

Victoria. Escribir... o no escribir.

Por Octavio Santa Cruz Urquieta

en Cuadernos de Música Peruana N° 17 (enero-junio 2022)

Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra fue una polifacética creadora peruana. Desde fines de los años 50 hizo obra como autora teatral, directora escénica, coreógrafa, diseñadora y realizadora de vestuario, compositora musical e investigadora. Su labor fue determinante sobre todo en el devenir del folklore afroperuano. En 1982 inició una etapa diferente, esta vez en la docencia como profesora en la Facultad de Drama en la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pensylvania, llegando a ostentar el grado Tenure. Al cesar fue declarada profesora Emérita.

Pese a su prolífica producción teatral y musical, desde la segunda década del actual siglo XXI las jóvenes generaciones en diversas latitudes comienzan a conocerla merced a su emblemático poema “Me gritaron ¡Negra!” y su pensamiento es asumido gratamente por diversos colectivos y activistas. A puertas de cumplirse en octubre de 2022 el centenario de su nacimiento nos encontramos elaborando el catálogo de sus producciones. Mostraremos aquí un avance.

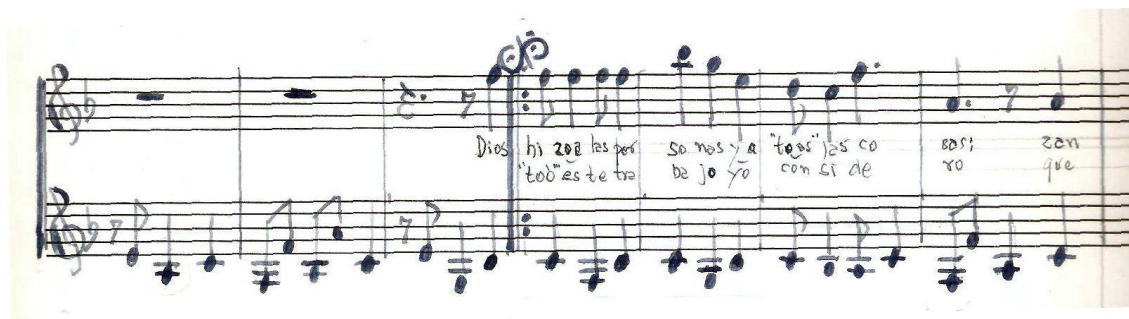
Los años 58, 59, 60 fueron de una producción intensa; sobre su manera de trabajar un libreto, ya fuera dentro de la brevedad de un sainete o para una obra de mayor extensión, un drama o un musical, podemos comentar que, no siendo muy afecta a la máquina de escribir, concebía la idea completa y luego escribía de corrido.

En cuanto a sus temas musicales, sabemos que Victoria había estudiado los fundamentos de la teoría musical con César, su hermano mayor, y los rudimentos de la técnica de guitarra en el método Carulli. Pese a lo cual, ella por lo general creaba sus canciones libremente, canturreando o tarareando un par de veces; luego cogía una guitarra para fijar la melodía con precisión, valiéndose a tal fin de una notación con letras y números de su propia elección. No utilizaba ningún sistema de escritura conocido, tablatura ni cosa así. Mucho tiempo más tarde, revisando los originales de otra obra suya he podido comprobar esto, pues de su puño inclusive, explica que para sus anotaciones utiliza una clave personal que nadie conoce. Por lo demás, esos son apuntes directos que usaba para sí misma, dentro del proceso creativo; por la misma razón, no se preocupó de pasarlos en limpio ya que de costumbre enseñaba sus canciones a viva voz, de persona a persona.

Coro 310 y 310 y 20-3 y
 47 40 + 20 y 20-3
 de la sent. comentando y repite coro
 Solista 1,400 300 + 20
 Do Do Do Do Do F Do Do Do Do Do Mi
 hablan y preguntan
 Tio Fred 1700 600 + 30
 00000000 000000 000000

Por ello, si llegáramos a revisar en manuscrito alguna melodía que no se haya cantado, tendríamos que descifrar primero su clave para leerla. Afortunadamente las letras de canciones inéditas -que las hay- están acompañadas por grabaciones de trabajo en cassettes de audio.

