

EDO

KELLY CANGO

MÚSICA SARAGURO EN LA FESTIVIDAD DEL KAPAK RAYMI

Edosonía, n° 05, p. 170-179. Quito, 2025.

MÚSICA SARAGURO EN LA FESTIVIDAD DEL KAPAK RAYMI

KELLY CANGO*

Resumen:

La celebración del *kapak raymi* (Navidad) es una de las representaciones culturales y comunitarias más significativas de los saraguros. Sobre aspectos de su cosmovisión, su música y los personajes participantes en esta celebración trata este ensayo que incluye investigación documental y de campo.

Palabras clave: Saraguros, Navidad, *kapac raymi*, música saraguro.

Abstract:

The celebration of *kapac raymi* (Christmas) is one of the most significant cultural and community events for the Saraguro people. This essay, which includes documentary and field research, explores aspects of their worldview, their music, and the people participating in this celebration.

Keywords: Saraguro, Christmas, *kapac raymi*, Saraguro music

El *wiki*, personaje central de la celebración del *kapak raymi* en Saraguro. Registro gráfico de Ariel Chalán. Saraguro, 6 enero, 2025.

*Kelly Cango, estudiante de sexto semestre del Itinerario de Musicología de la Carrera de Artes Musicales -FAUCE. Pertenece a la comunidad Saraguro y es ejecutante de violín. Contacto: kacango@uce.edu.ec

La fiesta de la Navidad en Saraguro es un acto ritual que implica patrones determinados. Suele estar acompañada de baile, música y comida y en ella intervienen otros rituales y personajes específicos¹. La instrumentación principal para esta festividad la constituye un violín para la parte melódica y un bombo que hace ritmos acompañantes, de esta manera seguido del markantayta (padrino de la fiesta) tenemos al *Tayta maestro* que ejecuta el violín con mucha experiencia y conocimiento de cada uno de los bailes y su *chulla*, el bombo, estableciendo esta relación de “mayor” al ejecutante de la melodía y “menor” al que acompaña, dejando ver así el concepto de dualidad que funciona en la cosmovisión andina.

La preparación de las coreografías para Navidad es uno de los procesos más complejos que deben enfrentar los músicos en el pueblo Saraguro. Las danzas, los cantos y las demás formas de ritualidad, incluidas las escenas poéticas y cómicas, están separadas por categorías.² Los personajes denominados *wawas*³ son seleccionados por el *tayta maestro* o en ocasiones suelen ser cargos pedidos por los padres del niño/a o joven, de esta manera tenemos: *Ajas*, *wikis*, *sarawis*, *kari sarawis*, *ushcos*, gigantes, oso, león, tigre y su respectivo pailero para cada uno de estos tres últimos animales.

Al ser coreografías un poco complicadas de entender y para aligerar la carga de la labor del *tayta maestro*, él es quien se encarga de buscar una persona que representará al *Aja* mayor, quien sabe el protocolo a seguir y sobre todo tiene mucha experiencia.

Los diablos o *ajas* están revestidos de musgos que cubren todo su cuerpo y llevan caretas y cuernos sobre sus rostros y cabezas. Su función es rendir homenaje al Niño Dios a través de sus danzas especiales y son considerados como los personajes que cuidan y velan por todo el “conjunto de juguetes”.⁴

Son un conjunto de dos, cuatro o hasta ocho personajes, todo depende del criterio del músico mayor, poseen un valor mucho más de lo físico el solo representar al demonio de la religión católica, aunque el término diablico es mal usado, quiero acotar que se cree que son una representación de las montañas y del espíritu de la madre tierra en todo su esplendor. Aquí también se establece la relación mayor y menor quedando de la siguiente manera: mayor, menor, menor-mayor, menor- menor y así sucesivamente.

---

1 Orlando Patiño, Franklin Quishpe y Rosario Zhingre. *Memoria oral del pueblo Saraguro*, 97.

2 *Ibid.* 97.

3 *Wawa*: palabra proveniente del *kichwa* niño/a, pero en este contexto se usa para decir como hijos, los que se encuentran a cargo de *tayta maestro*.

4 *Ibid.* 98.

