuecas grabadas y conocido como “La cueca” es un álbum de la folclorista chilena Violeta Parra, editado en 1959 como parte de su serie “El Folclore de Chile”.

Margot Loyola

Margot Loyola nace en 1918-2015, una folclorista, compositora, guitarrista, pianista, recopiladora e investigadora del folclore chileno, Junto con Violeta Parra y Gabriela Pizarro, es considerada una de las tres investigadoras esenciales del folclor de Chile, obteniendo el Premio Nacional de Artes Musicales en 1994.

Entre sus variadas investigaciones, se destaca su estudio en 1952 de la resbalosa y la marinera en Perú para establecer comparaciones

con refalosa y la cueca chilena con Carlos Vega, quien se convirtió en su gran maestro en el terreno de investigación de la cueca chilena llegando a ser cercanos colaboradores. Junto con su hermana Estela, formó su primer grupo musical, "Las Hermanas Loyola", que se hizo conocido en los años 1940. Contemporánea y comadre de Violeta Parra, Margot fue madrina de Rosa Clara Arce Parra (1952-1954), la hija menor de Violeta.

Margot Loyola realizó un gran labor en la cueca y uno de sus trabajos de producción es "El amor y la cueca" editado en 1964, como su libro en 2010 "La cueca, danza de la vida y de la muerte" con Osvaldo Cádiz. Parte de sus reconocimientos a su gran labor están en el año 2006 fue investida con el grado de Doctora Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en junio de 2010, la Universidad Arturo Prat de Iquique le otorgó el título honorífico de doctora honoris causa en reconocimiento a su labor.

Víctor Jara

Víctor Lidio Jara Martínez, su lugar de nacimiento no está bien definido en la provincia de Ñuble en 1932-1973, músico, cantautor, profesor, escritor, y director de teatro chileno, referente internacional de la canción protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición, uno de los más emblemáticos del movimiento músico-social llamada "Nueva canción chilena" y uno de los pilares en la música latinoamericana, es asesinado tras el golpe de estado en 1973.

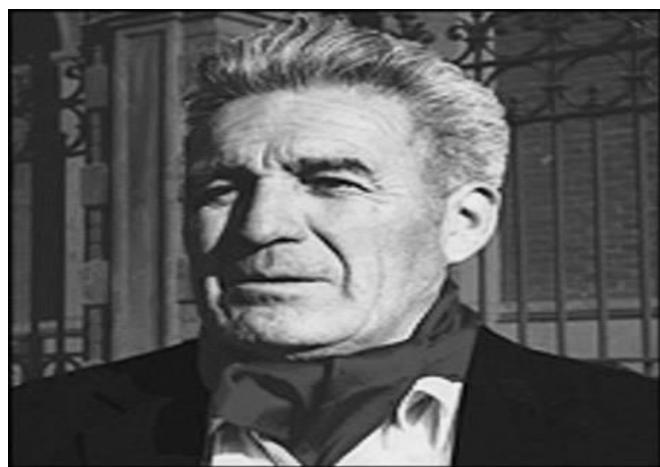
Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor, en San Bernardo, dos años después de su ingreso abandonó el seminario al comprobar su

falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia.

Después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica, con 24 años se unió a una compañía teatral, la Compañía de Mimos de Noisvander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En 1957, ingresó en el conjunto folclórico Cuncumén y conoció a Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. En las cuecas incursionó en diversos trabajos, por mencionar uno de ellos es el disco "Canto por travesura" donde incorpora varias cuecas, otra conocida es la que dedico a "Joaquín Murieta", como otras festivas "La cinturita" por mencionar algunas. Como autor otras obras podemos "Te recuerdo Amanda", "El cigarrito" por nombrar algunas, sus canciones fueron interpretadas por artistas de diversas nacionalidades y generaciones.

Hernán Núñez Oyarce "El Nano"

Hernán Núñez Oyarce, también conocido como **Nano Núñez**, nace en Santiago en 1914-2005, fue un poeta y músico chileno, considerado como uno de los más importantes autores de cueca, uno de los miembros fundadores del conjunto *Los Chileneros*, creador de más de 200 cuecas registradas bajo su autoría, “*Dicen que Viña del Mar*” es ganadora del 2º lugar de la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1972, interpretada por el grupo Aparcoa.

Como creador se destacó en diversos ámbitos, fue un prolífico autor y compositor, cuyas cuecas fueron grabadas por decenas de los más heterogéneos conjuntos y solistas desde la década de 1960 donde podemos destacar a Los Perlas Silvia Infantilas y los Cóndores, Los Hermanos Campos, Los Hermanos Lagos, Las Consentidas, Segundo Zamora, Pedro Messone, Las Morenitas, Dúo Rey-Silva, Dúo Leal-Del Campo, Los Afuerinos, Altamar, por mencionar algunos.

Los Chileneros

Sin duda que en la cueca urbana Los Chileneros son un referente fundamental, es tanto así que con el tiempo se creó la idea de dos estilos de cuecas nacidas del solo hecho de dos discos, "La cueca Chilenera" producto del nombre dado al grupo o "lote" que grabó el disco "La cueca centrina" y posteriormente al año siguiente graban "La cueca brava".

Si bien es cierto que la cueca urbana tenía larga data, producto de dichas grabaciones es donde aparece con mayor fuerza el estilo, dando cuenta de una forma que estaba oculta para la mayoría del público y solo era reconocido por el mundo bohemio y que esta discografía da cuenta para

público en general de la existencia de la cueca urbana con distintas características, entre ellas "Cueca Brava" la "Cueca Chilenera", en este estilo también destacaron intérpretes como , "Los Centrinos" y también estaba la cueca "Chora" donde estaban intérpretes como los Parra especialmente el tío Roberto y el Piojo Salinas, con diferencias de estilo con la cueca Huasa Centrina y aún más con una Cueca Campesina, la diferencias estaban radicadas en el canto y en las temáticas de composición, pero la estructura en cuanto su lírica y composición musical era la misma.

Antes de 1967 cuando graban Los Chileneros, existían solo cantores o cultores en Santiago y Valparaíso con ese estilo de cueca, pero no existían como conjunto, para estas grabaciones se armó un grupo que cantaban "Chilenas" compuesto por Hernán Núñez "El Nano" , Hernán Araneda "El Baucha", Raúl Lizama "El Perico" y Eduardo Mesías "El Chico Mesías" y que por el hecho de cantar "Chilenas" y no tener un nombre como agrupación la compañía discográfica los bautizo como **"Chileneros"**, además participaron el acordeonista Rafael Berriós (*Rabanito*) y los

guitarristas Juan y Santiago Silva Vargas con un texto de contraportada escrito por Héctor Pavés.

Los Chileneros

El acierto fue del sello ya que al no existir como grupo y no tener nombre en ese momento, se les bautizo como “*Los Chileneros*” y fue eso lo que comenzó a identificar ese estilo de cueca, pero era una cueca urbana por su origen y característica. Este disco se graba en 1967 y se llamó “*La cueca centrina*”, y contiene 18 cuecas unas de autoría de Hernán Núñez, Luis Araneda y Fernando González Maraboli, además de repertorio tradicional.

Dado el éxito del primer disco, un año después se produce el segundo disco de Los Chileneros **La cueca brava** en 1968, en este ya no participó Eduardo Mesías quien no continuo con el grupo y Raúl Lizama que también se había separado no figuró inicialmente en este nuevo álbum, pero se reincorporó una vez iniciado el proceso de grabación y en el solo está su voz. En este disco está el *Baucha*, *El Nano* y *El Perico* se agregó como cuarto integrante de Los Chileneros el acordeonista y cantor Carlos Navarro (*El Pollito*), habitual del circuito cuequero, además de los mencionados, colaboraron también los pianistas Emilio Olivares y Rafael Traslaviña; los guitarristas Juan Espínola, Hernán Bahamondes y el acordeonista Rafael Rabanito Berrios, que ya había intervenido en *La cueca centrina*. Una de las principales repercusiones de este disco radica en que otorgó el nombre con que en lo sucesivo sería identificado este estilo de cuecas urbanas representado por Los Chileneros: "**La cueca brava**".

Los Centrinos

En ese mismo periodo llegan al disco "Los Centrinos", por cercanía y doble militancia de sus integrantes están muy cercanos a Los Chileneros ya que el grupo lo componían Luis Téllez Viera, Luis Hernán Araneda (El Baucha), Raúl Lizama (El Perico), Luis Téllez Mellado, el grupo adoptó ese nombre porque ese estilo de cueca era por definición centrina, también ellos pasaron a ser un referente obligado para este estilo de interpretar la cueca urbana.

Capítulo XVI.- La Cueca 1980 - 1990

Viene un periodo muy complejo a partir de 1973 en dictadura, con años de toque de queda, que prácticamente había terminado con la vida nocturna y por supuesto con la actividad bohemia donde se desarrolla la cueca urbana.

Durante ese largo periodo la cueca que se difundía era principalmente la cueca de estilo huaso, donde destacaban las cuecas de Los Hermanos Campos, Rey Silva, los Hermanos Lagos, Los Perlas, Los Rosas y grupos o dúos tonaderos que incorporaban algunas cuecas tradicionales, es importante reiterar que las presentaciones en esa época se hacían con vestimentas de huaso o campesina y las cuecas que se interpretaban eran las tradicionales y de larga data ya que no existían nuevas producciones, producto de que las compañías discográficas editaban compilados de discos anteriores.

En este periodo no existían conjuntos de cueca urbana, se debe señalar que Los Chileneros y Los Centrinos estaban compuesto por cantores o

cultores que se unieron para las grabaciones como nos conversaba el Nano Núñez, El Baucha o el Perico, siempre comentaban esta situación, el que se juntaron para grabar y que en algunas ocasiones se juntaban para cantar en vivo, pero no tenían el funcionamiento de lo que se conoce como conjunto, además que aún no nacía toda esa corriente de los distintos estilos de cueca urbana que se da posteriormente.

Después de los discos de Los Chileneros, Los Centrinos y las cuecas choras de Los Parras esto es al final de la década del 60 hasta inicio de los 80, no existieron producciones del estilo que tuviesen una alta difusión, ya que generalmente eran reediciones de discos ya grabados, es en el inicio de esta década hasta la actualidad es donde aparecen las creaciones de nuevos grupos y de sucesivas generaciones de artistas que mantienen vivas sus cuecas en discos y presentaciones, es ahí donde nacen las nuevas corrientes con los inicios de jóvenes universitarios que investigaron este estilo y que hicieron una propuesta de rescate, ellos fueron **"Los Afuerinos"** que nacen en 1981 y quienes con discos y actuaciones en los

grande festivales y televisión motivan a muchos jóvenes y no tan jóvenes que cultivaban folclor tradicional a cambiar de estilo o crear agrupaciones interpretando cueca urbana y más adelante grupos con estilos de cueca brava.

