

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

Las herramientas corporales y musicales de los ritmos afroperuanos para lograr afianzar la identidad de un grupo de bailarines de la compañía Afrodescendientes en Lima

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller en Artes Escénicas con mención en Danza presentado por:

Claudia Pachas Torres

Asesora:

Mariana Hare Perez Canetto

Lima, 2022

Informe de Similitud

Yo, **Mariana Hare Perez Canetto**, docente de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora del trabajo de investigación titulado *La importancia Las herramientas corporales y musicales de los ritmos afroperuanos para lograr afianzar la identidad de un grupo de bailarines de la compañía Afrodescendientes en Lima* de la autora **Claudia Pachas Torres** dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **9%**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 8-feb.-2024.
- He revisado con detalle dicho reporte y la tesis, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 30 de abril de 2024

Nombres y apellidos de la asesora: Mariana Hare Perez Canetto	
DNI: 10806282	Firma:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0616-4527	

Resumen

La presente investigación estudia la manera en cómo las herramientas corporales y musicales de los ritmos afroperuanos son un recurso para afianzar la identidad de los bailarines que conforman el elenco de Afrodescendientes en Lima. Para ello se analizará la metodología empleada por el profesor en las clases, lo cual está vinculado al concepto de “memorización de la identidad”, que consiste en la repetición continua de un recuerdo que a la larga puede llegar a ser parte de la cotidianidad y de la identidad de un sujeto. En las clases de Afrodescendientes la memorización de la identidad se da a través de la repetición continua de pasos y coreografías, como de las narrativas detrás de la danza o las letras que contienen las canciones. A partir del análisis de dicha metodología en relación a la práctica de los alumnos que conforman el elenco, resulta interesante observar la manera en que los bailarines han logrado conectar y bailar las memorias de un pasado afroperuano, así como, por medio de la danza, llegar a un lugar de autodescubrimiento y de forjar valores dentro de un espacio seguro y familiar. Esto, a su vez, afirma la relevancia de los ritmos afroperuanos en la identidad de los bailarines de la agrupación; así como la importancia de valorar los conocimientos que proporcionan las danzas folclóricas a la identidad de un individuo o una comunidad.

Palabras clave: memoria, identidad, ritmos afroperuanos, danza.

Abstract

The present investigation studies the way in which the bodily and musical tools of Afro-Peruvian rhythms are a resource to support the identity of the dancers that make up the cast of Afrodescendientes in Lima. For this, the methodology used by the teacher in the classes will be analyzed, which is linked to the concept of "memorization of identity", which consists of the continuous repetition of a memory that in the long run can become part of daily life and of a subject's identity. In Afrodescendientes classes, identity memorization occurs through the continuous repetition of steps and choreography, such as the narratives behind the dance or the lyrics contained in the songs. From the analysis of this methodology in relation to the practice of the students that make up the cast, it's interesting to notice the way in which the dancers have managed to connect and dance the memories of an Afro-Peruvian past, as well as, through dance, reach a place of self-discovery and forge values within a safe and familiar space. This, in turn, affirms the relevance of Afro-Peruvian rhythms in the identity of the group's dancers; as well as the importance of valuing the knowledge that folk dances provide to the identity of an individual or a community.

Keywords: memory, identity, Afro-Peruvian rhythms, dance.

Índice

Resumen	ii
Abstract	iii
Introducción	1
Capítulo 1. La memorización de la identidad por medio de la técnica: un lugar familiar, de autodescubrimiento y el desarrollo de valores	7
1.1 Identidad y Memoria	7
1.2 Esquema de las clases del elenco de Afrodescendientes	9
1.3 La importancia de la técnica: la memorización de pasos y coreografías	10
1.4 La memorización para ser conscientes de la corporalidad y del mensaje de los ritmos afroperuanos	11
1.5 La memorización para lograr un autodescubrimiento y el desarrollo de valores	12
1.6 La memorización para crear un ambiente seguro y familiar	14
Capítulo 2. La memorización de la identidad por medio de la narrativa: encarnando recuerdos del pasado para un apego hacia la cultura afroperuana	17
2.1 La narrativa detrás de los ritmos afroperuanos	18
2.2 La memorización de hechos históricos por medio de letras y narrativas como un recurso para afianzar la identidad afroperuana	19
Conclusiones	26
Referencias bibliográficas	28
Anexos	31

Introducción

En un mundo globalizado y permeado por discursos que plantean fronteras entre categorías como raza, género y etnicidad, es fácil olvidarnos de nuestro legado o renegar de él. Esto debido a que, los medios que ha traído la contemporaneidad, en las que los sujetos frecuentan, según Morduchowicz, modifican no solo la percepción de la realidad, sino también su manera de concebir el mundo (citado en Seni, 2011, p. 17). Esta problemática me llevó a pensar en las formas en las que como sociedad podemos volver a conectar con nuestro pasado; un pasado de tradiciones, pensamientos, comunidades y costumbres. Lo cual podemos encontrarlo muy presente en las danzas folclóricas, según Soyka (2004), ellas “hace referencias a las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura” (citando en Francis, 2016, p. 26). Personalmente, considero que ellas cargan de recursos informativos y emotivos que ayudan a conectar con quien lo danza, hacia una memoria colectiva de una comunidad o grupo en particular. Además de proporcionar lugares de autodescubrimiento y formación de valores que afianzan la identidad del sujeto que lo practica.

Es por ello, que a lo largo de esta investigación se profundizará en una de estas danzas tradicionales, los ritmos afroperuanos (más adelante se explicará a profundidad la elección de esta danza), y cómo estos pueden impactar en la identidad de un grupo en particular, tanto para una reconexión con su cultura afroperuana, como para forjar lugares de autodescubrimiento y valores. De manera que, considero importante desarrollar un resumen de la historia de la afroperuanidad, como punto de partida para describir los fenómenos clave de mi investigación.

Inicios y desarrollo de la afroperuanidad

Los esclavos afrodescendientes llegaron al Perú junto con la expedición española como parte del proyecto colonial, entre los años 1524 y 1528. El principal rol que ocuparían los esclavos sería trabajar en la región andina, tal como lo menciona Cairati, “En el Perú la mano de obra esclavizada, por un lado, fue propuesta para el trabajo en las minas, cuyas condiciones eran muy precarias y degradantes” (2011, p. 123). Sin embargo, el clima, diferente al que estaban acostumbrados, imposibilitó la continuidad de este rubro. Por ende, los esclavos tuvieron que ser empleados en la agricultura, trabajando en los algodones y en las haciendas en zonas costeras (Paredes, 2021, p. 3).

Conforme iban pasando los años, los afrodescendientes iban aumentando en cantidad, sobre todo en Lima, lo cual hizo que la iglesia católica estableciera cofradías; “lugares donde los esclavos buscaban guardar y rescatar sus tradiciones” (Paredes, 2021, p. 4). No obstante, las cofradías no fueron los únicos puntos de encuentro, años más tarde los galpones (lugares secretos para los afrodescendientes) fueron espacios que se emplearon para la continuidad de tradiciones y costumbres de dicha comunidad.

Para el año 1854, Ramón Castilla abolió la esclavitud de manera definitiva en el Perú. Este fue el inicio de una serie de estrategias creativas de los afroperuanos para movilizarse e impartir límites en relación a su condición social, ya que antes y luego de la abolición, la comunidad afroperuana era punto de discriminación y racismo. Para ello, surgieron movimientos como el de Francisco Congo en los años 80, con el fin de concientizar a dicha población sobre la edificación de una comunidad valiosa y superior (Cairati, 2011, p. 131). No obstante, fue en los años 90, una de las mejores etapas para la reconstrucción de la identidad afroperuana, gracias a la recuperación de los ritmos afroperuanos.