El *wiki* un personaje muy simbólico y propio de esta celebración, personaje mítico vestido con un traje de tela multicolor que cubre todo su cuerpo. Este personaje pone orden y alegría de manera muy jocosa y picaresca con su forma de hablar y de actuar. Con sus ocurrencias y movimientos alegran a todos quienes participan en la fiesta de navidad.⁵

Sin la presencia de este personaje la fiesta no sería la misma, su humor y su alegría contagia a todos quienes son parte de todo este proceso. Este personaje posee dos significados desde la cosmovisión interandina que trasciende a través de generaciones hasta la actualidad. Una de ellas hace referencia a que el *wiki* es la representación del *Supay*, dios del inframundo, quien se encuentra dentro de la tierra⁶, catalogado como deidad posee el poder de la corrección ante adversidades de posibles sucesos que perjudiquen a la persona como a la comunidad. La segunda aseveración es que proviene de la palabra *kichwa*, *wakana* que en su traducción literal sería “lágrima”, el llanto o la tristeza⁷, por lo que el *wiki* busca encontrar un constante equilibrio con la alegría y la tristeza. Posee una gran singularidad que lo hace único y es el colorido traje que usa, una representación del símbolo equilibrador de la *chakana* que se divide en cuatro partes con cuatro colores, que representan a cada uno de los elementos sagrados para la vida, los cuales pueden ser de la familia del azul (agua), del rojo (fuego), amarillo (aire-viento) y verde (tierra) en todo el traje, exceptuando la máscara o llamada también “gorra”, que es como un lienzo blanco pintado con trazos, simbología y figuras únicas.

Las *warmi sarawis* y *kari sarawis* están constituidos por un grupo de cuatro niñas y cuatro niños que cumplen el papel de poetas, cantores y danzantes. Su tarea es rendir homenaje al Niño Dios, durante toda la celebración de la Navidad.⁸ Esta es una de las aseveraciones que se hacen de acuerdo a la función de estos personajes, sin embargo existe otra versión que resuena en las historias contadas por Polivio Chalán, quien dice que son una representación de jóvenes en proceso de formación para ser soldados del inca y las niñas son la representación de las *akllas* (vírgenes del sol),⁹ de esta manera se refleja la posible relación y las influencias de raíces incas en la conformación del pueblo Saraguro.

Existen también personajes que imitan a animales salvajes. Así, algunas personas se disfrazan de osos, de leones o de tigres y salen con sus respectivos cuidadores,

5 Orlando Patiño, Franklin Quishpe y Rosario Zhingre. *Memoria oral del pueblo Saraguro*, 97.

6 Amawta Lozano, comunicación directa. Saraguro, 5 de enero de 2025.

7 Amawta Lozano, comunicación directa. Saraguro, 5 de enero de 2025.

8 Orlando Patiño, Franklin Quishpe y Rosario Zhingre. *Memoria oral del pueblo Saraguro*, 97.

9 Pilivio Chalán, reunión de un grupo focal para hablar sobre la Incidencia de los saberes ancestrales en el proceso de enseñanza y aprendizaje intercultural, Saraguro, 5 de enero de 2025.

denominados paileros.¹⁰ Estos personajes son una representación de la fauna que en algún momento desapareció, sin embargo, en esta festividad se trata de revivir y sentir su presencia en forma de veneración ya que según Jym Qhapaq Amaru establece que:

En la cosmovisión andina tres animales van a tener un papel preponderante como símbolos religiosos en la mayoría de culturas antiguas del mundo: las grandes aves cazadoras (águila, buitre, cóndor, halcón, gallinazos, gavilanes), los felinos o mamíferos cazadores (león, tigre, jaguar, puma, otorongo, leopardo, guepardo, pantera, zorro, lobo) y los reptiles subterráneos o acuáticos cazadores (serpiente y todas sus subespecies, cobra, caimán, cocodrilo).¹¹

Para constatar esta concepción en la constitución de los *wawas*, también se encuentran representaciones de *ushcos*, es decir gallinazos, en esta representación se encuentran niños denominados “cargadores”, quienes son seleccionados y designados por los *kari sarawi*.

Cada personaje conforma todo el conjunto de *wawas* del *tayta maestro*, cada uno tiene la connotación de mayor o menor, como se mencionó anteriormente esta denominación se da de acuerdo al nivel de experiencia que cada persona tiene al representar su personaje. Es importante señalar que cada personaje posee su propio *tono* (música) y su propio paso o forma de baile. Estas series coreográficas tienen estructuras de tres salidas con una formación en los cuatro puntos principales con referencia a la *chakana*, con giros y pasos en forma de ocho se cruzan y pasan por cada punto de la *chakana* hasta llegar a su punto inicial; para finalizar se hacen tres salidas nuevamente y en la tercera se forma una línea en frente del *markantayta* y hacen la *venia*.