Los Afuerinos

Es muy significativo el aporte que realizan “Los Afuerinos”, ya que como se expuso en ese periodo no existía o no se conocían grupos interpretando cueca urbana y solo existía las producciones discográficas anteriores. Es en este periodo a partir de 1981 Los Afuerinos inician un trabajo dedicado al rescate de la cueca urbana con el apoyo y orientación de Margot Loyola, Juan Estanislao Pérez, Gabriela Pizarro y posteriormente con Hernán Núñez.

En los primeros años apoyado por dichos maestros se presentan en peñas de colegio, peñas de universidades, ramadas de fiestas patrias universitarias interpretando este estilo de cueca urbana con instrumentos tradicionales, pero con el agregado de piano, batería y el vestuario del diario vivir de esa época, que podía ser un terno o ambo,

aquellos comenzó a crear interrogantes o conjeturas en los jóvenes como:

- ¿Se puede tocar cuecas con esos instrumentos?
- ¿Se puede cantar cueca de "paisa"?
- ¡Estas cuecas tienen más armonías!

Para resolver estas interrogantes el grupo realizaba en sus presentaciones, una exposición sobre la cueca urbana ya que esto era parte del rescate que estaba realizando el grupo de un estilo de cueca que estaba prácticamente desaparecido, fue tan efectivo dicho trabajo que la mayoría no conocía este estilo de cueca, comenzó a interesarse y motivarse con el estilo.

En 1985 se presentan en celebración del gran aniversario de los 20 años de la peña del Farol en Valparaíso, una Peña por donde habían pasado grande y destacados folcloristas y agrupaciones como Quilapayún, Tiempo Nuevo, las maestras Margot Loyola y Gabriela Pizarro y como lo máximo a destacar Violeta Parra y el cantautor Argentino Atahualpa Yupanqui.

Sin duda, por este escenario había pasado grandes intérpretes, es ahí donde Los Afuerinos presentan cuecas urbanas con la presencia de Margot Loyola y Gabriela Pizarro y las maestras alienta a esto jóvenes a "**continuar con la tarea de rescate de la cueca urbana**", tanto el público como los artistas participantes disfrutaron de este estilo de cuecas. Los Afuerinos continúan con este estilo de cueca y en 1986 participan en el Festival del Huaso de Olmué con "Avenida la Picada" de autoría de Héctor Morales Romo, una cueca urbana dedicada a un local de Valparaíso donde se cantaban cuecas en forma permanente, en esta ocasión y por primera vez se incorpora en este festival un piano, situación que fue muy difícil de resolver, fue tal la aceptación a esta cueca que Los Afuerinos son premiados como mejores intérpretes.

En 1987 Televisión Nacional de Chile TVN, produce un estelar llamado "Canta Chile", con animación de Antonio Vodanovick, en el cual Los Afuerinos presentan dos cuecas urbanas llamándole la atención a Antonio Vodanovick el estilo, después de la primera cueca se acercó para ver de cerca el tocar de los platillos, al cual se le dio una pequeña demostración y explicación de cómo se tocaban.

En los años 1988 y 1989, las presentaciones en el Festival de Cuecas y Tonadas Inéditas de Valparaíso, fue de trascendencia para el grupo ya que clasificaron y premiaron con sus creaciones y composición de cuecas urbanas.

En 1990 vuelven Los Afuerinos al Festival del Huaso de Olmué con “**Al cantor ausente**” otra cueca urbana de Héctor Morales Romo, esta vez obteniendo el primer lugar y como ganador del certamen invitado al show en la apertura de la noche final de la Competencia Folclórica del Festival Internacional de Viña del Mar, presentándose con orquesta festival dirigida por el maestro German Concha, un músico de gran importancia folclórica, ya que era parte de la dirección del Ballet Folclórico Nacional BAFONA.

En esa presentación se produce el encuentro con Rony Medel destacado folclorista integrante de Los cuatro de Chile, quien se desempeñaba como gerente de producción del sello CBS quien les Informa del interés de esa compañía para firmar contrato para grabar un disco de cuecas.

En Julio de 1990 sale el nuevo disco, en vinilo y casete con el nombre de "*Los Afuerinos Cuecas Porteñas y Chileneras*" , siendo esta la tercera producción que realiza el grupo con la importante visión de ser un rescate de la cueca urbana y no ser una copia de las producciones de los intérpretes de la década del 60, teniendo su propio sonido e identidad, más aun cuando las maestras Margot Loyola y Gabriela Pizarro en sus guías y consejos planteaban que la cueca urbana se daba en distintos ámbitos, como en fiesta familiares como bautizos, casamientos, fiesta públicas, las celebraciones de fiesta patrias etc. y que no solo se dabán en la bohemia y que estaba presentes en colegios, instituciones, empresas, organismo públicos y tantos más y no solo en

"picadas" o burdeles como se ha querido caracterizar los últimos periodos con una forma de canto y vestimenta, si bien existe esa forma no es tan preponderante.

En esta etapa Los Afuerinos estaban cumpliendo una labor muy importante con este estilo de cueca, ya que era el único grupo que estaba con nuevas producciones y poniendo la cueca urbana en los grandes escenarios y además en la televisión.

En 1991 Luis "Sata" Ponce integrantes de Los Afuerinos clasifica la "Cueca porteña" en el Festival de Viña del Mar y es el grupo quien nuevamente pone en este escenario y para la televisión de todo

el país cueca con dicho estilo, mostrando que la cueca no era solo sinónimo del huaso o campesino, con melodías que estaban más allá de los tonos mayores como era lo tradicional y con vestimenta que se acercara a una de usanza de la ciudad.

Durante 10 años Los Afuerinos estuvieron solos en la interpretación de la cueca urbana, ya que la gran cantidad de grupos de este estilo nacen posteriormente, esto es después del año 1991, de ahí la importancia de su trabajo en el rescate de este estilo de cuecas.

Los Afuerinos como agrupación, motivó un cambio muy significativo en la interpretación de la cueca especialmente para las nuevas generaciones, es tanto así, que el músico, autor e intérprete y

estudioso Mario Rojas en entrevista le consultan de Los Afuerinos declara:

«Públicamente hablando, el gran mérito de Los Afuerinos fue haber llevado la cueca brava a grandes festivales de la canción, en una época en que prácticamente habíamos perdido esperanzas de que esta expresión lograra un reconocimiento digno, más allá de la caricatura paternalista y distante del rotito pícaro, que reinaba entonces».

Esa distinción que realiza Mario Rojas, también se encuentra en diversos textos de trabajos realizados de la cueca, donde se considera a Los Afuerinos como continuadores de esa importante generación de los 60 de la cueca urbana.

Capítulo XVII.- La Cueca en la actualidad

Como es la cueca en la actualidad, para ello se considera el periodo del 2000 a la fecha, si bien se puede considerar como extenso, en lo que se refiere a periodos culturales populares no lo es, pero si podemos decir que la cueca puede estar en uno de los mejores periodos, producto de su masificación donde se han incorporado prácticamente todas las generaciones y una gran parte de la sociedad, pero sin duda lo más importante es que una parte de la juventud la hizo suya tanto en el canto como en la danza, es más, sobre todo en la danza vemos niños bailando cueca, lo que no fue tan evidente en épocas pasadas.

La danza actual

Sin pretender entrar en aspectos técnicos, podemos decir que hoy existen tres tipos de danza tradicional bailando la misma cueca conservando su estructura y coreografía, ellas son la cueca que

llamaremos cueca sin estilo, cueca urbana y cueca huaso.

Veamos la danza que no está incorporada en los dos estilos mencionados, la que llamamos sin estilo, donde la pareja baila su propia cueca sin representar nada más que el disfrutar del baile y entregarse a su sentir.

Esta cueca se caracteriza por ser bailada en celebraciones y que no tiene características de vestimenta, que puede ser urbana cotidiana o bien vestido para la ocasión, como también vestimenta mixta incluyendo alguna parte de vestimenta

huaso o china, pero que en su baile no representa estilos, simplemente bailar cueca.

Otro de los estilos mencionado es la cueca urbana, nos estamos refiriendo a un estilo que fue adquiriendo una forma que fue rescata de una cueca bailada en la bohemia en épocas pasadas y que hoy se baila de acuerdo a lo que se observó en esa época o de relatos descritos en investigaciones o estudios.

Este estilo se reconoce por dos aspectos, su forma de expresión y desplazamiento manteniendo en forma general su coreografía y la otra es su vestimenta.

En la danza de este estilo, su mayor reflejo está en la sensualidad o carácter de los bailarines, donde el varón realiza su baile de acuerdo a su carácter, tal como decía Hernán Núñez:

- *"Si un bailarín reposado baila lento, el tímido baila como haciendo el quite y el más puntuó va de frente".*

La dama en esta cueca tiene una actitud más activa y desafiante e incorporando mayor creatividad y sensualidad en sus movimientos, en general se mantiene su forma coreográfica. Otros de los aspectos importante, es que en este estilo encontramos parejas desde jóvenes a parejas mayores y que la diferencia más significativa es la vestimenta. En relación a la vestimenta los más jóvenes los encontramos bailando con el vestuario cotidiano, como es ambos con zapatillas y las mujeres con pantalones y sin ningún atuendo adicional.

La diferencia de parejas un poco más mayores es su vestimenta que está más relacionada con representar o reflejar a bailarines del medio bohemio o de “casas de gastar” como le llamaban los antiguos, ello es “pintearse” para bailar cueca, la dama de traje, zapato de taco alto, el barón de terno con corbata o pañuelo al cuello, algunos incluyen sombrero.

Del porque esta forma de vestimenta, es porque es una representación de otra época, donde se daba esta cueca urbana y que eran locales donde imperaba el tango y la milonga de esa manera se mesclaban estas características de vestimenta.

Pero tal como ya se menciono es la caracterización de un estilo producto de relatos sobre este tipo de

cueca, pero en general vemos la cueca urbana en su baile más de libre expresión. Estos estilos con características urbanas y sobre todo populares, tienen que ver con diferentes períodos, las cuales fueron adquiriendo nombres de: Chinganera, Chilenera, Chora, Brava, Porteña, etc. pero en general hasta hace pocos años solo existía un nombre genérico para esta variante reconocida como Cueca Urbana y que contenía todos estos estilos de cueca que se daban en diferentes estratos sociales.