Y la mayoría de sus composiciones musicales conocidas fueron luego transcritas por su hermano César, que las dejó en partitura musical para quien quiera consultar.



Es de observar sin embargo que, pese a que la obra se haya difundido grabada por su autora, a veces los intérpretes hacen cambios; como en esta canción, que entre las sílabas / per - so / de la palabra personas... hacen un intervalo de tercera Mayor (fa, fa, fa, fa, **Fa-La**) en lugar de hacer el intervalo de Cuarta justa original (fa, fa, fa, fa, **Fa-Si bemol**) e inclusive le cambian la letra, agregando oficios de personas dentro de un Mito de Origen, donde -desde el punto de vista de los animales-, luego que un dios ha creado “todas las cosas”, se pasa a una enumeración de las aves, incluyendo hasta... a los gallinazos.

Dios creo al mundo

Zamba-lando / Para solista y coro.

Letra y música de Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra

SOLISTA: Dios hizo a las personas

Y a 'toas las cosas:

Zancudos, mariposas,

Geranios, rosas ...

Y en tó' este trabajo,

Yo considero que,

Puso gran cariño

Y mucho esmero.

Hizo las gaviotas, los huerequeques

Y a las palomas ...

COR:. ¡TAMBIÉN!

Solt. ... aguilas, gorriones y gavilanes. Y a los canarios ...

Cor. ¡TAMBIEN!

Solt. ... a los gallinazos ...

Cor. ¡TAMBIÉN!

Solt. ... las gallinacitas.

Cor. ¡TAMBIÉN!

Solt. Y a las lechuzas ...

Cor. ¡TAMBIEN!

Solt. ... y a los halcones.

Cor. ¡TAMBIÉN!

Solt. Tamién

Cor. ¡TAMBIÉN!

Solt. Y Coro También... También... También... También...

También... También... También.

GUITARRA y Percusión (ad libt.) Al comienzo y FINAL.

En 1958 Victoria comenzó produciendo la música de canciones con letra de su hermano Nicomedes; esas sus primeras canciones conocidas -varias en forma de pregones-, estaban asociadas a la presentación de estampas folklóricas, que pronto se agruparon conformando cuadros o juguetes breves y luego pequeñas obras musicales.

La Compañía Teatral Cumanana que ambos hermanos habían fundado estuvo formalmente en funciones hasta principios de 1961.

Las subsiguientes producciones de Victoria abarcarían la dirección de danzas folklóricas con sus correspondientes coreografías, así como la creación de libretos -los cuales dirigió y llevó a las tablas-, y la dirección escénica con un grupo numeroso hasta fines de 1982. Desde entonces se dedicó a la docencia en Carnegie Mellon University, dictando un curso de su creación que llamó “Descubrimiento y Desarrollo del Ritmo Interior” hasta 1999 inclusive. En esas casi dos décadas fue poco lo que compuso y dirigió; en cambio participo dictando en diversos talleres y seminarios.

Este listado en vías de ser el catálogo de las composiciones de Victoria está en trabajo y requerirá mayor investigación para rastrear fuentes impresas y completar las fechas de algunas obras.

Entre estampas o sainetes, musicales y dramas son unos 15 libretos. Algunas obras para teatro se han dado en temporadas integras. En cambio, las obras creadas expresamente para televisión se emitieron en una sola presentación y no siempre han dejado información visible. Entre estas piezas hay por lo menos dos obras inéditas -y quizás hasta tres-, es decir, que no han sido estrenadas

Igual cuidado debemos seguir para fechar los textos originales, que fueron preparados para conferencias y ponencias a Seminarios en Lima, Estados Unidos y otros países a donde fue invitada.

El único libro que preparó para su publicación es “Ritmo: el eterno organizador”. Lima: Ediciones Copé 2004; que se encuentra actualmente reeditado bajo el sello de Penguin Random House.

Otro librito, en realidad una muy pequeña publicación, titulada Descubrimiento y desarrollo del sentido rítmico, de 1971, se encuentra agotada, y no será reeditada, sobre todo, porque fue descartada por la autora.

Y por corresponder a especies danzarías que han sido restituidas o recuperadas mencionamos la creación de varias coreografías, fundamentalmente: Landó, Alcatraz, Festejo y Zamacueca.