En el centro, donde ocurren todas estas representaciones, se ubica un palo de cinta, el cual es usado en el baile de la cinta por cuatro *kari sarawis* y cuatro *warmis sarawis*, siempre respetando el concepto de paridad hombre y mujer, en este baile si nos colocamos desde la parte superior todas las series coreográficas al ser también cíclicas se puede observar una figura del churo o caracol, que representa a la forma de pensar de la cosmovisión andina, en donde se explica que el tiempo no es lineal sino cíclico que está en constante transformación. Del mismo modo, la música también es cíclica es decir que se repite de manera minimalista y se divide en tres segmentos o frases musicales que denominaremos a, b y c; así para casi la mayor parte de *tonos*,

10 Orlando Patiño, Franklin Quishpe y Rosario Zhingre. *Memoria oral del pueblo Saraguro*, 99.

11 Jym Qhapaq Amaru, *Inka Pachaqaway- Cosmovisión andina* (Lima: Editorial Ayllu Taki Onkoy, 2012), 10.

cabe mencionar que el número de repeticiones de las frases musicales depende del criterio del *tayta maestro*, ya que al acompañar al baile tiene que concordar con todo lo que sucede y por ello el *tayta* debe ser conocedor de la frase musical en la que se hace un giro, un avance, una figura de ocho o cuando se cruzan, etc.

El *taki* y el *tusuy*, es decir, la música y la danza eran manifestaciones artísticas íntimamente vinculadas a lo cotidiano. Desde las expresiones religiosas —cantos litúrgicos para entrar en contacto con las fuerzas de la naturaleza—, hasta las que precedían labores agrícolas, faenas comunales y las simples y bellas endechas amorosas, forman parte de la manera de ser del saraguro, de su idiolecto, de su cultura.¹²

A continuación, se muestra el *tono* del *León y su pailero*, transcrito para explicar la forma cíclica que mantiene la música tradicional de los saraguros.

LEÓN Y PAILERO

Transcripción: Kelly Cango

The musical score consists of six staves of violin parts. The first staff is labeled 'Violín' and starts with measure 3, marked with 'a'. The second staff is labeled 'Vln.' and starts with measure 5, marked with 'a*'. The third staff is labeled 'Vln.' and starts with measure 7, marked with 'a**'. The fourth staff is labeled 'Vln.' and starts with measure 10, marked with 'b'. The fifth staff is labeled 'Vln.' and starts with measure 13, marked with 'c'. The sixth staff is labeled 'Vln.' and starts with measure 13, marked with 'b'. The time signature is 6/8.

Tono del León y el pailero. Transcripción Kelly Cango. Quito, 2025.

Los “tonos” son la melodía principal de las diferentes escenas que son presentadas en la casa de los *markantaitas* (padrinos de la fiesta), quienes forman parte de los

12 Federico García y Pilar Roca. Pachakuteq. *Una aproximación a la cosmovisión andina*, 162.

El león, uno de los personajes que forman parte de la celebración navideña saraguro. Foto: Kelly Cango. Saraguro, 2024.

personajes principales de la celebración”.¹³ Es importante recalcar que cada *tayta maestro* posee su forma y manera única de tocar cada *tono* e inclusive puede modificar la forma de cada baile según su criterio, debido a que este conocimiento es transmitido de músicos anteriores a través de la oralidad hacia nuevos aprendices y futuros maestros del *kapak raymi*:

La narración oral es otra forma igualmente consubstancial al hombre andino. Forma parte de su costumbre. Hasta el presente esta forma literaria tiene cultores renombrados en las comunidades de altura y se han conservado muchas de sus expresiones antiguas, de generación en generación.¹⁴

13 Kelly Cango, “La música tradicional presente en la Navidad de Saraguro”. *Edosonia*, n°4, (2024): 47. <https://revistasdivulgacion.uce.edu.ec/index.php/edosonia>

14 Federico García y Pilar Roca. *Pachakuteq. Una aproximación a la cosmovisión andina*, 162.

Secuencia gráfica que muestra a los personajes y músicos en el *kapak raymi* en Saraguro. Registro gráfico de Ariel Chalán, Saraguro, 6 enero, 2025.

