

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ZAPATEO EN EL PERU

“El importante rol que cumplió la danza en las antiguas civilizaciones, ha dejado vestigios que testimonian el conocimiento de una realidad hoy ignorada. Estos hombres supieron que lo real es vida y vida implica armonía, correlación, intercambio, pues la realidad es una. Pretender estudiar los orígenes de la danza en escritos, grabados, ceramios, etc. es perderse en un mar de compilaciones”.

VICTORIA SANTA CRUZ

Informaciones y datos bibliográficos más o menos fidedignos ponen a nuestro alcance que el zapateo es una danza propia de la población negra del Perú, cuyo origen se asienta evidentemente en las primeras manifestaciones musicales de la ancestral comunidad africana traída al Perú en calidad de esclava para suplir en el trabajo a los "naturales" de América. El primer contacto con el zapateo nos lleva a suponer, de primer momento, que su razón de ser es la simple humorada exhibicionista y de carácter competitivo entre dos o más contendores. Esto último siguiendo más las exigencias de la espectacularidad con fines comerciales que de respeto y fidelidad a la expresión típica.

Es poco lo que se conoce del origen del zapateo como manifestación coreográfica y musical; en el libro *Folklore Negroide Peruano* encontramos la denominación: Contrapunto de zapateo criollo; sobre el mismo se dice que era realizado por los negros durante el virreinato y se le llama criollo por el proceso de "superposición" y "adicionamiento" (1) de las culturas recurrentes en la conformación general de nuestra cultura peruana. Sobre este zapateo, que sobrevive en la actualidad, se dice que es un desafío de superioridad entre dos personas o más quienes deberán mostrar habilidad, destreza, inteligencia y agilidad siendo por lo tanto una competencia interminable según la resistencia de los contrincantes.

También existen expresiones coreográficas como la Danza de los Negritos en el Carmen, que contienen en su estructura el zapateo, considerado éste como instrumento de percusión dada la importancia que tiene dentro del fenómeno sonoro (2). Una segunda hipótesis sobre el origen del zapateo —denominado "zapateo criollo"—, señala que con él era posible expresar una rítmica difícil de obtener con otros instrumentos en tanto que la aridez de la costa peruana no proveía los materiales necesarios para construir tambores (3).

Para dar una pista referencial podemos decir que ya en 1713 los mulatos zapateaban, como consignan los escritos de Amadeo Frezier (4).

Otro baile de estricto golpéar del pie sobre el suelo es el *Agua e' nieve*, baile que se ejecuta solamente sobre la planta de los pies sin apoyar el talón, como el escobillado y sus variantes (5). Sobre el origen del *Agua e' nieve*, Rosario Bendejú propone dos hipótesis: la primera dice que antiguamente los capataces para despertar a los negros esclavos, "que debido a su naturaleza perezosa o al cansancio se quedaban dormidos; les arrojaban agua helada, por lo que los negros daban saltos menudos en punta de pies gritando 'agua e' nieve'. Luego mientras los esclavos descansaban comenzaban a burlarse e imitarse los unos a los otros".

La segunda hipótesis dice que "el negro quiso imitar el zapateo español, pero debido a su manera desaliñada y a su quimba natural, captó esta expresión muy imperfectamente, pero se dio origen al zapateo negroide que por su fuerte golpear de pies y sus saltos se hizo característico y tradicional de ellos" (6).

Para don Nicomedes Santa Cruz, el *Agua e' nieve* es un baile masculino para solista en contrapunteo con

uno o más rivales. Según él, la única diferencia considerable en su coreografía radica en la técnica empleada: el zapateo pedigolpea con la planta, punta y costados de la planta del pie, perdiendo la pasada quien asiente el talón aunque sea por casualidad. De este modo las figuras del *Agua e' nieve* son a base de escobillado combinado con golpes de planta y punta de pies (7).

En el plano rítmico y melódico de los "toques", tanto para el *Agua e' nieve* como para el zapateo, don Nicomedes afirma que el *Agua e' nieve* sólo es en modo mayor y su fórmula musical liga compases de amalgama.

En lo que respecta al zapateo propiamente dicho, Nicomedes los clasifica como Zapateo en mayor y Zapateo menor. El primero "se ejecuta con una sola guitarra y su fórmula musical, en base a frases de cuatro compases (6/8) completa períodos de cuatro frases que se repiten con algunas variantes", el segundo tiene la misma fórmula musical que el anterior pero con menor variedad melódica en sus frases por lo que resulta un tanto monótono.

Rosario Bendejú reconoce también la particularidad de los aspectos coreográficos del *Agua e' nieve* y de la gran variedad de "toques" que posee una célula rítmica común que es derivada del Festejo (9).