Entre las primeras canciones (1958-1960) que produjo conjuntamente con su hermano Nicomedes y las subsiguientes, son aproximadamente unas 55 canciones, no todas conocidas e inclusive algunas inéditas. La más popular es el vals Callejón de un solo caño.

Las canciones que produjo luego de la época de Cumanana ya son de su entera responsabilidad, letra y música. Algunas canciones son portadoras de textos reflexivos y contestatarios, sin llegar a ser incendiarios. Más, con miras al análisis, solo consideramos como poemas, aquellos textos donde la palabra se basta a sí misma, aun cuando algunos toques rítmicos sean incluidos como apoyo.

Recientemente su obra -textos y canciones-, está difundiéndose, siendo motivo de inspiración para las jóvenes generaciones.

Aunque no son obras creadas por Victoria, consignaremos una relación de entrevistas ya que pueden aportar información complementaria.

Libretos de obras para Teatro y televisión

1957-58 “La Muñeca Negra”, Ballet pantomima

1959-60 “Callejón de un solo caño”

1959-60 “Escuelita Folklórica”

1959 “Carnaval Limeño”

() “En una picantería”

1960-61 “Malató”

1960 aprox “En el ron de la jarana”

1962 “Cierta servidumbre”

() “Del Callejón a la quinta”

1962 “Espantapájaros”

1972 “Un marido paciente”

1980 “Negro es mi color”

1980 “Recordando con Victoria”

() “Mi amigo el Mago y la Danza Inconclusa”

1981 “La Calle”

Escritos y artículos

Esta recopilación de escritos y artículos se encuentra en proceso de edición.

1975 Notas en el Programa de mano del Conjunto Nacional de Folklore.

Pags 1, 2-3, 4- 5, 6-7,

1978 Revista Folklore 1

pags 3 “Editorial”

pags 5, 6, 7, “Importancia del folklore”

pags 8, 9, “La danza en el Perú”

pags 14, 15, “El Conjunto Nacional de Folklore”

pags 18, 19, 20, “Negritud en América latina”

1979 Revista Folklore 2

pag 3, “Editorial

pags 4, 5, 6, 7, “Descubrimiento y desarrollo del sentido rítmico”

1981 “Por qué del Teatro Negro” en programa del espectáculo teatral “Negro es mi color” pag 3

La importancia de eso que llaman Folklore.

1987 Reencuentro del Negro con sus raíces

1987 Patrones de belleza

1987 Quién soy / Who am I?

Ritmo-Equilibrio Salud

El único instrumento que no puede ser afinado por otro

1992 Después de 500 años ¿Qué es pues folklore?

1994 ¿Qué es pues danza? En revista “Imaginario del Arte” N° 7, pag 21

1999 “El importante rol que cumple el obstáculo” en El Perú en los albores del Siglo XXI – 4. Ciclo de Conferencias 1999-2000. Lima: Fondo Editoria

Del Congreso del Perú, pp. 231-244.

Salud- Ritmo-Equilibrio-

2000 Salud-Equilibrio-Ritmo

Informe sobre la educación en el mundo

Educación

2002 Homenaje al reverendo Martin Luther King ¿Quién soy, quiénes somos?

El obstáculo como estímulo

2004 Aportes de la cultura africana en el Perú

Arte y cultura afroperuana

Pensamiento de la mujer peruana en el s XXI

2006 ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida?

Libros

1971 Descubrimiento y desarrollo del sentido rítmico. Lima, Servicios de Publicaciones del Centro de Arte Folklórico Nac. R. M. Ayarza de Morales. / agotado / Descartado

2004 Ritmo: el eterno organizador. Lima: Ediciones Copé.

Coreografías

Landó

Alcatraz

Festejo

Zamacueca

Canciones

1—Callejón de un solo caño, vals

2—Obsesión, danza

3—De cara seria, marinera

4—Belén cochambre, lamento

5—Santolino

6—Ya yo 'ta cansá

7—La chichera, panalivio-pregón

8—Los tamaleros, panalivio-pregón

9—No Nicomedes-Chismorreos de callejón

10—Zanaharí, ritual

11—Cumanana (Característica)