Conclusión

Saraguro es pueblo milenario que da importancia a sus tradiciones y prácticas culturales, las cuales han perdurado a lo largo del tiempo a pesar de las adversidades históricas. A través de una profunda conexión con la *Pachamama*, los Saraguros han desarrollado una forma única de interpretar y relacionarse con su entorno, reflejada en su espiritualidad, ritos y ceremonias. Su ubicación geográfica y organización social muestra cómo sus comunidades están unidas por historia compartida, costumbres, y valores que refuerzan su identidad cultural y sentido de pertenencia. Además, la transmisión oral juega un papel crucial en la preservación de sus conocimientos y prácticas artísticas, asegurando que la memoria colectiva sea un legado vivo en cada una de sus manifestaciones.

La cosmovisión andina de los Saraguros es un eje fundamental que se encuentra dentro de todas sus prácticas artísticas y culturales, manifestándose a través de sus ritos, ceremonias, expresiones artísticas y tradiciones. Esta cosmovisión no solo proporciona un marco de referencia que da sentido a su existencia, sino que refuerza su identidad cultural y memoria colectiva, facilitando una conexión profunda y espiritual con su entorno, la *Pachamama* y su comunidad. Reconocer la influencia de la cosmovisión en todas estas prácticas es crucial, ya que permite entender la riqueza del patrimonio cultural Saraguro y la forma en que estas tradiciones han sido preservadas y adaptadas a lo largo del tiempo.

Las danzas y música no solo son expresiones artísticas, sino que también son vehículos de su cosmovisión y un reflejo de su lucha por mantener su identidad en un mundo que amenaza con homogeneizar sus tradiciones. Valorar y respetar la cosmovisión saraguro es, por tanto, un paso vital hacia la promoción de la diversidad cultural y el mantenimiento de su legado ancestral en el contexto contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

- Arutunian, Victoria. "Una forma de vida entre la población indígena". Tesis independiente Nivel básico, Universidad de Estocolmo, Suecia, 2008. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A198235&dswid=755>
- Cango, Kelly. "La música tradicional presente en la Navidad del Pueblo Saraguro". *Edosonia*, n°4 (2024): 36-48. <https://revistasdivulgacion.uce.edu.ec/index.php/edosonia>
- Causee, Mercedes. "El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-

- cultural y lingüístico”. *Ciencia en su PC*, n°3 (2009): 12-20. <https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf>
- Centro de Documentación CIDAP. “La simbología de la chacana o cruz andina”. (2017): 1-4. <http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/1656/1/La%20simbolog%C3%ADa%20de%20la%20chacana%20o%20cruz%20andina.pdf>
- Google, “Saraguro”. <https://conae.org/2014/07/19/saraguro/>. (Consultado 14-02-2025)
- García, Federico y Pilar Roca. *Pachakuteq. Una aproximación a la cosmovisión andina*. Venezuela: Editorial El perro y la rana, 2013.
- Patiño, Orlando, Quishpe, Franklin y Zhingre, Rosario. *Memoria oral del pueblo Saraguro*. Ecuador: Gráficas Hernández, 2012.
- Puchaicela, Chakira. “Análisis e interpretación de la obra Wiki para cuarteto de cuerdas del compositor David Tinitana”. Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca, Ecuador, 2021. [file:///C:/Users/cango/Downloads/Trabajo%20de%20Titulacion%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/cango/Downloads/Trabajo%20de%20Titulacion%20(2).pdf). 19-24
- Quezada, Cristian Ángel. “Saraguro, un desgrane Cultural a sus Orígenes”. *Revista Illari*, n°6 (2018): 69-72. <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/418>.
- Qhapaq, Jym. *Inka Pachaaway- Cosmovisión andina*. Lima: Editorial Ayllu Taki Onkoy, 2012.
- Socarrás, Elena. “Participación, cultura y comunidad”, en Linares Fleites, Cecilia, Pedro Emilio Moras Puig y Bisel Rivero Baxter (compiladores). *La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano*. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2004, p. 173 – 180.
- Yupangui, Mari. “Vestimenta Saraguro”. Video de Youtube, a partir de una explicación sobre la pérdida de la vestimenta de la cultura Saraguro, 2016. <https://youtu.be/4Ge1kRbSkIq?si=cUDyGSnbksKXyl0S>

***