Ritmos afroperuanos

A partir de los años 90 gracias a personajes como José Durand, Nicomedes y Victoria Santa Cruz, se lograron recuperar los ritmos afroperuanos, esto por medio de la memoria, un volver a recordar (a través de historias, narraciones orales o invenciones).

Por ritmo, según Héctor Arévalo, nos referimos al “orden del movimiento en el tiempo y en el espacio a través de una base, de una materia que puede ser sonora o puede ser plástica” (Consejo Nacional de Danza Perú, 2021, 19m33s). Es decir, el ritmo es consecuencia del movimiento ordenado, un orden que por naturaleza hemos ido encontrando y sistematizando a través de movimientos básicos, desde la forma de caminar, correr, saltar o hablar. Por otra parte, según Alex Álvarez, tendemos a privilegiar ciertos órdenes rítmicos y borrar otros en el proceso de nuestras vidas (Consejo Nacional de Danza Perú, 2021, 37m6s). Una cuestión que también sucede en el plano social, ya que estas se organizan para privilegiar ciertas rítmicas, con el fin de conectar con los secretos de su cultura nativa y sus antepasados (Feldman, 2009, p. 78).

Por lo tanto, los ritmos afroperuanos son las construcciones rítmicas de una cultura que, por medio de esta, pretenden conectar con un pasado perdido u olvidado. Además, a partir de la recuperación de dichos ritmos, “los afroperuanos comenzaron a “recuperar” su autoestima y aprecio por su pasado” (Paredes, 2021, p. 17). Es decir, la excavación de los ritmos afroperuanos logró unir a una comunidad y darle el valor y la exaltación que por muchos años se vio socavada por su pasado. Actualmente, estos ritmos son enseñados en diversas escuelas y academias, donde se comparte por medio del movimiento, las tradiciones y vivencias de aquella comunidad, como la escuela Afrodescendientes.

Compañía Afrodescendientes

Afrodescendientes es una agrupación de ritmos afroperuanos que fue creada en el año 2015. Inició con un grupo de bailarines apasionados por compartir sus conocimientos en ritmos afroperuanos a personas sin importar raza, edad, color o etnia. Una idea que surgió años atrás al observar en el casting de una agrupación el rechazo a participantes que no tenían los rasgos afroperuanos (el pelo ondulado y el color), a pesar de que bailaban muy bien. Tal como le menciona el profesor Roberto Calumani, “o sea el punto para que esta gente se vaya era que no parecían morenos, eran gente blancona o con rasgos andinos, que a pesar de que bailaban muy bien, lo sacaban” (comunicación personal, 22 de octubre de 2022).

Esta realidad en dicha agrupación, motivó a aquellos bailarines a crear un espacio donde se valore más el talento y los dones de las personas, que el color, el sexo o la edad. De esta manera nace la agrupación, en un inicio bajo la dirección de Olga, Vanessa, Chela Bramo, Roberto Calumani, Jorge Garrido y Arturo. Actualmente bajo la dirección y del también profesor Roberto Calumani.

Afrodescendientes cuenta con dos espacios o categorías. En primer lugar, un taller abierto, dirigido al público que desea aprender ritmos afroperuanos y, en segundo lugar, una compañía o elenco. Este dirigido a un público que desea una formación más integrada y completa en ritmos afroperuanos, de la cual pueden participar en presentaciones y ser remunerados. Dicho grupo está integrado por adolescentes, jóvenes y adultos siendo un total de 15 a 20 integrantes, dependiendo de la disponibilidad de cada alumno (algunos piden permisos para descansar). A lo largo de esta investigación, el grupo a analizar será el elenco de la agrupación Afrodescendientes.

La elección de las danzas afroperuanas y de esta agrupación para mi investigación parte de mi propia experiencia. A lo largo de mi proceso de formación como intérprete en

danza, siempre he sentido un apego hacia los ritmos afroperuanos, esto debido a que crecí en Chíncha, una provincia ligada a la cultura afroperuana. Desde muy pequeña he sido partícipe de talleres de ritmos afroperuanos, en Chíncha con el profesor Porfirio Cartagena y cuando me mudé a Lima por mis estudios, en Afrodescendientes con el profesor Roberto Calumani. Afrodescendientes es un espacio que, al estar fuera de mi provincia, me transporta hacia mi tierra y mis raíces. Por medio de la danza, la metodología impartida por el profesor y el ambiente que se genera, he logrado sentirme como parte de una familia que afianza mi identidad como chinchana y peruana. Estos hallazgos encontrados desde mi propia experiencia en los ritmos afroperuanos y en esta agrupación, fueron el punto de partida para cuestionarme sobre la relevancia de las danzas de nuestro país en la identidad de una persona, en este caso en un grupo de bailarines de una escuela a la que pertenezco.

De esta manera, considero que el aporte del presente trabajo a las artes escénicas se encuentra en valorar el conocimiento que proveen las danzas de nuestra región para la identidad. Este aspecto cobra importancia en la formación académica de la especialidad de danza de nuestra universidad, donde es más estimado el aporte de las danzas occidentales como el ballet y la danza contemporánea.

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, esta investigación se basará en analizar las herramientas tanto corporales como musicales de los ritmos afroperuanos para lograr afianzar la identidad de un grupo de bailarines de la compañía Afrodescendiente en Lima. Es decir, examinar la forma en que los ritmos afroperuanos permiten un lugar seguro y familiar, de autodescubrimiento, de forjar valores y de apego del bailarín por su cultura afroperuana.

Para lograr esto, el trabajo se dividirá en dos capítulos. En el primer capítulo se analizará de qué manera la metodología, por medio de la memorización de la identidad a

través de la repetición de pasos y coreografías, impartida en las clases de Afrodescendientes guía al estudiante a un autodescubrimiento, a forjar valores; así como encontrar en la agrupación un sentido de pertenencia y familiaridad. Asimismo, en el segundo capítulo, se examinará de qué forma la memorización de la identidad, por medio de la repetición de narrativas históricas, son un detonante para corporizar el pasado y un recurso para el apego hacia la identidad afroperuana. Esta segunda parte, al igual que el primer capítulo, será apoyada de las entrevistas hechas a los alumnos y de los registros.

Capítulo 1. La memorización de la identidad por medio de la técnica: un lugar familiar, de autodescubrimiento y el desarrollo de valores

1.1 Identidad y Memoria

Las prácticas artísticas fueron reconstruidas por medio de recuerdos del pasado (memoria), lo cual aportaron fuertemente a la reconstrucción de la identidad de la comunidad afroperuana. Esto debido a que los lugares donde se mostraban dichas prácticas artísticas, se convirtieron en “un espacio en el que los negros peruanos podían celebrar –y ser aplaudidos por- la belleza y dignidad de su herencia cultural” (Feldman, 2009, p. 77). Es por ello que veo necesario profundizar en los conceptos de memoria e identidad.

La memoria es aquella facultad y capacidad de recordar el pasado y la historia de nuestras vidas (Maldonado, 2010, p. 174). Es decir, la memoria es un continuo volver al pasado, a aquellas experiencias, sucesos o hechos que sucedieron, para mantenerlos vivos por medio del recuerdo. Asimismo, según Maldonado, “la memoria no actualiza el ayer simplemente de manera fiel y exacta; mas bien, lo reconstruye desde las circunstancias del presente (...) al recordar se constituye y se define una identidad” (2010, p. 172). De modo que, la memoria no solo está centrada en el ayer, sino marca la vida en sí del sujeto; este trae el pasado para sostener un presente y encaminar un futuro.