En relación al estilo huaso tal como se mencionó, nace del área rural y de una sociedad más acomodada del estilo campesino y que varía fundamentalmente manteniendo su coreografía y sus variantes está en su vestimenta y una ejecución algo más lenta. Sin duda que se han aplicadas variantes en este estilo en lo que dice relación con campeonatos y/o en espectáculos del tipo exhibición, pero manteniendo sus aspectos basales.

Capítulo XVIII.- Interpretación musical y canto

Con el avance que ya tenemos del conocimiento de la cueca, igual debemos recordar algunos conceptos relacionados con sus inicios, donde los investigadores establecen que la cueca nace en el mundo urbano y que posterior es llevado al mundo rural y es ahí donde aparecen estas denominaciones de Cueca Urbana y Cueca Campesina siendo una misma cueca tradicional, ello se hace con el propósito hacer una diferencia entre dos estilos en cuanto a interpretación y danza, siendo la misma cueca.

Con el tiempo estos estilos generan nuevas características de interpretación, lo que hace nuevamente reconocer nuevas variantes como es en el estilo campesino, de donde nace el estilo Huaso, con ello con ello creándose dos estilos, campesino y el huaso.

Estilo campesino

En el estilo campesino la mayoría de los intérpretes están en los grupos de proyección folclóricas, como solistas y dúos, en este periodo podemos destacar un intérprete como Rene Inostroza.

En el estilo campesino, destaca la cantora René Inostroza, una destacada cantora de larga trayectoria y que aun deleita con sus cuecas.

En cuanto a los grupos de este estilo debemos mencionar uno que ha permanecido por largo periodo como es Los Chacareros de Paine.

Una agrupación que la característica es la típica picardía del estilo campesino, tanto en la danza como en el canto.

Estilo huaso

En el estilo huaso sin duda que existe un sin número de intérpretes tanto de solistas, dúos, tríos y agrupaciones que se han destacado en este último periodo y con larga trayectoria como el grupo **Lafquen**.

También encontramos el grupo **Licanray** ambos con destacada participación en festivales a nivel nacional.

Como también existen grupos con activa participación en campeonatos nacionales de cueca,

podemos destacar uno larga trayectoria con es
Maihuen de Los Ángeles.

Otro grupo de destacada trayectoria en este estilo
es **Alborada.**

También encontramos a grupos más recientes como A los Cuatro vientos, Silvanita y los del Quincho y tantos otros y que de mencionarlos a todos sería para llenar páginas y páginas, pero es evidente que existen hoy en todo el país toda una nueva generación muy importante en este estilo.

Estilo urbano

En relación con la cueca urbana, fue en la década de 1960 cuando tienen mayor énfasis en su interpretación producto del ingreso en la industria fonográfica, es ahí cuando aparece la cueca Chora producto de temáticas y melodías de los Parras especialmente por el trabajo realizado por el Tío Roberto Parra.

En ese mismo periodo Los Chileneros graban el segundo disco llamado La Cueca Brava, es ahí donde aparece o se le da un realce a esta forma de canto, letras y melodías.

Desde ese periodo hasta la década de 1981 se produce un rescate con la aparición de Los Afuerinos quienes con nuevas composiciones y presentaciones festivales inician un nuevo periodo en este estilo.

En ese mismo periodo aparecen dos discos grabados con este estilo de cueca, el primero a mencionar son los Pulentos de la Cueca con Jorge Montiel.

En este grupo destaca también la presencia de un gran autor y músico Pepe Fuentes. El otro disco de este estilo es la grabación de Los Guatones de Oro.

Debemos mencionar que de ambos grupos no se conocen más producciones.

A partir de la década de 1990 nacieron agrupaciones de larga trayectoria e importante aportes a este estilo de los cuales podemos mencionar a:

Altamar, nace en el año 1993, en febrero de este mismo año sus fundadores; Rodolfo Henríquez, Claudio Gyllén, Ricardo Castro y Víctor Hugo Campusano.

Los Paleteados del Puerto, nace a la vida artística en el año 1991 contando con el aval artístico de Alberto Rey uno de los grandes arpistas del país, el grupo lo formaban en la primera etapa la cantante Lucy Briceño, el

guitarrista y cantante Osvaldo Gajardo, el baterista Elías Zamora, posteriormente se incorpora a Gloria Arancibia en el piano.

Los Palmeros, son un grupo integrado por Martín Peña, Bernardo Mosqueira, Luis Becerra, Marcelo Galaz, Matías Aracena y Sergio Veas. Agrupación dedicada a la interpretación y difusión de la cueca urbana desde 1994.

Los Tricolores, son parte del grupo de conjuntos nacidos en los años noventa que retomaron las formas y estilos de los intérpretes de los años 60, en su trayectoria realizaron trabajos con el actor Daniel Muñoz.

Los Santiaguinos, han sido otro de los conjuntos nacidos en los años noventa en Chile que colaboró a darle continuidad a la cueca «chilenera» y capitalina.

Los Truqueros, otros de los grupos de este periodo, nacen en 1997 dedicados a la cueca urbana.

Sin duda que en este pequeño recuento faltan muchos grupos que son partícipe del movimiento de cueca urbana, pero es evidente que a partir de este periodo la cueca ya tenía muchos grupos incorporados al estilo.

Con otra característica y más cercana al rock está el trabajo que ya venía realizando el grupo Los Tres, y en 1998 apareció el disco “*Peineta*”, disco con jazz huachaca y cuecas choras, homenaje a los hermanos Roberto y Eduardo Parra. En estos discos, el grupo desarrolla su acercamiento a las formas de música chilena más tradicionales.

Es partir del año 2000 donde se produce un nuevo y fuerte incremento en intérpretes en el estilo urbano, pero ya no solo en varones, son las damas que se incorporan con importantes aportes donde podemos destacar en una breve reseña a:

Las Torcazas, formadas en 1998 son el primer grupo de mujeres del movimiento de revaloración de la cueca urbana.

Las Capitalinas, nacen el 1 de mayo de 2001, de la mano del destacado acordeonista Ignacio Hernández, en la escena de la Cueca Urbana Femenina.

Las Lulú de Pancho Gancho, agrupación femenina que nace en el año 2006, bajo el alero de la Universidad de Playa Ancha, compuesta por 5 integrantes, dedicadas a la creación e

interpretación de la bohemia porteña incorporando la cueca urbana.

Las Primas, otro grupo femenino que nace en el 2009 y que incorpora en su repertorio cuecas urbanas.

La Joyas del Pacifico, dúo compuesto por las hermanas Angélica y Marisol se iniciaron en el 2003 en la interpretación del canto bohemio del puerto incorporando cueca urbana.

Si las damas se incorporaron en este periodo, el incremento de grupos de jóvenes varones es muy significativo, es tan grande la cantidad de grupos que se crearon que daría para un estudio relacionado solo con ellos, es por ello que solo mencionaremos algunos que han tenido permanencia:

Los Dueños del Barón, grupo de jóvenes dedicado a la interpretación de la cueca urbana.

Savia Porteña nace el 4 de febrero del 2004. Sus miembros fundadores fueron Dionisio Gálvez Rojas, Robert Torres y Mauricio Muñoz, a medida que fue pasando el tiempo han cambiado algunos integrantes y otros se han incorporado. Su corriente musical es principalmente la cueca porteña, sin embargo también tienen dentro de su repertorio boleros y valses.

Los Porfiados de la Cueca, liderado por Marcelo Fido Campos, hijo de la eminencia de la guitarra folclórica chilena Humberto Campos, el grupo partió en los hechos como una banda más ligada al funk rock antes de descubrir que en la cueca había una música desconocida por explorar.

La Gallera, una cueca de barrios y tradición es la que busca homenajear con su trabajo el grupo La Gallera, cuarteto de impecables músicos que entre otros proyectos musicales han conseguido levantar un trabajo constante.

3x7 Veintiuno. El grupo se formó en 2005 como un dúo entre Daniel Muñoz, conocido actor chileno, y Félix Llancafil, voz de los Chacareros de Paine.

Capítulo XIX.- La Cueca, su estructura musical

Ya se han descrito en forma resumida sus periodos, características, intérpretes, etc. Ahora veremos aspectos un poco más técnicos pero en forma simple de su estructura musical de la cueca tradicional.

La Cueca es una de las expresiones más genuinas de nuestra cultura tradicional ya que en ella podemos encontrar versos que hablan de los más variados temas como de historias, humorísticas, de oficios, de amor o románticas, picarescas, de crónicas, descriptivas, religiosas, etc., por ello que es muy importante quienes tengan interés en escribir y/o componer cuecas puedan acceder a información de su estructura y poder hacer composiciones con las exigencias de este género.

Género Musical

Como se ha reiterado la cueca es un Género musical que contiene danza o una forma Poético-musical bailable compuesto por: su forma musical,

su forma poética literaria, el canto, instrumentos musicales y la danza. De acuerdo a los expertos, la estructura musical y poética de la cueca es compleja, ya que incorpora en su estructura normas con cierta rigidez.

Tenemos que considerar que el contenido poético y musical está dirigido principalmente a tres participantes, al intérprete, para el que baila y el que escucha cuecas, de ahí la exigencia de la autoría y composición debe ajustarse a formas estrictas.

Existen algunas pequeñas pruebas para saber si lo que construí en su forma lirica está correcto, ello es cantar su letra con cualesquier melodía de cueca tradicional conocida, si se pudo cantar en forma fluida sin arreglo, es porque su escrito está correcto, en otras palabras "*toda letra bien escrita se puede cantar con cualesquiera melodía bien hecha*". Lo mencionado es una práctica muy antigua ya que era muy sabido que siempre se interpretaron cuecas que eran armadas producto de la unión de versos o coplas del folclor o de otras cuecas, es más, no existiendo los medios de trasmisión de información, muchas veces los

interpretes terminaban arreglando a su manera la letra producto de haberla escuchado en forma parcial o creyendo simplemente que ese era su contenido.

Estructura poética

La Cueca es una hermosa expresión poética de la cultura tradicional chilena, en consecuencia podemos hablar de género lírico chileno, ya que su lenguaje está sujeto a medida y ritmo, ello recibe el nombre de Métrica los que deben ser combinados en estrofas, como obra literaria pertenece al género lírico.