12—Las lavanderas,

13—París me llama / panalivio y festejo

14—La tisanera, panalivio-pregón

15—El sereno, panalivio-pregón

16—Pobre Malató

17—El frutero, panalivio-pregón

18—La muñeca negra / musical- ballet completo

19—El mantequero, panalivio-pregón

20—La picantera, panalivio-pregón

21—La buñolera, panalivio-pregón

22—El aguador, panalivio-pregón

23—No hay negro que se me resista – Landó

24—Landó N° 2

25—Hay que barrer
26—La misturera, panalivio-pregón
27—Miente y remiente
28—Soy Victoria Santa Cruz, marinera
29—Vuestra dentadura poca, marinera
30—Pa gozá con el ritmo del tambó
31—Basta ya
32—Dios creo al mundo / o / A que muevan la cola / alcatraz /
33—Muévelo pa' cá
34—La calle, jazz
35—No hay comunicación
36—O ellas o nosotros
37—Ríete de ti cosa buena
38—Robar o ser robado
Los albañiles
Ven a mi encuentro, zamacueca
Del callejón a la quinta, vals, con letra de César Santa Cruz G
Peinando a una negrita, panalivio

Poemas

A la Marinera Limeña
Las Lavanderas
Me gritaron ¡Negra!
¡Soy Victoria Santa Cruz! -Décimas

Entrevistas

La mayoría son entrevistas de televisión, también hay algunas grabadas en radio.

Odin Teatret y Eugenio Barba:

https://www.youtube.com/watch?v=Lq8_FtpCIhc&t=259s

<https://www.youtube.com/watch?v=C2vnOa9isco&t=2s>

Retratos:

<https://www.youtube.com/watch?v=Fx4ZiluO6gE&t=7s>

<https://www.youtube.com/watch?v=5d1oabypXQc>

<https://www.youtube.com/watch?v=oBRInWFPlj0>

<https://www.youtube.com/watch?v=XcJnIQ4kQ2U>

La función de la palabra (Marco Aurelio Denegri):

<https://www.youtube.com/watch?v=DMu6BkUJ-Os>

La magia del ritmo (TV PERU)

<https://www.youtube.com/watch?v=WYKEMidE6bQ>

Mediodía Criollo:

Victoria explica el Alcatraz: <https://www.youtube.com/watch?v=J0mvrGy-gtA&t=73s>

Entrevista de Raul Serrano sobre la marinera limeña-1998:

<https://www.youtube.com/watch?v=IXr65i9w3BQ>

Entrevista a Victoria Santa Cruz Gamarra hecha por Nicomedes Santa Cruz Gamarra:

<https://www.youtube.com/watch?v=pCyMyVKFwS0>

Victoria en Carnegie Mellon:

<https://www.youtube.com/watch?v=KfJw4INcfk0>

Ponencia de Victoria: Homenaje a NSCG 2003 museo de antropología

https://www.youtube.com/watch?v=-FHd9v6g_VM

Audio Entrevista en Musicas del Peru (2006) : El Episodio Final del programa “La Vuelta al día en 80 Mundos” de Efrain Rozas. Regreso a la entrevista a Victoria Santa Cruz, 14 años después (programa “Músicas del Perú”, año 2006).

https://www.mixcloud.com/lavueltaaldiapodcast/el-%C3%BAltimo-episodio-regreso-a-la-entrevista-a-victoria-santa-cruz-a%C3%B1o-2006/?fbclid=IwAR2pd8_betYc46T0h-5OUYeUIJcPrhANpg8u0dWqAZ2bp_NcWWCg4oGzYfg

Una selección de las entrevistas provenientes de diarios y revistas ha sido publicada por Luis Rodríguez Pastor con el título “Las palabras de Victoria”!

Hasta aquí nuestro avance del catálogo de obras de Victoria Santa Cruz; aunque se encuentra en construcción lo damos a conocer provisionalmente en vista de que no hay quien pueda preparar uno más completo. Esperamos subsanar algunas ausencias e imprecisiones hasta que llegue a estar completo.

Cuanta actualización pueda lograrse la compartiremos en nuestra reciente página web familiar < <https://www.familiasantacruzgamarra.org/> >.

Así mismo, en esa página de internet ya se encuentran algunos textos breves que están debidamente digitalizados y revisados, como “Me gritaron ¡Negra!”, “Las lavanderas” y “A la Marinera Limeña”.