Como señaláramos antes, la Danza de los Negritos incluye un zapateo como posible reemplazo de un instrumento de percusión, este zapateo al convertirse en contrapunto de "pasadas" entre zapateadores cobra una dimensión diferente que al parecer determina la existencia del zapateo criollo que hoy conocemos y que sobrevive independientemente de otras danzas. A ésta la encontramos por lo general, en ocasión de festejos o celebraciones familiares y por supuesto en el ámbito comercial. En virtud de las numerosas hipótesis sugeridas sobre el origen y sentido del zapateo podríamos establecer una primera interrogante: si por zapateo se entiende golpear el suelo con el pie calzado, ¿cómo podía surgir semejante danza en una población innegablemente desprovista de calzado? Don Nicomedes Santa Cruz señala: "...la obligatoriedad del escobilleo en la "pasada" de *Agua e' nieve*, no por simple capricho sino por las limitaciones del pie descalzo, con el que no se puede taconear y en cambio es más rico el sonido de la desnuda planta escobillando sobre la tierra dura (10).

Sin duda la denominación ZAPATEO para danzas aun como el *Agua e' nieve* realizada con el pie desnudo, le retiran a esta palabra su sentido literal para darle otro, nominal y categórico en relación a todo baile que incluya golpetear del pie, calzado o no, con el suelo.

Cierto parece ser que el *Agua e' nieve* es anterior al Zapateo y que este último tuvo su origen no precisamente en las barracas de una hacienda.

La aparición de mulatos en la población negra de la colonia, propició una peculiar conducta hacia ellos por parte de la nobleza limeña. "Los blancos —afirma Mendiburu (en la Revista de Lima, tomo V)— liberaron y favorecieron a un gran número de negras y de sus relaciones con ellas resultó la abundancia de mulatos, que las familias de Lima apañaron con entrañable

afecto y criaron en medio del lujo y del engreimiento más escandaloso", "...encontráronse muchos negros a quienes los blancos se esmeraban en dar estudios; negros que todo lo tuvieron de sobra, tratados a la par que sus hijos nominales, negros que se sentaban en los carruajes de los señores, negros en cuyo obsequio se gastaba sin reparar y negros en fin que heredaron a sus amos" (11).

Es más lógico pensar que estos negros engreídos, bien vestidos y calzados y más próximos a la cotidianidad festiva de los "señores", herederos, cuando no hijos de España, hubieran pretendido imitar el zapateo andaluz, muy usual en los saraos y celebraciones familiares de la alambicada sociedad limeña.

Es probable también que el zapateo, al tornarse quimboso y acrobático en su versión negra, sirviera de distracción y entretenimiento a los señores de la época del virreinato; vale para el caso citar unas líneas del libro *Folklore Negroide del Perú*: "el contrapunto del zapateo criollo era un baile interpretado solamente por hombres y el ganador recibía como premio un Real de Plata, que le era colocado en la boca". Tales recompensas alentaron sin dudas el zapateo como danza independiente y siempre de carácter competitivo. La variedad de pasos y figuras más elaboradas que un contendor podía hacer sobre otro determinaban sobre quien recaería la victoria.

No se tiene ninguna certeza sobre lo que representa el zapateo pero el estudio hecho por Rosa Elena Vásquez en su libro *La Práctica Musical de la Población Negra en el Perú*, texto que por su acuciosidad, entre otras virtudes, se hizo merecedor al Premio de Musicología, Casa de las Américas; debe citarse aquí por la minuciosidad y cuidado puesto en la descripción de la danza:

"...Antes de entrar a describir el Contrapunto de Zapateo, enumeraremos los pasos básicos del zapateo.

Cada paso básico se llama "pasada". Estos pasos básicos o pasadas se combinan de diferentes maneras para cada danza. Entre los pasos o pasadas que nombró el Caporal, están:

el cubillo
el redoble
la tamboreada
pasada de taco
pasada de mano
palmas
repique
punta suelta
punta atrás y otras.

Además existen algunas más espectaculares como son:

la vuelta del reloj
tres caídas de "lao"
salto mortal
salto mortal con redoble
doble salto mortal con redoble.

El Contrapunto de Zapateo, consiste en el enfrentamiento de dos zapateadores para ver quién lo hace mejor. El duelo estriba en ir haciendo figuras más o menos elaboradas que el contendor, por esto es que no se debe, según explica el primer caporal, gastar todas las posibilidades en una sola salida, "debe guardarse algo para ir sacándolas conforme salga el contendor". Cuando el contrapunto se hace con toda legalidad, se nombra un juez, quien decidirá el ganador, una vez señalados con anterioridad las condiciones:

De 5 pasadas, 3 ganadas;
o de 7 pasadas, 5 ganadas.

En este caso se está llamando "pasada" no a cada paso sino al conjunto de pasos realizados en una salida. O sea que de 5 salidas se tienen que ganar 3 ó de 7 salidas, ganar 5.

En las transcripciones, tenemos ejemplo de la música tocada para contrapunto de pasadas: Pajarillo y Tamboreada.

En estas transcripciones observamos unos primeros compases en que el violín representa el tema. Es cuando los zapateadores se saludan, haciéndose una venia a la vez que marcan el ritmo básico con los pies, luego el violín va repitiendo los compases señalados con barras de repetición (2 compases).