Se debe recordar que nos estamos refiriendo a la Cueca Tradicional, que tiene en su conjunto una estructura poética y musical, en lo poético su estructura contiene estrofas, versos, rimas, métricas, además se debe considerar reglas que contienen a los menos el Hiato, Sinalefa y la leyes del acento final, en el sonido sus componentes son dos frases musicales con una extensión de 48 o 52 compases los que deben estar distribuidos correctamente por versos en ritmo de 6/8, todo ello representa una alta complejidad para construcción correcta de una Cueca.

Veamos en primer lugar los tres elementos literarios que se deben estructurar sobre un texto de 14 versos, divididos en estas tres partes, pero lo primero debemos aclarar que es un verso y una rima:

Verso: Desde un punto de vista tradicional el verso es una frase sujeta a ritmo y medida, si bien cierto que existen diversidad de versos para la cueca estamos hablando de este tipo verso.

Rima: Una rima es una composición del género lírico, comúnmente asociado a un texto escrito en versos, como puede ser una canción o una poesía. Se trata de un fenómeno acústico que se da cuando un grupo de fonemas se repiten en por lo menos dos versos, o sea, es la igualdad o semejanza de los sonidos finales del verso. La rima pueda ser de dos clases: consonante y asonante.

Rima asonante: Es la que se produce entre dos versos cuando tienen al final iguales vocales, coincidiendo los sonidos vocálicos (la vocal) de la última sílaba de cada verso.

Rima consonante: Tiene igualdad de sonidos al final de dos versos con vocales y consonantes.

Los tres elementos literarios son:

Cuarteta o Copla: Se compone de cuatro versos octosílabos (8 silabas por cada verso), los que pueden adoptar combinaciones de rimas, sin embargo, en general la consonancia o la asonancia es en los versos pares. Si los tenemos que enumerar en la cuarteta están los versos 1-2-3-4 con rima en el 2 y 4.

Seguidilla: Se compone de siete versos heptasílabos (7 silabas por cada verso) para los impares y pentasílabos (5 silabas por cada verso) para los pares, con el cuarto repetido, lo que da un total de ocho y donde nuevamente la restricción de rima recae en los versos pares. Del mismo modo si numeramos la Seguidilla tiene los versos 5 – 6 – 7 – 8 / 9 – 10 – 11 – 12. Acá se debe considera que en la cueca el verso 9 es la repetición del verso 8, pero nos encontramos que los versos pares tienen 5 silabas y los impares tienen siete, entonces para al verso 9 se debe agregar dos silabas de acuerdo a la regla, para ello generalmente se agrega "ay si", existiendo diversidad de palabras o

combinaciones de silabas para completar las siete necesarias.

Remate: Dos versos rimados entre sí, el primero heptasílabo y el segundo pentasílabo, esto es 13 y 14.

Veamos ahora en una cueca, cómo se escriben los tres elementos literarios que componen y dan estructura en forma correcta literaria a una cueca tradicional de 48 compases, para ello señalamos los elementos literarios enumerando los 14 versos.

**Para quererla
(Cuarteta)**

- 1º *Tienes el alma en el tono*
- 2º *Y corazón en la letra*
- 3º *En coplas de cuatro versos*
- 4º *Es como nace la cueca*

(Seguidilla)

- 5º *En seguidilla crece*
- 6º *Es un encanto*
- 7º *Alegrias y penas*
- 8º *Dice su canto*
- 9º *Dice su canto ay si*
- 10º *Su conclusión*
- 11º *En el remate tiene*
- 12º *Fuerza y razón*

(Remate)

- 13º *Tienes que conocerla*
- 14º *Para quererla*

Esta es la forma correcta literaria de escribirla, pero como está escrita sólo sirve para ser recitada, ya que la cueca en su forma musical es más larga que la literaria. Para que pueda ser cantada, la cueca es alargada por la repetición de versos, además se debe hacer caber el verso literario en el

musical, si el verso literario es más corto hay que agregar palabras de relleno que toman el nombre de muletillas y que son bien conocidas como por ejemplo: "la vida", "mi vida", "Caramba", etc. Como también existe la repetición de versos que es lo completa los 48 o 52 compases.

Para la cuenta métrica, es importante considerar el uso de la sinalefa, donde se unen la última sílaba con la primera sílaba de dos palabras que terminan y comienzan con vocal respectivamente, en ese caso, ambas silabas forman una sola. Ejemplo: "**alma en...**". Otra consideración es el hiato y la ley del acento final, esta última es muy usada.

Ley del acento final: Los versos pueden tener distintas acentuaciones, pero es el agudo el relacionado con esta regla. La ley del acento final es la siguiente: "Todo verso cuenta una sílaba más después del último acento". Esto quiere decir que:

<i>Te amaré siempre</i>	6	5
<i>Quien me dejó</i>	4	5

Estructura o forma musical

La forma musical de la Cueca es acompañada por un período musical único formado por dos frases musicales que son: A o Antecedente y B o Consecuente y que al ser interpretada, la melodía debe ser compuesta de manera que contenga 48 compases en un ritmo de 6/8. Veámoslo con la Cueca anterior.

Frase A o Antecedente:

1º "Caramba" *Tienes el alma en el tono*

Frase B o Consecuente:

2º "Caramba" *Y corazón en la letra*

Como se puede observar, cada frase musical va acompañada de la "Muletilla", esto es en el caso de la cuarteta, en la seguidilla dos de sus versos corresponden a una frase musical y en ese caso ya no se hace necesario la incorporación de muletillas porque puede calzar con el verso melódico.

Muletilla: En una cueca también encontramos las «muletillas», que son palabras que se agregan a los versos para adaptar la melodía con la cantidad de compases por verso, ejemplo existen variados como: "mi vida", "caramba", etc. Se reconocen porque no deben ser parte del contenido del verso y solo es un agregado para los efectos de melodía y compases, producto que los versos son más cortos que las frases melódicas y faltan sílabas y sobran notas musicales, ese problema se soluciona con las "Muletillas". Sin embargo se debe aclarar que cuando es coincidente el verso con la melodía o frase musical no es necesaria la muletilla.

Al ser cantada, la estructura básica sufre un cambio ya que existen versos que se repiten y esto permite la cantidad de compases. Veámosla con el texto cueca anterior para señalar los cambios y ahora con sus respectivos números de versos, frases musicales que las señalamos como A y B, Antecedente y Consecuente, más la muletilla.

Para quererla

(Cuarteta)

1º	"Caramba" <i>Tienes el alma en el tono</i>	A
2º	"Caramba" <i>Y corazón en la letra</i>	B
2º	"Caramba" <i>Y corazón en la</i>	B
3º	"Caramba" <i>En coplas de cuatro versos</i>	A
4º	"Caramba" <i>Es como nace la cueca</i>	B
1º	"Caramba" <i>Tienes el alma en el tono</i>	B

(Seguidilla)

5º	<i>En seguidilla crece</i>	A
6º	<i>Es un encanto</i>	
7º	<i>Alegrías y penas</i>	B
8º	<i>Dice su canto</i>	
5º	<i>En seguidilla crece</i>	B
6º	<i>Es un encanto</i>	
9º	<i>Dice su canto ay si</i>	A
10º	<i>Su conclusión</i>	
11º	<i>En el remate tiene</i>	B
12º	<i>Fuerza y razón</i>	
	(Remate)	
13	<i>Tienes que conocerla</i>	A
14	<i>Para quererla</i>	

(Remate)

- Tienes que conocerla
Para quererla*

Esta forma es para presentar como se repiten los versos para los efectos del canto, manteniendo la forma literaria.

En el siguiente esquema encontramos la cueca con sus respectivos compases y de la forma que se canta. La cueca siempre ha sido muy estricta en esto de los versos, melodías y compases, ya que su estructura lírica y musical están muy relacionados con las danza y su coreografía, es por ello se debe considerar todo lo expuesto para la autoría y composición de una cueca.

Cuarteta

Nº	Muletilla	Versos	Tipo	Compases
1	Caramba	<i>Tienes el alma en el tono</i>	A	4
2	Caramba	<i>Y corazón en la letra</i>	B	4
2	Caramba	<i>Y corazón en la letra</i>	B	4
3	Caramba	<i>En coplas de cuatro versos</i>	A	4
4	Caramba	<i>Es como nace la cueca</i>	B	4
1	Caramba	<i>Tienes el alma en el tono</i>	B	4
				24

Seguidilla

Nº	Versos	Tipo	Compases
5-6	<i>En seguidilla crece es un encanto</i>	A	4
7-8	<i>Alegría y penas dice su canto</i>	B	4
5-6	<i>En seguidilla crece es un canto</i>	B	4
9-10	<i>Dice su canto ay si su conclusión</i>	A	4
11-12	<i>En el remate tiene fuerza y razón</i>	B	4
			20

Remate

Nº	Versos	Tipo	Compas
13-14	<i>Tienes que conocerla para quererla</i>	B	4
	Total compases		48

Acá están los 48 compases distribuidos de acuerdo a sus frase musicales con sus respectivos compases por cada una. Podemos observar que en la cuarteta se incorpora una Muletilla, que es la permite completar la cantidad de compases para cada frase musical, volviendo a reiterar que solo es necesaria en esta situación, en cambio cuando la frase musical coincide con el verso esta ya no es necesaria. Para la Seguidilla y el Remate, no se incorpora la muletilla para esta cueca y ello es porque se unen dos versos que son más cortos en cuanto a sus silabas, lo que permite la cuadratura de compases.

¿Cómo escribir cuecas?

De acuerdo lo expuesto, para escribir cuecas se debe considerar 5 condiciones para que la obra sea una cueca correctamente bien construida, estas son:

- 1.- La idea**
- 2.- El mensaje**
- 3.- Estructura poética o lírica**
- 4.- Reglas ortográficas para este tipo de escrito**
- 5.- Melodía y compases**

1.- La idea

Es definir a que se va a referir el escrito o mensaje, como ya lo mencionamos estos pueden ser diversos, como romántico, crónica, historia, a un personaje, etc.

2.- El mensaje

La forma de desarrollar la idea del escrito, debe ser de manera que se establezca un mensaje coherente y que tenga en su contenido mensaje completo, la forma de hacer esto es que en la **cuarteta** se exponga la idea central, en las **seguidillas** se desarrolle y en el **remate** se concluya.

3.- Estructura poética o lírica de la cueca

Como ya explicitamos su estructura, en forma simple no referiremos a la cueca tradicional de 48 compases que son las interpretadas en la cueca urbana y huaso, estas se compone de una cuarteta, seguidillas y un remate. La cuarteta es una estrofa de cuatro versos octosilábicos, con rima consonante o asonante comúnmente en los versos pares. La seguidilla se compone de siete versos heptasílabos (7 silabas por cada verso) para los impares y pentasílabos (5 silabas por cada verso) con rima para los versos pares. El remate contiene dos versos rimados entre sí, el primero heptasílabo y el segundo pentasílabo.