En este sentido, somos un conjunto de memorias, ellas son parte de nuestra identidad. Grayling (2001) menciona que es la recolección de memorias a lo largo de nuestra vida lo que hace posible que seamos la misma persona, y si estas se pierden o se olvidan, la persona también (citado en Mendoza, 2009, p. 60). La identidad, por lo tanto, es el resultado de la unión de diversos sucesos (experiencias, valores, símbolos, representaciones) que logran permanecer a lo largo del tiempo en un sujeto. De la cual, hace que el individuo se defina y se distinga o se identifique con otros, tal como lo menciona Todorov “el recuerdo del pasado es necesario para afirmar la propia identidad tanto del individuo como la del grupo” (2002, p.

199). Por ende, memoria e identidad sostienen una relación indisoluble a lo largo de nuestras vidas.

Por otro lado, existe un concepto ligado a los términos mencionados anteriormente, la memorización de la identidad. Dicho concepto fue acuñado por el antropólogo y sociólogo Luis Paredes en su estudio hacia la metodología usada por la agrupación afroperuana Perú Negro, afirmando que la agrupación ha logrado “memorizar la identidad” por medio de la repetición de patrones coreográficos y narrativos (Paredes, 2021, p. 91). Asimismo, el autor vincula el término al concepto de “memoria del hábito” de Paul Connerton, que se refiere a “aquellos recuerdos que parecen “naturales” o “automáticos” porque han sido tan a menudo repetidos” (Paredes, 2021, p. 91). En otros términos, Paredes al hablar de memorización de la identidad se está refiriendo a la repetición constante de un mismo recuerdo o narrativa que puede llegar a convertirse en parte de la cotidianidad y de la identidad de una persona o en este caso de un bailarín. Por otro lado, reflexionando en lo mencionado anteriormente, “memorizar la identidad” ha sido un punto importante para la recuperación y perduración de la cultura afroperuana. Esto debido a que se componen de elementos (corporales y musicales), que, a lo largo de los años, han sido repetidos. En un inicio por los primeros afroperuanos para conectar con sus raíces africanas y afirmar su identidad; como por las siguientes generaciones de afrodescendientes para lograr una reconstrucción y a la misma vez una visibilización en una sociedad cargada de racismo y discriminación (Medina, 2021, p. 167).

En relación a lo observado en las clases de la agrupación Afrodescendientes, personalmente considero que “memorizar la identidad” por medio de la repetición continua de pasos y narrativas también se da en dicha escuela de danza, lo cual se expondrá a lo largo de la presente investigación. Es así como en el primer capítulo, se analizará la memorización

de pasos y coreografías impartidas en el elenco Afrodescendientes y su impacto en la identidad de quienes forman parte de la agrupación.

1.2 Esquema de las clases del elenco de Afrodescendientes

De acuerdo a lo que he podido observar, las clases de la compañía de Afrodescendientes se dan todos los sábados, en el horario de las 11:30 am hasta las 3:30 pm. Durante las clases el profesor maneja un esquema a seguir, de la cual lo dividiré en 3 partes: el calentamiento, pulir pasos y trabajo de coreografías.

El calentamiento consiste en trabajar distintas zonas del cuerpo como la cabeza, torso, cadera, brazos y piernas, siempre acompañado de un fondo musical de diferentes ritmos afroperuanos. Esto con el fin de que el entrenamiento sea mucho más dinámico, con diversas velocidades y matices. En segundo lugar, tenemos el tiempo de pulir pasos o pulir la técnica. La duración de esta segunda parte depende de las necesidades que se tiene como grupo; se pueden perfeccionar pasos de festejo, pasos de landó, de zamacueca, entre otros estilos. Esto con el propósito de recordar a detalle la ejecución del movimiento; ya que, a través de la repetición constante de esta, se pretende recordar la forma original del movimiento, por si este ha sido olvidado.

Por último, en la tercera parte de la clase se trabajan las coreografías; al igual que el punto anterior depende de las necesidades del grupo. Esto se debe a diferentes razones: presentaciones programadas para los siguientes días, perfeccionar coreografías y enseñar la ejecución de esta a los nuevos integrantes de la compañía o cambiar ciertas partes de la coreografía para mejorarla. De las 19 coreografías que maneja la agrupación, dependiendo de las necesidades del grupo se escogen las que se trabajarán cada sábado.

1.3 La importancia de la técnica: la memorización de pasos y coreografías

Un punto clave que sobresale a lo largo de toda la clase de la compañía de Afrodescendientes es la persistencia en perfeccionar y pulir la técnica. La técnica son los elementos motrices empleados en una clase de danza, para Mallarino “es un oficio diario que plantea un reto permanente, poniendo a prueba la voluntad y la disciplina, al servicio de la ejecución motora efectiva” (2008, p. 121). Es decir, para lograr ejecutar los pasos de manera correcta, se requiere de mucha dedicación y destreza. Por ende, para obtener esta perfección se necesita de la repetición constante de los pasos impartidos en las clases de danza.

La técnica de los ritmos afroperuanos, tomando como referente a Débora Kaqui, abarca aspectos como la postura, la intención, la particularidad y la musicalidad. La postura es neutral con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies, dependiendo del género, pueden ir a la altura de las caderas o más separadas. Además, siempre “sacando la colita para que no se vea jorobado” (Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022). El decir que no se vea jorobado, se refiere a mantener siempre el pecho proyectado hacia el frente; lo cual, “es una postura que puede indicar resistencia, firmeza, o enfrentamiento” (Kaqui, 2021, p. 49).

Por otro lado, cuando hablamos de la intención nos referimos a la fuerza que ejecuta el bailarín al moverse, dependiendo del género o propuesta de la coreografía. Lo cual puede indicar “rudeza, coquetería, sensualidad, elegancia, alegría, entre otros” (Kaqui, 2021, p. 50). Con respecto a la particularidad; es el estilo singular que contiene cada danza. Dependiendo de este, los pasos y la intención varían debido a los diferentes contextos en el que se originaron y se reconstruyeron las danzas.

Por último, la musicalidad. Los movimientos siempre están acompañados del ritmo musical; dependiendo del género, los sonidos son aquellos que determinan la manera en que

el bailarín debe de ejecutar los pasos (Porto y Gardey, 2016, párrafo 8). Para ello es necesario una sensibilidad auditiva, que se va desarrollando mientras se aprende la técnica de la danza, esta por medio de la repetición.

De esta manera, observamos que la técnica está cargada de la esencia del pasado, ya que cada paso, postura o gestualidad, está relacionada a la memoria de los primeros afrodescendientes. Es decir, la técnica en sí tiene un significado dentro de los ritmos afroperuanos, por eso la relevancia de repetirla y memorizarla.

1.4 La memorización para ser conscientes de la corporalidad y del mensaje de los ritmos afroperuanos

En Afrodescendientes, desde el calentamiento hasta el final de la clase, tanto los alumnos como el profesor están buscando seguir mejorando en la técnica, claramente por medio de la repetición constante de los pasos. Por lo tanto, cuál es la importancia de buscar esta perfección en la técnica; para el profesor la técnica es lo que hace diferente a un bailarín profesional y no profesional, en el sentido de que uno es consciente de la técnica o corporalidad de la danza, mientras que el otro no.

Cualquiera puede hacer esto (refiriéndose a bailar con los brazos pegados al cuerpo, sin mover la cadera), muchos pueden seguir eso, pero transformar eso en esto (baila incorporando la técnica) es otra cosa. Tienes que mantener la postura, menear la cadera, brazos en distancia, son como tres o cuatro cosas que vas pensando mientras te vas moviendo, eso es el salto de bailarín de tono a bailarín de elenco (Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022).

Por otro lado, la importancia de la técnica también radica en el mensaje que se quiere transmitir al público, es decir lo corporal está ligado a lo teórico de la danza.

El festejo es un mensaje erótico festivo, festivo la alegría del baile y la parte erótica es porque lo que más se mueve es esta zona (señala la cadera), tiene connotación erótica por el movimiento no por el otro lado (...) yo quiero que veas mi plexo, para eso tengo que controlar mis hombros y hacer que solo se mueva la parte que yo quiero que tú interpretes, porque si no cambiamos el mensaje de la danza (Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022).