Estos dos compases se repiten continuamente más o menos de la siguiente manera: de 13 a 15 veces para el primer zapateador; 2 ó 3 veces mientras se retira el primero e ingresa el segundo. De 13 a 15 veces para el segundo zapateador y así hasta que termine el contrapunto que puede ser de un total de 10 pasadas o de 14 pasadas si se cumple el reglamento que determina 5 ó 7 entradas para cada zapateador.

El número de 13 ó 15 veces que el violín repite los dos compases señalados, varía de acuerdo a lo que se demore el zapateador en su pasada. El ejemplo dado (del número de veces) es solamente para tener una idea de la duración del contrapunto.

En la música de *El pajarillo*, encontramos una variante B que se realiza con más frecuencia en el intervalo mientras se retira un zapateador e ingresa el otro. Aunque también dicha variante se ejecuta mientras se zapatea.

A continuación transcribimos dos ejemplos de la música tocada para Contrapunto de Pasadas: Pajarillo y Tamboreada.

Este zapateo está inscrito dentro de la Danza de los negritos en la localidad del Carmen; como se ve, el acompañamiento musical es a base de violín, mientras que el Zapateo criollo, el Zapateo en mayor y el Zapateo en menor descrito por Nicomedes Santa Cruz, es a base de bordoneo de guitarra; en el *Agua e' nieve* participa también la guitarra pero con diferentes giros melódicos.

Sean cuales fueren las variaciones y formas del zapateo, debe tenerse siempre en cuenta que la danza, como producto social y fenómeno colectivo, debe ser estudiado en función a su contexto temporal e histórico y es por eso que, aun cuando el tema que nos ocupa apunta más al estudio técnico de la estructura del zapateo, no podemos eludir esa sospechosa subvalora-

ción de lo negro como elemento de distracción y lucro y que nos lleva a pensar en una probable alienación de las minorías negras del Perú, tan marginadas como las grandes mayorías populares, pero a su vez, despojadas de su sentido de clase.

René Peñaloza Landauro, alumno de la Escuela Nacional de Música de Lima, Perú.

Ivoshka Tello León, alumna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.

NOTAS:

- (1) Rosario Bende-zú trata en su libro *Folklore Negroide Peruano* el proceso de adición y sincretismo cultural naciente como producto del encuentro de las culturas dominantes y dominadas.
- (2) Práctica Musical de la Población Negra en el Perú de Rosa Elena Vásquez Rodríguez, p. 78.
- (3) Ob.cit., p. 29.
- (4) Dato consignado en el texto de Rosario Bende-zú.
- (5) En *Folklore Negroide...* p. 25.
- (6) Ob.cit., p. 25.
- (7) Album de discos *Socabón* y literatura adjunta. Editado por Nicomedes Santa Cruz (2da. edición). Sello discográfico El Virrey. Lima, Perú.
- (8) En *Folklore Negroide...*, p. 25.
- (9) *Socabón* (en Literatura Adjunta).
- (10) El entrecomillado corresponde a Rosario Bende-zú.

BIBLIOGRAFIA

1. La Práctica Musical de la Población Negra en el Perú. De Rosa Elena Vásquez Rodríguez. Premio de Musicología. Casa de las Américas. La Habana, Cuba.
2. Folklore Negroide Peruano. Rosario Bende-zú Rosa-do. Ediciones de la Escuela Nacional de Folklore. Lima, Perú.
3. *Zapateo en mayor y Zapateo en menor*. En "Los Reyes del Festejo". Editado por Nicomedes Santa Cruz. Sello discográfico El Virrey.
4. *Danza*. En: Las Danzas Afroperuanas por Victoria Santa Cruz. Ed. Escuela Experimental de Folklore "Alturas". Lima, Perú.
5. *El Origen de las Danzas Folklóricas*. Por Carlos Vega. Ed. Ricordi Americana, Buenos Aires, Argentina.

ZAPATEO EN MAYOR (Fragmento)

Transcripción:
RENE PEÑALOZA L.

(GUITARRA) 8

(PERU)

The musical score is written for guitar in treble clef, 6/8 time. It consists of ten staves of music. The first staff begins with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 6/8. The second staff continues the melody. The third staff includes a repeat sign with the instruction "(3 veces)" above it, followed by a Coda symbol. The fourth staff continues the melody. The fifth staff includes a Coda symbol and the instruction "al 8" below it. The sixth staff continues the melody. The seventh staff includes a first ending bracket labeled "1" and a second ending bracket labeled "2". The eighth staff includes a repeat sign and the instruction "(Varias veces hasta desaparecer)" above it. The ninth and tenth staves continue the melody.

ZAPATEO EN MENOR (Fragmento)

(PERU)

Transcripción:
RENE PEÑALOZA L.

(Guitarra) (se repite 6 a 8 veces.)

PAJARILLO: (Violín, solo para Contrapunto de Zapateo)

$\text{♩} = 120$

$\text{♩} = 144$

* (A) Ped. Simile

(B)

TAMBOREADA: (Violín, solo para Contrapunto de Zapateo)

$\text{♩} = 120$

$\text{♩} = 132 (138)$

Simile

* (A) Muchas veces mientras se zapatea a veces varía y hace: (B)