Veamos como ejemplo una de las cuecas escritas por nuestro Premio Nobel Pablo Neruda, ella es parte de una trilogía de cuecas dedicadas a Manuel Rodríguez en su libro “Canto General” que se publica en 1950, donde dedica tres Poemas a Manuel Rodríguez con métrica de cueca y que Vicente Bianchi en 1960 las musicaliza como tonadas, pero tienen estructura lirica de cueca. En ella se puede observar la estructura poética y lirica

apegada a la composición de una cueca.

**Señora dicen que donde
Mi madre dicen dijeron
El agua y el viento dicen
Que vieron al guerrillero**

**Puede ser un obispo
Puede o no puede
Puede ser solo el viento
Sobre la nieve
Sobre la nieve sí
Madre no mires
Que viene galopando
Manuel Rodríguez**

**Ya viene el guerrillero
Por el estero**

Ya tenemos una gran parte, pero vamos recordar estos los versos y su cantidad de silabas por cada uno de ellos y cuales deben rimar.

Cuarteta:

- 1º verso: 8 sílabas
- 2º verso: 8 sílabas / rima
- 3º verso: 8 sílabas
- 4º verso: 8 sílabas / rima

Seguidilla:

- 5º verso: 7 sílabas
- 6º verso: 5 sílabas / rima
- 7º verso: 7 sílabas
- 8º verso: 5 sílabas / rima
- 9º verso: 5 sílabas + sí o ay sí (completa las 7 silabas)
- 10º verso: 5 sílabas / rima
- 11º verso: 7 sílabas
- 12º verso: 5 sílabas / rima

Remate:

- 13º verso: 7 sílabas / rima
- 14º verso: 5 sílabas / rima

Debemos recordar que el verso 9 es el mismo que el 8, pero como el verso 8 tiene 5 silabas y el 9 debe tener 7 de ahí que tiene ese agregado señalado.

4.- Reglas ortográficas para este tipo de escrito

En esto de las silabas existen reglas que debemos considerar, las importantes son, la sinalefa, el hiato y la regla del acento final que ya fueron mencionados.

5.- Melodía y compases

De acuerdo a los expertos, la estructura musical y poética de la cueca es compleja, especialmente en lo que se refiere al uso de sílabas y la melodía, ya que esta debe ser compuesta de manera que contenga 48 compases en un ritmo de 6/8, además recordando su estructura básica es distinta la forma en que se crea a como se canta.

Para cantar la cueca no se debe seguir el orden estricto anteriormente descrito. El canto de la cueca requiere reglas especiales, que aseguran el equilibrio armónico de los compases.

Durante un largo periodo que he tenido la oportunidad de enseñar cómo escribir cuecas, siempre se me planteó por quienes estaban aprendiendo la dificultad de esto de versos octosílabicos (8 silabas por cada verso), versos heptasílabos (7 silabas por cada verso) y pentasílabos (5 silabas por cada verso) y estudiando encontré algo muy llamativo que vamos entregar.

Capítulo XX.- Influencia o similares en la forma de hablar en la cueca.

Pudiese existir una fuerte influencia en el hablar del país ya sea por la conformación de frases octosílabos de siete y cinco, lo que le da la entonación o canto a la forma de hablar de nuestro país y que podría estar directamente asociada a las cueca o canticos similares.

ENTONACION: De acuerdo a estudios los chilenos tienen una entonación aguda en el hablar.

(Darío Rojas, escritor profesor de U. Chile)

En términos puramente lingüísticos, en Chile no se habla mal, se habla distinto, si hubiéramos hablado mal habríamos dejado de comunicarnos así desde hace mucho tiempo", destacó el profesor de la Universidad de Chile, autor del ensayo "Por qué los chilenos hablamos como hablamos". En Chile se dice guagua (bebé), cachai (entiendes), guata (barriga), poh (pues) o carrete (fiesta), se vosea -¿Cómo está? ¿Qué querí?- no se pronuncia la 's' al final de las palabras y se usa un tono agudo al hablar.

Frases comunes

De acuerdo a lo señalado que es complejo el crear verso con estructura lirica de 5, 7 y 8 silabas, acá mencionamos ese tipo de estructura en nuestras frases usadas y normales.

De 5 silabas

Acá encontraremos frases pentasílabas (5 silabas por cada una), veamos algunas y muy comunes:

- Gato por liebre
- Estar andando
- Hacerla corta
- Quedar la crema
- Creerse la muerte
- Mano de guagua
- No nos topamos
- El patas negras
- Ser chupa medias
- Maestro Chasquilla
- Caído del catre
- Echar la yegua
- Estar pal gato
- Por si las moscas
- Pasarlo chancho
- Hacer la vaca
- Ser avispado
- Echar la foca
- Ser aperrado

- Está peludo
- Es avispado
- Es apretado

- Quedó la crema
- Creerse la muerte
- Dando la hora
- Al corazón

De 7 silabas

Acá encontraremos frases heptasílabos (7 silabas por cada una), veamos algunas y muy comunes:

- Cacho que hoy no llueve
- Te vendieron la poma
- Qué onda con nosotros
- Sanguchito de palta
- Me voy en la profunda
- Mojarse el potito
- La mano que aprieta
- Aserruchar el piso
- Lo Suben al columpio
- Se te cayó el carnet
- Hacer el cuento corto
- Hablar calzón quitado
- Estar meado de gato
- Ándate a la cresta
- Yendo en la profunda
- Apretaron cachete
- Pellizcando la uva
- Mojaron el potito
- Hicieron perro muerto

De 8 silabas

Acá encontraremos frases octosílabas (8 silabas por cada una), veamos algunas y muy comunes:

- No me pescó ni en bajada
- Perro que ladra no muerde
- Arriba de la pelota
- Tener olor a gladiolos
- De chuparse los bigotes
- Darse vuelta la chaqueta
- Salió con un domingo siete
- Todas las micros le sirven
- No cacho ni una cuestión
- El amor de mis amores
- Como estamos compañero
- Con el permiso de ustedes

Esta es una pequeña muestra de frases muy común en nuestro lenguaje, sin duda que existen muchas más y otras que no se agregaron por no ser muy académicas, no todas estas frases sirven para la estructura literaria de la cueca, ya que para ello se deben considerar las reglas de sinalefa, hiato y acento final, de manera que acá el lector pueda hacer el ejercicio de ubicar las correctas y las incorrectas.

El propósito de incluir estos ejemplos es para graficar que es más común este tipo de frases y que pueden servir como ejemplo y no representan grandes dificultades.

Capítulo XXI.- La danza

Ya sabemos de su estructura musical, ahora no corresponde conocer en forma muy simple que se debe saber de la danza, o de lo más básico que debemos saber para iniciarnos en el baile de nuestra cueca tradicional.

La cueca es la danza folclórica nacional chilena por excelencia, por que como ninguna otra alcanzo una popularidad en todas las regiones del país, siendo practicada entre personas de diferentes edades y condiciones sociales. Es una danza compleja, ya que está ligada con su estructura literaria y musical y su coreografía le confieren un lugar de excepción entre las danzas americanas.

La Cueca es una danza mixta de carácter eminentemente amorosa, aunque la diversidad regional, local y sociocultural de la cueca permite encontrar distintas maneras de bailarla, por ello nos referiremos a la cueca tradicional en dos estilos, urbano y huaso.

Es muy importante considerar que estos dos estilos se dan porque tienen ciertas características propias, pero siguen siendo una cueca tradicional ya que mantienen toda su estructura coreográfica, en general las diferencias está en la expresión y vestimenta.

La Cueca desde sus inicios ha mantenido la estructura de '*baile de pareja suelta e independiente*', es decir una dupla mixta de bailarines que hará el dibujo coreográfico o diseño entre los dos, sin relacionarse con otros bailarines, aunque se encuentren varias parejas danzando. En la actualidad, este baile posee una serie de variantes con estilos y características particulares dependiendo del lugar geográfico y social en donde se desarrolle.

A pesar que es una danza que mantiene su carácter y coreografía, cada persona tiene su forma particular de bailar, pero ello no significa que la Cueca sea diferente, lo que ocurre es que cada persona le imprime su sello personal, las pequeñas diferencias radican en algunos pasos y figuras que enriquecen la danza, sin desvirtuarla y que responden a las condiciones temperamentales

y sentimientos y que a través de ello la persona comunica su alegría, su entusiasmo y toda la gracia y picardía que surge del espíritu.

La Cueca no es una sucesión de movimientos acrobáticos e invenciones antojadizas, como tampoco una seguidilla de pasos creados en forma matemática. La Cueca tiene un esquema básico, pero es una danza llena de sencillez, producto del sentimiento que cada persona le imprime.

En esta cueca se respeta una estructura coreográfica general constituida por: la vuelta inicial, las medialunas, las vueltas o cambios de lado, el zapateo y la vuelta final, los pasos que se utilizan, son básicamente los mismos de todas las cuecas, el repicado o tresillo, floreo, valseado, cepillado, zapateo.

Estilos de bailes en la Cueca

Tal como se ha mencionado con respecto al canto, el baile también tiene distintos estilos con

variantes que identifican a cada uno de uno de estos estilos, en ellos encontramos la cueca campesina, huasa, urbana y además de cuecas regionales como chilota, nortina o derivados de la cueca urbana, chora, brava, pero en general manteniendo su coreografía.

No son notorios los cambios en los distintos estilos del baile, lo más importante está en la expresión de los bailarines, los desplazamientos, el zapateo y la velocidad y que esto último está relacionado con lo musical, aunque ello no significa que va depender del interprete la forma de baile, perfectamente una pareja huasa puede bailar con interprete urbano o viceversa como se refleja en la imagen.

Por ejemplo, cual es la diferencia en entre el baile huaso con el urbano, sin duda que la primera respuesta es la vestimenta y que es así, pero en relación al baile están bailando lo mismo con las diferencias señaladas, en el bien entendido que es una pareja que baila su propia cueca y que solo está sujetas a las formas generales de coreografía y ritmo.

Lo que viene de larga data en los estilos de la danza es la urbana y campesina, las cuales tenían pequeñas diferencias que estaban relacionadas con expresiones personales, velocidad del ritmo siendo más cadenciosas la urbana y en las vestimentas que eran propias de cada hábitat. Ya en el siglo XX

se inicia la diversidad de estilos existente tanto en la urbanidad como en el campesino.