La idea de repetir constantemente los pasos para llegar a una perfección de la técnica, tiene el propósito de no degradar el mensaje original de la danza, en este caso del festejo, para eso se practica y se pulen los pasos (se profundizará más en el segundo capítulo). Asimismo, es esencial para la compañía Afrodescendientes la repetición continua de los pasos para mantener presente los aspectos técnicos y bailar la memoria, puesto que “el cuerpo se ha convertido en un lugar donde se crean y reivindican varios significados” (Paredes, 2021, p. 125). Por ende, si dejas de lado la postura, la particularidad o la intención, no estás corporizando la esencia del pasado, ni tampoco conectando con ella. De esta manera, el repetir y pulir pasos constantemente, lleva a los bailarines a corporizar correctamente la técnica de los ritmos afroperuanos.

1.5 La memorización para lograr un autodescubrimiento y el desarrollo de valores

Uno de los bailarines comentaba que antes de entrar a Afrodescendientes practicaba otros estilos de danzas folclóricas como morenada y marinera limeña, danzas que involucran una postura más elevada y estilizada. Sin embargo, al entrar a la agrupación tuvo que tomar otra postura, una más ondeante, pélvico y marcado, lo cual, también, afirma que a base de práctica logrará pulir la técnica: “Los ritmos en el afro son muy ondulados, pero también muy marcados, a mí me costó aprender el zapateo, yo estoy que sufro con zapateo, pero con full ensayo de todas maneras, puliré los pasos” (Bailarín 1, comunicación personal, 29 de octubre de 2022).

Vemos así, como la perseverancia y la disciplina pueden llevar al alumno a mejorar sus capacidades e incluso perfeccionarlas. Por lo tanto, considero que la técnica no solo tiene una visión mecanizada del cuerpo, sino va mucho más allá, es una técnica que carga de sentido para quien lo practica, tal como lo menciona Barbosa y Murcia, “a través de la repetición y la memorización el bailarín interioriza y hace consciente lo que llega del medio externo, para ir construyendo un estilo propio y una identidad” (2012, p. 193). El componente técnico exige mucha voluntad para ser constante y llegar a una perfección, esto hace que el bailarín alcance los objetivos propuestos, pero también a querer mejorarse a sí mismo o superarse. Según Barbosa “la motricidad del bailarín lo ubica en un escenario que le da la posibilidad de descubrir la naturaleza misma de la danza, pero a la vez le permite proyectarse al mundo, como ser lleno de capacidades y potencialidades” (2012, p. 194). De esta manera, la memorización de pasos no solo lleva al bailarín a corporizar un pasado, sino también a construir su presente por medio del desarrollo de su identidad, ser un sujeto consciente de sus capacidades y de lo que puede lograr. Esto también se ve evidenciado en la disciplina, que los alumnos de Afrodescendientes, introducen en su práctica.

Durante mi proceso de registrar las clases del elenco de Afrodescendientes, logré observar desde un inicio la dedicación de los alumnos por aprenderse los pasos y las coreografías, tanto así que llegaban treinta minutos o una hora antes para recordar en grupo los pasos practicados la clase anterior. En un primer momento lo relacioné con coreografías que eran muy difíciles de aprender. Sin embargo, todo giraba en torno a la disciplina que tienen como agrupación. Mientras más prácticas, más aprendes y mejoras. Lo podemos observar en los comentarios de algunos bailarines: “la disciplina es parte de la formación, del proceso para mejorar y aprender”, “disciplina es cien por ciento danza y danza cien por cierto disciplina”.

Asimismo, esta disciplina va de la mano con la puntualidad, la responsabilidad y la entrega por la danza y la agrupación; “la gente viene porque quiere, pero si aceptas venir, tienes que ser muy disciplinado, puntual, responsable, entregado, yo siempre les digo, acá yo prefiero buenas personas que buenos bailarines” (Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022). Para el profesor la práctica de la disciplina en sus clases forma buenas personas, involucra valores, que ayudan a no solo mejorar y perfeccionar pasos sino a ser mejores como sujetos.

Esto también se hace presente en los parámetros dentro del grupo que se tienen que seguir para poderse entender y convivir. Al llegar los chicos desde minutos antes y ser puntuales, implica respeto a los demás y al profesor. Además, crea un ambiente agradable y positivo en las clases, sin incomodidades o inquietudes. Por lo tanto, el espacio en las clases, para los bailarines es: “es una familia”, “espectacular, intenso y profesional”, “es energía a mil”, “es cómodo y divertido”, “con mucha energía y buena compañía”.

Podemos decir, entonces, que la memorización de la técnica involucra una disciplina para que el bailarín descubra y potencie capacidades, pero a la vez involucra un crecimiento de valores a través de la práctica. Lo cual, de alguna u otra forma permite, “construir experiencias, vivencias y acuerdos de convivencia que se reflejan en las interacciones que tienen los bailarines constantemente, tanto dentro de sus prácticas artísticas como fuera de ellas” (Barbosa y Murcia, 2012, p. 194).

1.6 La memorización para crear un ambiente seguro y familiar

Por otro lado, el pulir los pasos y que sean repetidos y practicados a detalle, tiene un fin como grupo.

Aquí lo que tratamos de hacer no es corregir (...), porque para corregir hay que tener algo mal y lo que es aprendido no necesariamente está mal, lo que tratamos de hacer

es unificar este grupo para tener un estilo del grupo, para que cuando nos vean bailar, ah ese es de afrodescendientes; es por algún detalle técnico que se vea similar a todos y a parte para que cuando bailemos en coreo se nos vea parecido también, dentro de nuestras diferencias(Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022)

Para el profesor, el buscar una perfección en la técnica está relacionada a unificar al grupo. En Afrodescendientes muchos de los chicos llegan con información de otros estilos de danza en su cuerpo; sin embargo, la técnica de los ritmos afroperuanos y la constancia de repetir pasos y coreografías los uniformiza, tal como lo menciona uno de los bailarines; “Venimos de diferentes estilos, agrupaciones y tenemos que unificarnos, no podemos bailar individualmente” (Bailarín 2, comunicación personal, 29 de octubre de 2022). Esta unificación que se genera en Afrodescendiente a partir de la técnica, también, logra que el alumno se sienta como parte de algo más, de una comunidad o de una familia. Lo cual se logra medir en su percepción sobre qué es Afrodescendientes para uno de ellos: “Es una familia, donde continua mi carrera profesional como bailarín, aprendo muchas cosas y de muchos compañeros, lo bueno del grupo es que es la suma de muchas experiencias, también hacen de un bailarín mejor” (Bailarín 7, comunicación personal, 29 de octubre de 2022). Otro de los comentarios que surgió en base a la pregunta, cómo así se interesaron en formar parte de la agrupación, uno de los bailarines respondió:

Siempre quise pertenecer a una agrupación de cultura afro, pero era muy complicado porque la mayoría prioriza los rasgos afro para poder aceptar a alguien en su agrupación (...) y grata fue mi sorpresa que por primera vez en una agrupación afro no pedía como requisito tener rasgos afro (consulta el Anexo 2 para ver las respuestas completas de la encuesta).

Para este bailarín, Afrodescendientes es una agrupación que lo acogió sin importar sus rasgos físicos, sino por quién era y por sus capacidades. Esta agrupación no lo rechazó, por el contrario, le dio el espacio para aprender y desarrollar algo que siempre quiso hacer. Por ende, podemos observar que, a través de la memorización de los pasos y coreografías, se forma un grupo que no solo comparte la misma técnica impartida en las clases. Sino va mucho más allá, los lleva a una unificación como familia o como comunidad.