Cueca Urbana

La cueca urbana se bailó desde sus inicios y fue manteniendo sus características principales, un poco más pausadas en su ritmo y con vestimentas propias de la usanza del periodo, pero siempre procurando estar muy bien presentado para bailar.

Sin duda que la cueca urbana en su baile ha tenido evolución, manteniendo siempre su estructura básica pero su expresión es más cadenciosa y en relación su vestimenta las parejas son más informales en cuanto a su vestimenta.

La cueca urbana se abre un espacio en los medios de comunicación y en la industria discográfica a partir de la década 1960 y surgiendo la necesidad de diferenciar los estilos de cueca mediante los nombres otorgados a los discos, o del lugar donde se ejecutaban y de ahí derivan los nombres: Cueca Brava, Cueca Chora, Cueca Porteña.

En los encuentros en este estilo de cueca, parte de los bailarines tratan de mantener la tradición de la vestimenta, como es el caso de las mujeres se vestidas con falda o vestido de noche, con zapatos de vestir taco alto. En el caso del varón, con traje de vestir, corbata y zapatos, algunos hasta con sombrero y otros con pañuelo en el bolsillo. Pero también existe la informalidad,

especialmente en la mayoría de los jóvenes que participan con la ropa habitual de todos los días,

ya que todos no están acostumbradas a usar tacos y chaquetas formales, un ejemplo claro es la utilización de pantalones por las damas, y el gesto tradicional de la falda tomada, se remplaza por apoyar mano en cadera, es más, como no está incorporado el zapato en el uso diario, es común ver las parejas bailando con zapatillas, ello establece que no se requiere de una vestimenta especial para bailar cueca.

Con respecto a los pasos y coreografía, éstos son básicamente los mismos de todas las cuecas, el repicado o tresillo, floreo, valseado, cepillado, zapateo, con la incorporación de caminatas y pausas.

Cueca Campesina y Huaso

En la cueca campesina tal como se menciona la danza es la misma, pero tenía mayor velocidad en su ritmo expresiones típicas y por su puesto en su vestimenta.

Esta es una imagen de una pareja bailando cueca campesina que se daba en algunos medios, como también las encontramos en otros estilos o con más formalidad.

Cueca Huasa

En el estilo huaso encontramos una danza con la misma coreografía, un ritmo un poco más lento que la campesina y con una vestimenta propia.

Este estilo aparece en el mundo rural de la gente más acomodada y que generalmente usaba ese tipo

de vestimenta para celebraciones o actividades como eran los rodeos, fiestas patrias u otros.

En relación a la vestimenta se debe hacer una salvedad, en las fiestas de mayor concurrencia el huaso no bailaba con todo el apero, ya que por precaución se sacaba las espuelas ya que con una cantidad de parejas en la pista las espuelas eran un peligro, otro de los aperos que no usaba eran las botas ya que estas por razones de protección de las piernas tenían una lámina de acero y estas producen un desplazamiento con dificultad no aptas para bailar cuecas.

Como podemos observar la cueca huasa ha tenido diversa vestimenta, que estaba relacionada con la usanza de la época como podemos observar.

Como también la vestimenta estaba relacionada con el medio y el nivel social es por ello que podemos encontrar vestimentas diversas. Sin duda que este estilo fue evolucionando en su expresión y su vestimenta se fue adecuando a su necesidad incluyendo para el huaso el apero completo, lo mismo que las damas incluyendo en ellos más vistosidad.

Otro factor de que influye en la promoción y formas de la Cueca Huasa, fue el rol que cumplieron diversos Ballet Folklóricos que desarrollaron una

labor representativa a lo largo del territorio nacional, mediante la proyección escénica estilizada de la cueca, lo que marcó un referente que fue imitado por muchos grupos y profesores dentro de las escuelas, lo cual provocó una uniformidad en la interpretación de la danza, fijando la posición del brazo para tomar el pañuelo y la falda, la cantidad de pasos de floreo para la medialuna, diferentes coreografías y figuras en vueltas, los gestos de la cara, incluso las sonrisas, elementos que fueron convirtiendo poco a poco, a la cueca en un baile carente de expresiones personales, en el bien entendido que fue creada para ser mostrada en un espectáculo escénico, la cual contiene tecnicismos y estilizaciones gestuales y coreográficas para ser interpretadas por bailarines profesionales o de espectáculo y que al tratar de ser imitada por el común de las personas, evidentemente les resulta compleja.

Capítulo XXII.- Los campeonatos de cueca

En relación al baile en campeonatos podemos decir que existen de variados estilos y de categorías. En relación a los estilos podemos mencionar estilo huaso, urbano, brava, chora, campesina, libre expresión, etc. En las categorías encontramos infantil, juvenil, adulto, senior, adulto mayor, padre hija, madre hijo, etc. En todo esto de estilos y categorías se baila la misma cueca, la diferencia está la reglamentación propia de cada campeonato, que para los efectos de medición o evaluación establece requerimientos propios dependiendo de estilos y categorías.

La cueca de campeonato tiene apoyo y detractores, sin el propósito de hacer cuestión de ello, podemos señalar que existen dos visiones. La primera es de apoyo, producto de los campeonatos ha significado de incorporar una enorme cantidad de personas participando a nivel de todo el país, lo que ha llevado forma muy importante de difundir el baile y su interpretación.

Lo que se señala como negativo, es elevar la forma de baile a niveles que la gente que desea iniciarse y toma como referente a quienes bailan en campeonatos la encuentra extremadamente difícil y pueden desistir, otro es la mecanización por las reglamentaciones de los campeonatos, ello hace que se baile en forma muy similar y se tiende a la incorporación casi de acrobacias de los bailarines para hacer la diferencia, con ello dejando de lado la expresión personal olvidando que nuestra danza es de conquista.

Competiciones

En Chile se realizan anualmente competiciones nacionales de la danza con parejas representantes de todas las regiones como:

- Campeonato Nacional de Cueca, desde 1968 en Arica, Región de Arica y Parinacota.
- Campeonato Nacional de Cueca Escolar, desde 1980 en Mulchén, Región del Biobío;
- Campeonato Nacional de Cueca Infantil, desde 1996 en Iquique, Región de Tarapacá;
- Campeonato Nacional de Cueca Juvenil, desde 1997 en la Región de Magallanes y Antártica Chilena;
- Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor, desde 1999 en Tomé, Región del Biobío;

- Campeonato Nacional de Cueca Libre Expresión, desde 2001 en Rancagua, Región de O'Higgins;
- Campeonato Nacional de Clubes de Cueca y Folclor, desde 2006 en Río Negro, Región de Los Lagos;
- Campeonato Nacional de Cueca Adolescente, desde 2006 en San Clemente, Región del Maule; y
- Campeonato Nacional de Cueca Inclusiva, desde 2019 en Peumo, Región de O'Higgins.

Otros Campeonatos más recientes

- Campeonato Nacional Adulto Norte Grande
- Campeonato Nacional Adulto Vendimia
- Campeonato Nacional Sénior Linares
- Campeonato Nacional Sénior Años Dorados
- Campeonato Nacional Jóvenes de Chile
- Campeonato Nacional Juvenil Jóvenes
- Campeonato Nacional Juvenil Jóvenes de Melipulli
- Campeonato Nacional Juvenil Jóvenes por la Cueca
- Campeonato Nacional Juvenil Nogal de Oro
- Campeonato Nacional Juvenil de Paine
- Campeonato Nacional de la Hermandad
- Campeonato Nacional Adolescente Antilaf
- Campeonato Nacional Espiga de Arroz
- Campeonato Nacional Adulto Joven Salamanca
- Campeonato Nacional Adulto La Calera
- Campeonato Nacional Clubes de Cueca
- Campeonato Nacional Adulto Mayor
- Campeonato Nacional Jóvenes del Bicentenario
- Campeonato Nacional Extra Jóvenes

- Campeonato Nacional infantil de Tomé
- Campeonato Nacional infantil Pampa y Mar
- Campeonato Nacional Infantes de San Miguel
- Campeonato Nacional Infantes de Chile
- Campeonato Nacional Categoría Infantes
- Campeonato Nacional Infante Las Camelias
- Campeonato Nacional Alianza Matrimonial (2)
- Campeonato Nacional Padre e hijo (2)
- Campeonato Nacional Hermanos O'Higgins
- Campeonato Nacional Categoría Maestros

La cueca no solo es bailada en campeonatos a lo largo de Chile, sino también por miembros de las comunidades chilenas en el extranjero, donde igualmente se llevan a cabo campeonatos por nombrar algunos en:

- Campeonato Mundial de la Cueca Chilena, desde 2003 en Toronto (Canadá).
- Campeonato Mundial de Cueca Cofochilex, desde 2005 en distintas ciudades internacionales.
- Campeonato Internacional de Cuecas, desde 2014
- Miami (Estados Unidos).

Esta nomina son parte de los campeonatos y podemos observar que es una enorme cantidad.

Capítulo XXIII.- Como se baila la cueca

Definir el baile de cada uno de los estilos puede ser muy extenso, por ello no referimos a una cueca tradicional, en ella están incorporado los estilos huaso y urbano que es como se baila prácticamente en todo el país.

Que debemos saber en forma básica, ello es ritmo, coreografía y pasos.

Ritmo: La definición de ritmo puede ser un poco compleja, la manera simple es la forma en que la música se divide sistemáticamente en pulsos que se repiten un número específico de veces dentro de un compás a una velocidad definida o tempo.

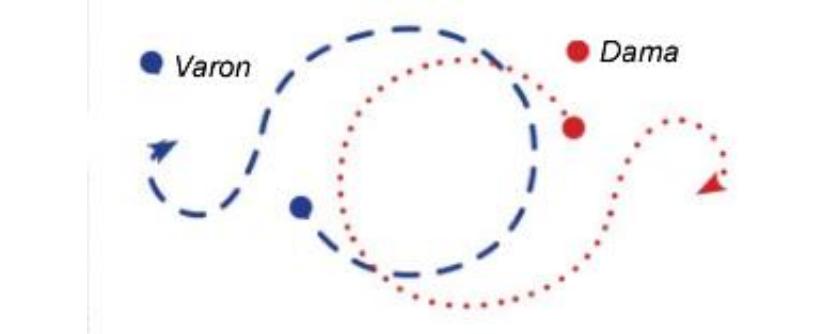
Lo más importante es que en todo baile se debe hacer a ritmo, para quienes se están iniciando la sugerencia más básica es tomar el ritmo mediante tañar de las palmas de las manos y posteriormente llevarlo al desplazamiento y finalmente al zapateo.

Coreografía: Si ya tenemos el ritmo ahora veremos coreografía, que es el movimiento o

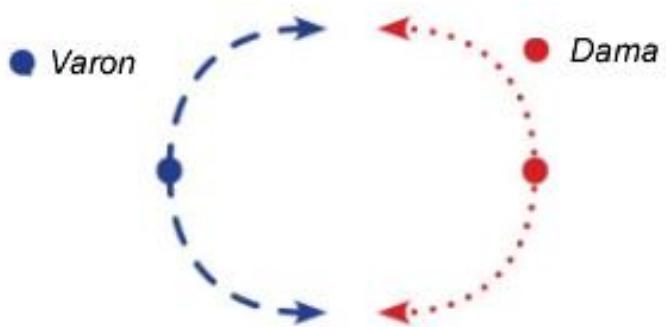
desplazamiento y pasos de los bailarines al ritmo de la música.

Veremos los desplazamientos más simples y comunes que se realizan en una cueca tradicional, donde están incorporados los estilos huasos, campesino y urbano, en el bien entendido que son los desplazamientos y no esta cueca completa y que posterior se detallaran donde se aplican.

Primero: Giro inicial (varias formas), ***las más común es la vuelta redonda.*** Ambos bailarines, por la derecha de cada uno, avanzan describiendo un círculo imaginario hasta llegar a sus lugares de origen, donde giran en pequeño círculo por la derecha.

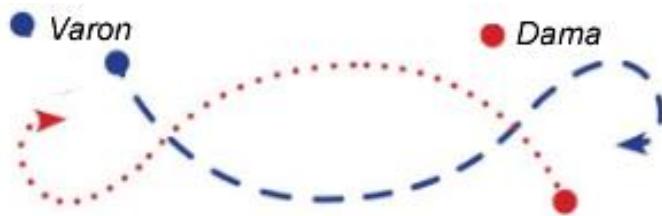

Segundo: Desplazamientos libres (movimientos variados), **lo simple es media luna** Floreo: Llamase floreos, a las evoluciones que los bailarines describen al encontrarse y reencontrarse, ya sea a la derecha o a la izquierda. Estos movimientos de suave deslizado a ambos lados también reciben el nombre de medias lunas. Lo más usual es hacer movimientos libres donde el varón sigue a la dama.

Tercero: Las vueltas obligatorias (figura de S) Vuelta en ese (el ocho) dama y varón, simultáneamente, bailan cambiando de lado y describiendo una "S" imaginaria.

Pasos: Tenemos el ritmo, coreografía y ahora debemos incorporar los pasos. Básicamente se reconocen de tres a cuatro formas de hacer los pasos los más comunes son Deslizado, Escobillado y Zapateado. Cada uno tienen diversidades de formas de ejecutarlos, siempre manteniendo el ritmo para cada uno de los desplazamientos de la coreografía.

El valseado: Que es llamado así por ser muy parecido al paso de vals y que se usa para avanzar o retroceder frontalmente

Paso desplazamiento: Obviamente Sirve para desplazarse lateralmente.

El escobillado: Llamado así por su parecido al movimiento que se realiza cuando se escobilla el piso con el pie, generalmente se efectúa después de la primera vuelta, esto es durante la primera

parte de la seguidilla, aunque también puede usarse antes.

El zapateado: Generalmente se realiza en la segunda parte de la seguidilla y antes del remate o vuelta final.

Debemos mencionar que el uso de estos pasos son como una guia pero no necesariamente se deben realizar todos y en un momento especificado, una pareja puede bailar perfectamente sin zapateado o puede zapatearla en gran parte de ella, etc. Lo mas importante es el ritmo y su coreografia.

Desplazamientos

Mencionamos la estructura o forma musical de cueca ¿Que tiene que ver con la danza?, absolutamente, tal como se planteó la danza se inicia y se termina con el canto, ¿Pueden existir alguna excepción? NO, porque la coreografía de la danza está estrictamente ligada a la estructura poética y musical, es por ello que por razones excepcionales de no haber cantor, el canto es simulado por instrumentos musicales que interpretan la melodía del canto manteniendo su estructura, ya que con ella se realiza el baile.

Por lo planteado el bailarán de debe conocer la estructura de canto para saber por ejemplo cuando vienen las vueltas, que debo hacer de acuerdo a ciertas estructuras en algún determinado pasaje o cuando debo zapatear.

Paseo: El paseo viene de la invitación del varón a una dama y cumple propósitos como de llevarla a la pista de baile, conocerse, acordar la forma de cueca a bailar y dejar a la dama en la ubicación de inicio del baile. En los campeonatos está reglamentado, en una pista de fiestas y que está muy concurrida prácticamente no se realiza por temas de espacios o porque no lo requieren.

El baile

El baile se inicia con el canto y de acuerdo a este es la aplicación de coreografía y pasos a ritmo

- 1° Vuelta inicial al comenzar el canto
- 2° Movimiento en forma de medias lunas
- 3° Primera vuelta cambio de lado en forma de "S"
- 4° Cepillado o escobillado
- 5° Segunda vuelta cambio de lado en forma de "S"
- 6° Zapateo
- 7° Remate, vuelta final y tomarse del brazo.

Ahora lo aplicaremos en el desarrollo del canto de una cueca, que recordaremos que el canto no es igual a su estructura lírica.

Presentamos una cueca con su forma de canto numerados los versos donde se agrega la estructura coreográfica.

Al cantor ausente

- 1.- Caramba En los altos de los cielos...**Vuelta inicial**
- 2.- Caramba Con pandero y acordeón.....
- 2.- Caramba Con pandero y acordeón..... **Floreo**
- 3.- Caramba Estas cantando las cuecas
- 4.- Caramba Alegre junto al creador
- 1.- Caramba En los altos de los cielos
- 5.- Lindo que la cantabas..... **Vuelta en "S"**
- 6.- Toda la vida
- 7.- A ramadas y chinganas
- 8.- Diste alegría
- 5.- Lindo que la cantabas..... **Vuelta en "S"**
- 6.- Toda la vida
- 9.- Diste alegría ay si
- 10.- Como tesoro
- 11- Cuidaran de tu canto
- 12.- Nuevos retoños
- 13- Siempre estarás presente **Vuelta final**
- 14- Cantor ausente

Se debe reiterar que este es un esquema básico para las personas que se incorporan y que si cumple lo planteado ya está bailando cueca, para adquirir mayores recursos tiene que continuar bailando para ir agregando mayores habilidades.

No debemos olvidar que la cueca es una danza que su características principales es de conquista, es por ello las expresiones debe ser adecuada a quien la baila, como es el caso de hermanos, padres e hijos o personas mayores, siempre sus componentes basales se deben mantener, en lo relacionado con las expresiones deben ser de acuerdo a la pareja. En relación a los gestos sólo nacen y fluyen de acuerdo a la versión de cada intérprete, como en toda expresión libre, surgen ciertas interpretaciones y que se crean a partir del imaginario de un personaje, ya sea del roto guapo y choro, como puede ser más refinado o elegante, lo mismo sucede en el caso de las damas que recrea a una demasiado provocativa, como puede ser tímida o provocativa, siendo todas estas expresiones propias una expresión personal.

De acuerdo los estudios y estadísticas la cueca es un bien común que identifica a una inmensa cantidad de chilenos y su danza debe ser realizada

en forma espontánea, libre manteniendo sus aspectos basales y es digna de observar, aplaudir y admirar. Cuando se observa bailar a un cultor natural, se puede apreciar con la sencillez de los movimientos, la gracia del desplazamiento de los pies y el simple giro del pañuelo de los varones y el recato y coquetería de la dama acompañante, es algo para disfrutar, porque ellos bailan una cueca que siente se disfruta y que se baila desde el corazón y con sentimiento.

Sin duda que para los que desean aprender o incorporarse a bailar en la cueca, puede resultar difícil, cosa que es real, la cueca en su estructura poética musical y en su danza, tiene un grado de complejidad y es eso parte de su riqueza y belleza, pero si quiere iniciarse pretendiendo bailar como parejas avezadas de competencia o de espectáculos, ese no es el modelo a seguir, se debe iniciar con las formas más simples como es el ritmo y su coreografía y el querer de disfrutar y ponerle corazón.

Capítulo XXIV.- Evolución de la Cueca

Sin duda que la cueca ha tenido una vida dinámica en estos 200 años, considerando que desde sus inicios han existen estudios con diversas conclusiones y líneas de origen y nombres, pero se llega a concluir que tiene una larga data de existencia y que de sus inicios a la actualidad y lo que pueda venir, va a continuar con su evolución tal como ha sucedido hasta hoy, adaptándose a razones culturales, sociales y generacionales.

Vamos a considerar dichas evoluciones pasadas de acuerdo una cierta cronología o etapas en que ha estado presente la cueca, ello tiene solo el propósito darnos cuenta que es muy probable que continúe en esa senda, independiente de lo que a cada uno le pueda gustar, pero las sociedades evolucionan de esa manera y la cueca no está ajena a esa realidad.

Evolución en el pasado

Lo primero podemos destacar en este tema es en sus inicios, ya que de acuerdo a lo mencionado en estudios e investigaciones, la cueca nace de la evolución de otros cantos y danzas, uno de ella sería la evolución de Zamacueca a Cueca Chilena u otros tantos mencionados por los investigadores.

Otro aspecto importante en su evolución, fue ir adquiriendo rápidamente su estructura basal en cuanto a su forma Poética Musical y su Danza, convirtiéndose un Género musical que contiene danza o una forma Poético-musical bailable, de los cuales no existen los estudios suficientes de cómo se produjeron.

De acuerdo a investigaciones la cueca en sus inicios se masifica en las zonas urbanas y desde ahí inicia su incorporación en el mundo rural donde evoluciona con el tiempo adquiriendo estilos distintos de acuerdo las condiciones socioeconómicas y culturales.

Con el avance tecnológico no encontramos con una evolución muy significativa, que es la incorporación de la cueca en la naciente industria fonográfica a partir del siglo XX, si bien es cierto que hay menciones a grabaciones en cilindro de fonógrafo alrededor de 1892, es en este siglo producto de trabajos de restauración que nos ha permitido conocer cuecas de ese periodo, ello nos dio a conocer de su estructura poética musical de ese

largo periodo que es aproximadamente de cien años y poder compararla con las distintas épocas posteriores, como también corroborar que la interpretación en la generalidad era por damas solistas dúos y tríos.