Por otro lado, esto también se evidencia en cómo los alumnos se sienten al bailar los ritmos afroperuanos: “feliz”, “se siente espectacular”, “libre”, “me llena de energía”, “viva”, “feliz, en mi espacio”. Son sentimientos que reflejan la libertad y seguridad al bailar, pero que a la vez son sentimientos como consecuencia del lugar o grupo en el que se encuentran. Ya que no hay nadie ni nada que los restrinja, ni los imposibilite a ser y a mostrarse como son.

En síntesis, la memorización de la técnica para la agrupación Afrodescendientes va mucho más allá que un aspecto mecanizado del cuerpo. Por medio de la repetición constante de pasos y coreografías el alumno llega a corporizar la esencia de un pasado y a ser consciente por medio de la postura, la intención y la particularidad, la memoria de los primeros afroperuanos. Asimismo, pulir la técnica, es una forma para que los alumnos sean más constantes, disciplinados y dedicados en el proceso de perfeccionar los pasos, lo cual los lleva a desarrollar capacidades y valores, permitiendo una mejora también como sujetos. De esta manera, el espacio de clases se vuelve un lugar cómodo, de libertad y disfrute para los chicos, ya que existe un respeto entre ellos, generando también algo más que un grupo, una familia. Podemos concluir en este primer capítulo, que la técnica constantemente repetida en las clases de la compañía Afrodescendientes, llega a influir en la identidad de los alumnos.

Capítulo 2. La memorización de la identidad por medio de la narrativa: encarnando recuerdos del pasado para un apego hacia la cultura afroperuana

Los ritmos afroperuanos fueron reconstruidos gracias a la memoria. Es decir, a través del recuerdo de tradiciones, mitos, rumores o leyendas; “y cuando todo lo demás fracasaba: invención, elaboración e incluso las remembranzas culturales trasplantadas de otras comunidades en la diáspora” (Feldman, 2009, p. 5). La reconstrucción de dichas narrativas detrás de la danza o incorporadas en las canciones (letras), sean éstas inventadas o no, fueron claves para consolidar el estilo de vida y la validación de la comunidad afrodescendientes. Según Paredes, a lo largo de muchos años la historia del afrodescendiente no fue incluida en el imaginario de la nación peruana, la mitología andina y las tradiciones europeas traídas por los españoles abarcaban este imaginario, lo cual también se le daba más valor e importancia (2021, p. 119). Por lo tanto, los afroperuanos, al verse incapaz de formar parte de la composición nacional, este se construyó (por medio de personajes mencionados anteriormente) a partir de recuerdos, hechos históricos e invenciones.

La sociedad siempre minimizó al afroperuano por su color de piel y su pasado de esclavo, “ocultando su papel rico y dinámico en la historia y la producción cultural peruana” (Paredes, 2021, p. 98). Sin embargo, la reconstrucción de los ritmos afroperuanos logró darle otra mirada a la negritud, al contar su pasado y sus costumbres. Es así como la identidad afroperuana se convirtió, por medio de la música, la danza e historias musicales, en el orgullo no solamente para esta comunidad sino para el país (Paredes, 2021, p. 98). De esta manera, observamos la importancia de las fuentes históricas para interpretar los ritmos afroperuanos y aún más para afianzar, en el pasado y en el presente, la identidad de una comunidad.

Vemos, así como la narrativa fue constantemente repetida y recordada por los primeros afroperuanos para afianzar una identidad o memorizar una identidad (como lo diría Paredes). Como se mencionó anteriormente, para el autor, la memorización de la identidad,

no solo se da por medio de la repetición de la técnica (los pasos), sino también por medio de la narrativa detrás de las danzas y en la letra de las canciones. Ya que tanto los pasos, gestos, coreografías o vestuarios tienen que ir acorde con la historia de cada danza. De esta manera, así como la técnica vista en el primer capítulo, la narrativa es constantemente repetida por medio del profesor a sus alumnos, para encarnar un pasado y traerlo al presente por medio del cuerpo en acción y movimiento. De este modo, “Las interacciones corporales (cinéticas y somáticas) están en diálogo constante cuando se trata el pasado a través de historias imaginadas y luego en las coreografías memorizadas” (Paredes, 2021, p. 91). Este vínculo entre ambos aspectos forma parte de la memorización de una identidad.

En este segundo capítulo se indagará sobre la relevancia de la repetición continua de la narrativa detrás de los ritmos afroperuanos, impartida en las clases de la agrupación Afrodescendientes. Asimismo, se analizará la manera en cómo la memorización de dichas historias o letras de las canciones influyen en la corporalidad de los alumnos, así como en su apego hacia su cultura afroperuana para afianzar su identidad.

2.1 La narrativa detrás de los ritmos afroperuanos

Anteriormente mencionado, cada ritmo afroperuano carga de un contexto e historia que acompaña a la performatividad coreográfica. A continuación, se darán algunos ejemplos sobre la narrativa detrás de las diferentes danzas de los ritmos afroperuanos.

En primer lugar, el Festejo; este es una danza festiva y con un carácter testimonial. Según Rospigliosi, los festejos, representan las costumbres y vivencias de las poblaciones afroperuanas de la costa del país, así como algunas vivencias relacionadas a la época de la esclavitud (2016, p. 56). Las letras del festejo, al igual que la danza, transmiten aquellas memorias del pasado.

En segundo lugar, Son de los diablos. Este es una danza para que “regocije y salte, encabrite y retoce un espíritu diabólico” (Pozo, 1924, p. 335). El retrato del diablo, no está relacionado con los ritos africanos, sino con una asignación negativa que se les dio a los afrodescendientes por los cristianos españoles (Paredes, 2021, p. 100). Sin embargo, el significado para los afroperuanos sobre este personaje, estaba relacionado a otras cualidades. Para la comunidad afrodescendiente eran seres bromistas.

Por otro lado, la zamacueca es una danza de pañuelo y de cortejo. En esta danza cada bailarín porta de dos pañuelos, que son como un símbolo de red de seducción (Feldman, 2009, p. 88), el hombre intenta desde el inicio del baile seducir a la mujer, mientras ella, resalta su destreza sensual antes de rendirse ante su conquistador. Esta danza, años más tarde da origen a la marinera.

Como último ejemplo, hablaremos del toro mata, una danza cuya letra relata vivencias en relación al toro. El toro carga de connotación violenta y destructiva, vinculado con el poder que tuvieron los españoles hacia los esclavos afrodescendientes, tal como lo menciona Paredes “el toro nunca ha sido descrito como dócil, sino siempre como una representación de alter ego de España” (2021, p. 104).

Vemos así, por medio de estos ejemplos el contenido histórico que cada danza de los ritmos afroperuanos porta. Cada uno vinculado a vivencias, experiencias y realidades de los primeros afroperuanos, de la cual por medio del cuerpo en movimiento y en una coreografía se trata de reconstruir aquellos recuerdos.

2.2 La memorización de hechos históricos por medio de letras y narrativas como un recurso para afianzar la identidad afroperuana

De acuerdo con el director de Afrodescendientes, la agrupación maneja un total de 19 danzas afroperuanas, ya sean estas tradicionales o modernas. Entre las mencionadas estaban,

la zamacueca (antigua y moderna, llamada así por el tipo de vestuario), landó (tradicional, contemporáneo), festejo (cantado, moderno, fusionado con salsa), toro mata con fuga de torito pinto, alcatraz, zapateo, son de los diablos, entre otros.

Durante mi proceso de observar las clases del elenco, me percaté que la técnica no era lo único que sobresalía, sino también la historia detrás de lo que se estaba practicando. Para el director la importancia de hablarles sobre la narrativa recaía en que los alumnos conozcan lo que están bailando y, a la vez, puedan transmitirlos; “conversamos mucho de la historia de cada danza, para que ellos no solo bailen, sino tengan la idea de lo que quieren transmitir que es súper importante” (Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022). El profesor, mientras está puliendo pasos o explicando la secuencia de una coreografía, también va compartiendo a sus alumnos del significado de este o del contexto en el que se desarrolló.