Durante largo periodo prácticamente existe muy poco antecedente de la danza, lo que se manifiesta es que cada vez se fue distanciando de los aspectos más originarios y que fue adquiriendo características propias de acuerdo a las zonas geográficas y su hábitat.

En el periodo de 1940 a 1950 se produce una nueva evolución con la incorporación de varones en la interpretación de la cueca en lo que se refiere a la Cueca Tradicional, donde están incorporados los estilos Huaso y Urbano.

El estilo huaso fue más visible en este proceso ya que las compañías fonográficas apuntaron a este como un producto más comercial, orientado a un nivel socioeconómico que suponía una mayor capacidad económica en ciertos nichos de acuerdo a estudios de venta, de ahí que tiene importante auge desde solistas, dúos, tríos y conjuntos.

En la cueca urbana venía anterioridad, pero de ello en la mayoría solo existen relatos particulares de los mismos cultores que conocían el medio, en el inicio de la década 1950, aparece la cueca urbana en la discografía y se afianza en la década de 1960 con intérpretes desde solistas, dúos, tríos y conjuntos de varones para este estilos, si debemos mencionar que en el estilo urbano no encontramos conjuntos ya que los que se conocieron fueron armados especialmente para grabaciones.

También en este periodo incursiona en forma competitiva en relación a la danza en el estilo huaso, lo que va produciendo una evolución que va adaptándose a estos tipos de eventos con reglas para su baile y vestimenta.

Evolución del presente

Este periodo se puede definir en dos periodos muy significativo en su evolución con aspectos muy significativos.

En periodo 1980 al 2000 se consolida la cueca urbana en su interpretación en los grandes espectáculos, festivales y televisión, lo que permitió que nuevas generaciones se interesaran por este estilo, lo que dio lugar a la formación de nuevos conjuntos con nuevas creaciones que incorporaban nuevas temáticas poéticas musicales evolucionando a un sonido musical más adaptada a la modernidad.

El periodo 2001 en adelante se produce la masificación de la cueca en ambos estilos, en la interpretación nacen agrupaciones en todo el país produciéndose la incorporación de jóvenes varones y damas y ya no es solo cultores sino que incorporan profesionales de la música y de otras disciplinas de diferentes estratos sociales los que incorporen diversidad de instrumentos en su ejecución.

Sin duda que esta pequeña reseña de evolución de la Cueca Chilena, nos permite visualizar que producto del dinamismo social se fue adaptando en diferentes épocas y hábitat.

Los conjuntos de damas recuperaron un sitial que tuvieron durante muchos años, pero esta vez evolucionaron con una nueva interpretación y puesta en escena a la cueca.

Así como las damas jóvenes se incorporan los varones jóvenes hacen lo mismo creando todo un circuito de encuentros renovando la interpretación.

Con respecto la danza en los dos estilos mencionados ha existido un repunte significativo en todo el país.

El estilo huaso se ha masificado los campeonatos de cuecas en diversas categorías de infantil hasta sénior, encontrando en todo el país eventos de este tipo, sin dejar de lado los eventos tradicionales.

El que la danza este en los jóvenes aporta una continuidad muy importante para nuestra cueca.

En el estilo urbano la danza se consolidó en este periodo y evolucionó con distintas características, una de ellas es tratando de representar un supuesto pasado con vestimenta y formas de baile que se da principalmente en campeonatos de este estilo de cuecas.

La otra forma de bailarla es la más común, donde las parejas bailan de acuerdo a un sentir personal y con vestimenta citadina del diario vivir.

Sin duda que esta pequeña reseña de evolución de la Cueca Chilena, nos permite visualizar que producto del dinamismo social, la cueca también evoluciona y con ello se adapta a diferentes épocas y hábitat, la pregunta puede ser ¿continuara esa evolución en el futuro?

¿Evolución o futuro de la cueca?

Ya está la interrogante de futuro, pero podemos decir que la actualidad la cueca está en un muy buen momento para continuar en esa senda de ser la reina en nuestro folclor, ya que cada día es más valorizada y con mucha pasión en diversos sectores y especialmente en la juventud y eso es de vital importancia para su permanencia y avance.

Nadie puede responder en forma real que es lo que nos depara el futuro, sin duda que para la cueca es igual, pero ya existen ciertos indicadores que pueden estar en la imaginación o que pueden ir apuntando que existirán cambios que pueden

ser considerados como evolución o simplemente parte de condiciones dada por cambios sociales.

Una de las situaciones que nos encontramos, es ver parejas bailando sin pañuelo, situación que no se da en campeonatos de cuecas ya que el pañuelo es parte del atuendo exigido, en este caso referimos en bailes de fiestas y ahí si ya encontramos parejas sin pañuelos y esto se debe una razón práctica en la sociedad, el pañuelo de genero ya no es usado por razones que no es materia de explicar acá, hoy prácticamente nadie anda con pañuelo a no ser que se lleve a propósito para ir bailar, aun así no se usa.

Otras ya las situaciones observadas y que puede ser muy discutida, es encontrar bailando parejas del mismo sexo, situación que estaría perdiendo la definición de baile de pareja mixta, pero es lo que ya se encuentra en fiestas o encuentros cuequeros.

Que lo expuesto puede ser inusual o no corresponde, pero siempre es necesario estar atento a los indicadores.

Capítulo XXV.- Que hacer o que debemos tener presente de nuestra Cueca Chilena.

Sin duda que lo primero es conocerla en su magnitud y así darnos cuenta de lo hermosa que es, conocer de la importancia que adquirido en nuestra sociedad, tener presente nuestra labor para que todo chileno la conociera e hiciera suya tanto en canto como la danza.

¿Algo más qué debemos saber?

Que es parte de nuestra cultura, que nos ha acompañado desde el inicio de la república, que está presente en todo el país, que existe un importante sector de la juventud que la canta, la baila con amor y pasión.

Con ello todo chileno debería considerarla como muy importante, por esa razón debería quererla y respetarla, si bien es cierto que querer es un sentir que no se puede pedir, respetar si debe estar muy presente.

¿Cómo respetarla?

Esta es una respuesta que se representa no solo en algo valórico, sino que debe tener hechos prácticos como:

Sus aspectos basales

Una trayectoria de más de 200 años y en pleno apogeo no puede estar invisible para nadie, al contrario debería estar en primera línea en cada hijo de esta tierra, es una de las herencias culturales más importante dejada por todo nuestro pasado, esta es una las razones para que sus aspectos basales sean respetados.

De sus estilos o líneas de investigación

Unificar criterios puede no ser la tarea más importante ya que el conocimiento que se adquiere es producto de investigaciones o transmisión de nuestra cultura y que depende de lo vivido o rescatado, pero todo ello no resta, es más la diversidad enriquece, lo importante es que lo que se transmite tenga la argumentación adecuada.

Las autorías y composiciones

Un aspecto no menos importante es el respeto por la autoría y composiciones, sin ello no existe la cueca, alguien tienen que crearlas para que se canten y con ello bailarla, cuecas como “Debajo de un limón verde” o “El Canario” tuvieron autores y fueron cantadas por generaciones, una de ella y muy conocida es la cueca “Yo soy dueño del Barón” que en su seguidilla dice:

**“Las calles principales
que yo tráfico
Son la estación del puerto
con San Francisco
Con San Francisco, ay sí
la Plaza Echaurren,
La Avenida Argentina
y el puente Jaime.”**

La cual es la importancia de este relato, es que por donde traficaba el autor menciona al puente Jaime, una obra hecha por ciudadano del sector llamado Francisco Jaime para cruzar el estero “Las Piedrecillas” con burros y carretas y que con el

tiempo pasó a ser conocido como el “Puente de Jaime”, posteriormente el estero y la quebrada donde se desembocaba el estero paso a llamarse la Quebrada Jaime, con el tiempo la calle también paso a llamarse Jaime, está quebrada y calle que se menciona en la cueca, es lo que hoy corresponde a la avenida Francia en Valparaíso, es por ello que la autoría de esta cueca debería ser del siglo XIX periodo donde existió lo mencionado.

Cabe señalar que esta cueca está absolutamente vigente interpretada y grabada por numerosos grupos, de ahí la importancia de los relatos de autorías que son obras que permanecen en el tiempo, más reciente pero con larga permanencia están cuecas como “La consentida” de Jaime Atria, “La carta” de Efraín Navarro, “Dicen que Viña del Mar” de Hernán Núñez por mencionar una mínima muestra de cuecas de larga data, como también están las más contemporáneas como “Al cantor ausente” de Héctor Morales Romo, “No te vayas” de Carlos Jil, “Cueca Porteña” de Luis Ponce, otra pequeña muestra que tienen más de 30 años de vigencia, he ahí la importancia de las autorías.

Los músicos

No es posible a los músicos como en los autores mencionarlos a todos ya que sería una enorme lista e igual pueden quedar muchos y muy importantes sin mencionar, lo importante es destacar lo significativo de su aporte en la cueca, con el propósito de simplificar mencionaremos a una mínima muestra por instrumentos como Humberto Campos en la guitarra, Alberto Rey en Arpa, Hernán Bahamondes en acordeón, Rafael Traslaviña en piano, directores de orquesta como Vicente Bianchi, German Concha, en músicos más contemporáneos están Luis Sata Ponce, Víctor Hugo Campusano, Juan Hernández, Ignacio Hernández y tantos otros con grandes aportes en la cueca.

Intérpretes y bailarines

Son los que en conjunto con los ya mencionados tienen vigente y activa la cueca, su accionar es tan importante por su amor, su entrega, muchas veces con pasión y enormes esfuerzo, solo en este accionar deben procurar el mayor conocimiento

para que su continuidad pueda ser transmitida en forma adecuada a todo aquel que no la conozca.

El Estado las Autoridades

Es acá donde se encuentra el mayor déficit en el aporte para la cueca, si bien es cierto como se ha mencionado existen normativas que establecen ciertas acciones para investigar, enseñar y promover, pero no han existido acciones reales a nivel país para llevarlas a cabo y si las existen son de grandes dificultades por mencionar uno ellos son los Fondos Concursables que tienen más requerimientos que los aporte que entregar, por ende la mayoría desiste en obtenerlos.

Finalmente “**Hablemos de cueca**” es lo que debería estar en nuestro accionar con información fidedigna, de manera de compartir y adquirir mayor y mejor conocimiento de una parte tan importante de nuestra cultura y vivencia que ha permanecido por toda la existencia de nuestro país.