A modo de ejemplo, y citado en el primer capítulo, presentamos el comentario que el profesor compartió sobre el festejo.

El festejo es un mensaje erótico festivo, festivo la alegría del baile y la parte erótica es porque lo que más se mueve es esta zona (señala la cadera), tiene connotación erótica por el movimiento no por el otro lado (...) yo quiero que veas mi plexo, para eso tengo que controlar mis hombros y hacer que solo se mueva la parte que yo quiero que tú interpretes, porque si no cambiamos el mensaje de la danza (Calumani, comunicación personal, 22 de octubre de 2022).

Logramos observar en dicho comentario, el vínculo que el profesor ejecuta entre el movimiento y la narrativa. Este con el fin de que el alumno encuentre un sentido del por qué es necesario realizar el paso de manera correcta, en este caso hacer de la cadera el protagonista del movimiento. Asimismo, como se mencionó en el primer capítulo y con la necesidad de volverlo a rectificar, la relevancia de este diálogo entre lo práctico y teórico,

recae en la necesidad de transmitir el mensaje correcto al público. Ya que, si un bailarín desconoce del contexto de la danza o de cómo este se originó, tampoco tendrá la capacidad de transmitirlo (Meza, 2020, p. 19).

Otro comentario que surgió en las clases, fue respecto al landó y la coreografía de Zamba malató que ejecuta la agrupación Afrodescendientes.

Recuerden que esta coreografía tiene como protagonistas a las lavanderas. En tiempos de la colonia, los afroperuanos vivían en callejones y en esos callejones solo había un caño (un grifo), ese caño era el lugar donde se reunían las negras a lavar la ropa o los platos, también era un lugar para coquetear a los hombres, por eso los movimientos de cadera y de hombros, para que los hombres las vean mientras salen con sus bateas hacia el caño o mientras lavan su ropa, para seducirlos. (Roberto Calumani, comunicación personal, 29 de octubre de 2022).

La zamba se pasea por la batea o bailando se menea pa' que la vean son parte de la letra de esta canción, lo cual están en diálogo con la explicación que da el profesor a sus alumnos. La coquetería y la sensualidad deben de resaltar en la coreografía de zamba malató para que el mensaje no se pierda y este llegue de la manera correcta al espectador.

A lo largo de las clases las narrativas están presentes, no solo en la explicación continua de las historias, sino también en la repetición constante de las canciones. De esta forma, las narrativas son memorizadas por la agrupación, pero no solo mentalmente, sino corporalmente. Es decir, son encarnados, tal como lo menciona Paredes, “el pasado se encarna a través de la performatividad y las interacciones corporales que están interconectadas por varias definiciones, representaciones e historias de cada danza” (2021, p. 92). En otras palabras, por medio del cuerpo en movimiento, ligado a un contexto histórico, se logra revivir el pasado y a la vez darle continuidad en el presente.

En el elenco de Afrodescendientes, el pasado de los primeros afrodescendientes es recordado por la repetición de los hechos históricos, pero no es un pasado desligado a sus propias historias, sino cercanos a ellos. Esto lo vemos con una de las alumnas de la agrupación que comentó acerca de su experiencia con la canción Torito Pinto.

Al inicio no era tan consciente de la letra de la canción, pero cuando la bailaba varias veces logré entender a profundidad la letra y es muy fuerte, yo tengo familia afrodescendiente y esa canción me hizo pensar en lo que ellos vivieron y en lo difícil que fue lidiar ya sea con el racismo o la discriminación, incluso de los primeros negros y la presión de parte de los españoles. Mientras bailaba pensaba en ellos y en mi familia, porque tengo familia negra, me conmovió mucho.

Torito pinto al igual que Toro mata, cargan de un tema en particular que es el poder violento y destructivo de los españoles hacia los esclavos afrodescendientes (Paredes, 2021, p. 104). Torito Pinto narra sobre la realidad en la que vivía esta comunidad.

Muchachita quítate de ahí que el toro te va a matar

A mí no me mata nadie porque hablo la verdad

El negro será un torero, torero el negro será

Porque el negro tiene miedo del que toro lo va a matar

Es evidente en aquellas letras el sufrimiento y las vivencias tan duras de dicha población, lo cual podemos entender el porqué de lo que sintió una de las bailarinas al escuchar y bailar esta coreografía. Asimismo, el pasado fue recordado por medio de la memoria, pero a la vez la llevó a relacionarlo con quienes fueron parte de ella, su propio pasado y su propia familia, sintiendo un apego profundo hacia ellos.

Esta coreografía, por lo tanto, al igual que el Toro mata, se baila con una intención de firmeza y de seriedad, para que el mensaje sea interpretado de la manera correcta, ya que se comunica un tema muy delicado. Este último punto, la intención y expresividad del bailarín, va a depender del contexto y de la historia que cuenta la danza, tal como lo menciona uno de los bailarines:

Saber de historia, saber de contexto, te da base para saber que estás haciendo, porque de hecho va a influir mucho en como manejas tu cuerpo, que actitud tomas al momento de bailar, cual es el sentimiento que podrías transmitir mientras haces un paso. Mientras estás bailando un festejo no vas a poner cara de que estás sufriendo por algo.

Esta misma percepción lo tiene otro de los bailarines:

La intención de la ejecución, no solamente es mover el cuerpo, sino tener el fondo, el motivo o la causa por cual fue, es o haces este movimiento, y cada paso de danza afroperuana tiene un significado y creo que detrás va la historia, porque lo que hacemos es parte de la historia también, solo que ejecutándolo con el cuerpo.

Es interesante la relevancia que ambos bailarines le dan a esta relación entre lo técnico y lo teórico, lo cual demuestra el compromiso que tienen por transmitir un mensaje puro al público y no trastocarlo. Además, considero valioso que el bailarín del segundo comentario sea consciente de que a través de su cuerpo está ejecutando una historia, ya que somos seres capaces de narrar historias por medio del movimiento (Donoso, 2019, p. 67). Esto se logra ver claramente en los ritmos afroperuanos, los bailarines no solo cuentan la historia con la letra de la canción, sino con el movimiento a través de sus cuerpos. Una vez más es necesario que exista un vínculo entre lo práctico y lo teórico tanto para que el bailarín conozca de lo que está bailando como para que el mensaje sea transmitido al público.

Por lo tanto, las narrativas de los ritmos afroperuanos, al ser corporizados, conectan al bailarín hacia un aspecto más personal. Según Connerton, “recordar, es, precisamente no recordar eventos como aislados; es llegar a ser capaz de formar secuencias narrativas significativas” (citado en Paredes, 2021, p. 89). De modo que, la memoria no solo reconstruye recuerdos del pasado, sino también construye nuevos significados en el presente que van a dialogar con el futuro de cada persona. Esto sucedió con los afroperuanos de la época de los 80 y 90, al reconstruir los ritmos afroperuanos, también se edificaron nuevos pensamientos sobre el valor de la comunidad afrodescendiente. De tal manera, que se les dio reconocimiento y visibilización a esta población, afianzando así su identidad.

Actualmente, la memoria sigue desarrollando estas nuevas narrativas. Lo cual, lo podemos observar en los bailarines de la agrupación de Afrodescendientes. Algunos de los comentarios que expresaron respecto a cómo así los ritmos afroperuanos han influenciado en su danza o su identidad, fueron los siguientes; “Los ritmos afroperuanos me han ayudado a sentirme más orgulloso de mis antepasados y de lo que hemos logrado”, “Me ayudan a reafirmar el orgullo que siempre tuve de ser afroperuano”, “los ritmos afroperuanos han hecho que valore más de dónde vengo y que represento”, “sí porque me han ayudado a valorar mi pasado y quien soy”.

Tomando en cuenta los comentarios de las y los alumnos del elenco de Afrodescendientes, se logra observar que los ritmos afroperuanos permiten que el alumno se sienta más orgulloso por quién es y por quienes fueron sus antepasados. De esta manera, la memorización de la técnica y la narrativa logran influir en la identidad de los bailarines de la agrupación. Lo cual, también se puede relacionar, en cómo ellos se identifican a nivel étnico cultural; según las encuestas, la mayoría (el 85%) se identifica como afroperuanos, mientras los demás (15%) como mestizos. Es así como observamos, de alguna manera, como los ritmos afroperuanos pueden llevar a los alumnos de la agrupación a valorar más sus orígenes

y a aceptarse por como son, afroperuanos. De este modo, considero importante el valor de la memoria para forjar una identidad de un sujeto o una comunidad, ya que, según Paredes; “sin memoria, los miembros de una sociedad quedan despojados de su identidad” (2021, p. 92). Es así como, los ritmos afroperuanos cargan de recuerdos que ayudan a reconstruir y afianzar identidades.

Este último punto, me lleva a pensar en la relevancia que el elenco de Afrodescendientes le da a los ritmos afroperuanos, ya que no solo toman las clases o forman parte de la agrupación por recreación o entretenimiento, sino por querer conectar con algo más. Es decir, con “la historia que nos cuentan y la esencia total del plexo solar”, con “la libertad, fuerza y la alegría que tienen”, con “la fuerza y la conexión entre danza y danzante”, así como con “la energía, fuerza y goce”. Fuerza, historia, libertad, energía y alegría, son las palabras que resuenan mientras bailan, son palabras que conectan con ellos, que lo sienten y lo expresan por medio de su corporalidad. Por ende, aprender de los ritmos afroperuanos para la agrupación, van mucho más allá que solo un pasatiempo; por el contrario, es un espacio para reconectar con su cultura afroperuana como para reafirmar su identidad.

Este último punto, me lleva a reflexionar sobre cómo es visto la danza por muchos ciudadanos, muchas veces solo vinculado hacia una práctica para perder peso o desestresarse. Sin embargo, por medio de este estudio podemos observar que la danza y sobre todo las de nuestra región, que cargan de recursos informativos y emotivos, logra de alguna u otra forma aportar en la construcción de la identidad de una persona. Esto dependiendo también de las metodologías que usan las academias y/o escuelas de danzas tradicionales, en este caso Afrodescendientes, como lo hemos podido analizar, trabaja con la memorización de la identidad por medio de una relación estrecha entre lo técnico y lo narrativo de las danzas. Lo cual, también, este tipo de enseñanza aporta a preservar la cultura de nuestro país y a continuar “un pasado” a través de la corporalidad de quienes la practican.

Conclusiones

A partir de este estudio, puedo concluir que la memorización de la identidad a través de la repetición de la técnica y las narrativas de los ritmos afroperuanos, como parte de la metodología ejecutaba en la compañía Afrodescendientes, permite un lugar seguro, de autodescubrimiento y de apego por la cultura afroperuana para los alumnos de dicha agrupación. Lo cual, también, se puede afirmar la relevancia de los ritmos afroperuanos como un recurso para afianzar la identidad de un grupo de bailarines.

Cabe resaltar que a lo largo de esta investigación fui encontrando nuevos aspectos que surgían desde los registros y entrevistas, lo cual estaban en relación al tema. De esta manera, puedo concluir respecto a la memorización de pasos y coreografías, que este es un recurso para corporizar las memorias del pasado. Es decir, ser consciente de que cada paso o movimiento está vinculado a un contexto e historia del pasado afroperuano, de tal forma que por medio de la realización perfecta de la técnica se logra conectar con la esencia de la cultura.

Este resultado, me llevó a pensar la técnica alejada de la visión mecanizada del cuerpo, y, por el contrario, percibirla como una práctica que lleva al bailarín a un aspecto que va mucho más allá. En este caso, a corporizar un pasado, pero también a ser consciente de sus capacidades y potencialidades; un autodescubrimiento. Lo cual logré evidenciar en los alumnos de Afrodescendientes por medio de la disciplina que existe dentro de su práctica. Asimismo, la disciplina dentro de la agrupación va de la mano con la responsabilidad, la puntualidad, el respeto y la igualdad, valores que surgen en medio de la práctica y aportan a que el ambiente en las clases sea cómodo, agradable y divertido.

Por otro lado, un punto que considero valioso en el análisis de la investigación fue percibir la manera en que la memorización de la técnica logra unificar al grupo de bailarines

de Afrodescendientes y crear ambientes tan cercanos como el de una familia, ambientes donde el bailarín puede sentirse aceptado, libre, seguro y feliz. Esto último, considero que es de suma relevancia para un sujeto, ya que siempre este está en la búsqueda de lugares donde pueda percibir esa aceptación y libertad. De esta manera, se puede evidenciar que la práctica de la danza puede desarrollar dichos espacios para el ciudadano, espacios cercanos, empáticos, familiares, que lo ayuden a fortalecer su identidad.

En cuanto a la memorización de la narrativa o letras de las danzas, se logra afirmar por medio de esta investigación que ellas son relevantes para que el bailarín conozca el porqué de lo que se está bailando y conecte con las historias y vivencias del pasado, un pasado que también es cercano a los alumnos. Por consiguiente, el pasado se ve influenciado en su presente, siendo capaces de reconocerse como personas afroperuanas y a la vez afirmar que la práctica de los ritmos afroperuanos ha aportado a sentirse orgullosos de sus antepasados y a valorar sus orígenes.

Por último, podemos concluir que los ritmos afroperuanos no son solo estilos de bailes que se aprenden por entretenimiento o pasar el rato, sino que, y por medio del análisis de la agrupación de Afrodescendientes, logramos comprender que ellos cargan de recursos informativos y emotivos que permiten que el bailarín se exprese con libertad, firmeza, orgullo y alegría su identidad. Lo cual, me lleva a reflexionar, en cómo la enseñanza de una escuela de danza tradicional puede aportar a que el ciudadano sea consciente de lo rico de su cultura y valore sus orígenes y raíces; un punto que disminuiría poco a poco la discriminación y el racismo que por muchos años se ha dado en nuestro país, justamente por el tema del color, el lugar de origen o la posición económica. Es así como, considero que, la danza no solo puede cambiar vidas, sino transformar sociedades.

Referencias bibliográficas

- Barbosa, P. y Murcia, N. (2012). Danza: escenario de construcción y proyección humana. *Educación y Educadores*, 15 (2), 185-200.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83424870003>
- Cairati, E. (2011). AfroPerú: Tras las huellas de la negritud en el Perú. *Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali*, (6), 121-137.
- Consejo Nacional de Danza Perú. (26 de enero de 2021). *De lo tradicional a lo contemporáneo – danzas de verano* [Archivo de Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=uEldJKW2Eak>
- Donoso, E. (2019). Ecos y susurros: re-narrar la memoria de la danza en Quito, Ecuador. *Post(s)*, 5 (1), 56-69. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8199211>
- Feldman, H. C. (2009). *Ritmos negros del Perú: reconstruyendo la herencia musical africana*. Instituto de Etnomusicología.
- Francis, P. (2016). *La danza: arte y espiritualidad tradicional Yánesha de la selva central del Perú – 2015* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía]. Repositorio UNIA. <http://repositorio.unia.edu.pe/handle/unia/142>
- Kaqui, D. (2021). *Estudio de la corporalidad del afroperuano y el dancehall para enriquecer la experiencia técnica de una bailarina de danza contemporánea* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP.
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/20750/KAQUI_RAMIREZ_DEBORAH_LYNN1%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Maldonado Alemán, M. (2010). Literatura, memoria e identidad: una aproximación teórica. *Revista de Filología Alemana*, (3), 171-179.
<https://idus.us.es/handle/11441/51408>
- Mallarino, C. (2008). La danza contemporánea en el Transmilenio: Tendencia y técnica. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 6 (1), 119-125.
<http://www.revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/2501/2183>
- Medina, J. (2021). *El renacimiento afroperuano y el renacer del contrapunto*. En S. Rodríguez (Eds.), *Cultura afroperuana: encuentro de investigadores 2019* (pp. 155–170). Ministerio de Cultura. <https://philpapers.org/archive/MEDERA.pdf>
- Mendoza, J. (2009). El transcurrir de la memoria colectiva: La identidad. *Revista Casa del Tiempo*, 2(17), 59-68.
https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/17_iv_mar_2009/casa_del_tiempo_eIV_num17_59_68.pdf
- Meza, L. (2020). *Danza y diseño para la preservación de la memoria* [Tesis de pregrado, Universidad piloto de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Piloto de Colombia. <http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7932>
- Paredes, L. (2021). *Perú Negro: Bailando muchas memorias*. Litho & Arte.
- Porto, J. y Gardey, A. (2016, 2 de junio). Definición de cadencia. Definición.de.
<https://definicion.de/cadencia/>
- Pozo, H. (1924). *Nuestra comunidad indígena*. El Lucero.
- Rospigliosi, S. y Chocano, R. (2016). *Patrimonio Cultural Inmaterial Afroperuano*. Ministerio de Cultura.

[https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/1218/EI%20patrimonio
o%20cultural%20inmaterial%20afroperuano.pdf?sequence=1](https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/1218/EI%20patrimonio%20cultural%20inmaterial%20afroperuano.pdf?sequence=1)

Seni Medina, G. (2011). Jóvenes, medios y consumo. *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas*, (2) ,13-22. <http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/1277>

Todorov, T. (2002). *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX*. Ediciones Península.

Anexos

Anexo 1. Encuesta: Ritmos afroperuanos e identidad

¡Hola! Muchas gracias por acceder a participar de esta encuesta. Soy Claudia Pachas Torres, estudiante de Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú y me encuentro realizando un estudio como parte del curso de Deontología de las Artes Escénicas, bajo la supervisión de la profesora Mariana Pérez Canetto.

El objetivo de esta investigación es analizar la manera en que los ritmos afroperuanos son un recurso para afianzar la identidad de quienes la practican. La participación es de manera voluntaria y anónima. Asimismo, es importante recalcar que toda la información recogida será confidencial y únicamente utilizada para los fines educativos respectivos. Te agradecemos de antemano por tu colaboración.

Muchas gracias

1. ¿Cómo se identifica a nivel étnico cultural?
2. ¿Cómo así te interesaste en aprender danzas afroperuanas?
3. ¿Cómo así te interesaste en formar parte de Afrodescendientes?
4. ¿Cuál consideras que es la particularidad de los ritmos afroperuanos?
5. ¿Cómo te sientes al bailar los ritmos afroperuanos?
6. ¿Crees que en el proceso de ir conociendo y aprendiendo sobre los ritmos afroperuanos, estos han influido en tu identidad? ¿De qué manera?
7. ¿Cómo es el ambiente de las clases que tomas en Afrodescendientes?
8. ¿Cómo te sientes al pertenecer al grupo de Afrodescendientes?

Anexo 2. Transcripciones de la encuesta

1. ¿Cómo se identifica a nivel étnico cultural?

Bailarín 1: Afrodescendiente

Bailarín 2: Mestizo

Bailarín 3: Mestizo

Bailarín 4: Afroperuano

Bailarín 5: Afro

Bailarín 6: Afroperuano

Bailarín 7: Afrodescendiente

Bailarín 8: Mestizo

2. ¿Cómo así te interesaste en aprender danzas afroperuanas?

Bailarín 1: Por herencia familiar

Bailarín 2: Ya las había bailado antes, solo las perfecciono ahora de forma profesional

Bailarín 3: Por unos amigos

Bailarín 4: Siempre me gustó

Bailarín 5: Porque me encanta

Bailarín 6: El ritmo que tienen han sido parte de mi vida siempre

Bailarín 7: Porque lo siento parte de mí

Bailarín 8: Siempre me he sentido atraído por su ritmo

3. ¿Cómo así te interesaste en formar parte de Afrodescendientes?

Bailarín 1: Por la necesidad de crear un espacio para seguir compartiendo cultura

Bailarín 2: Me enteré de ellos en redes sociales y postulé en un concurso para pertenecer al elenco

Bailarín 3: Por amigos en común

Bailarín 4: Siempre quise pertenecer a una agrupación de cultura afro, pero era muy complicado porque la mayoría prioriza los rasgos afro para poder aceptar a alguien en su agrupación, y cuando vi la convocatoria de afrodescendientes, no la pensé 2 veces y dije el que no la lucha no la consigue y grata fue mi sorpresa que por primera vez en una agrupación afro no pedía como requisito tener rasgos afro.

Bailarín 5: Porque los vi en tik tok y me gustó como ensayaban

Bailarín 6: Me gustó la propuesta que manejan

Bailarín 7: Los vi por las redes sociales y quise aprender más de las danzas afroperuanas y ser parte de ellos.

Bailarín 8: Sus ensayos me llamaron la atención

4. ¿Cuál consideras que es la particularidad de los ritmos afroperuanos?

Bailarín 1: La historia que nos cuenta y la esencia total del plexo solar

Bailarín 2: La libertad, fuerza y alegría que tienen

Bailarín 3: La fuerza y la conexión entre danza y danzante

Bailarín 4: La cadencia

Bailarín 5: La postura y su ritmo

Bailarín 6: La energía, fuerza y goce al bailarlos

Bailarín 7: El ritmo y la historia que nos cuentan

Bailarín 8: El sabor, el ritmo y su postura

5. ¿Cómo te sientes al bailar los ritmos afroperuanos?

Bailarín 1: Feliz

Bailarín 2: Se siente espectacular

Bailarín 3: Libre

Bailarín 4: Me llena de energía

Bailarín 5: Viva

Bailarín 6: Feliz, en mi espacio

Bailarín 7: Feliz

Bailarín 8: Lleno de felicidad

6. ¿Crees que en el proceso de ir conociendo y aprendiendo sobre los ritmos afroperuanos, estos han influido en tu identidad?

Bailarín 1: Sí claro, a sentirme orgulloso de mis antepasadas y de lo que hemos logrado

Bailarín 2: Sí, ayudan a reafirmar el orgullo que siempre tuve de ser afroperuano.

Bailarín 3: A expresarme mejor

Bailarín 4: Sí

Bailarín 5: Sí, porque valoro más de donde vengo y que represento

Bailarín 6: La han afianzado

Bailarín 7: Sí porque me han ayudado a valorar mi pasado y quien soy

Bailarín 8: Acercarme a mis antepasadas

7. ¿Cómo es el ambiente de las clases que tomas en Afrodescendientes?

Bailarín 1: Es una familia

Bailarín 2: Espectacular, estricto, intenso y profesional

Bailarín 3: Excelente

Bailarín 4: Es emergía a mil

Bailarín 5: Cómodo y divertido

Bailarín 6: Tranquilo

Bailarín 7: Con mucha energía y buena compañía

Bailarín 8: Agradable y muy bueno

8. ¿Cómo te sientes al pertenecer al grupo de Afrodescendientes?

Bailarín 1: Feliz

Bailarín 2: Muy feliz y cada día de ensayos emocionado como el primer día

Bailarín 3: Cómodo

Bailarín 4: Muy feliz, es mi complemento, mis sábados son sagrados

Bailarín 5: Me encanta

Bailarín 6: En aprendizaje constante

Bailarín 7: Libre y feliz

Bailarín 8: Contenta

