

INTRODUCCIÓN A LAS AFINACIONES Y TEMPLES DEL CHARANGO

Omar Ponce Valdivia
Musicólogo

En la música andina, **Temple o Tiemple** es la denominación que se da al conjunto de notas, relaciones interválicas y sensaciones de altura y densidad entre las cuerdas de un instrumento cordófono cuándo esta afinado. En los charangos, estas relaciones sonoras entre altura, densidad y timbre se constituyen en las afinaciones propias de cada variante del instrumento, y por tanto, propias para la ejecución de sus músicas o expresiones musicales respectivas.

Un **Temple** puede ser reconocido auditivamente por la sensación armónica que genera el sonido de sus cuerdas cuando son pulsadas “al aire”, simultánea o consecutivamente, así mismo puede ser diferenciado por la densidad sonora que adquiere el instrumento cuando está “**bien templado**” o afinado. Tímbricamente, un **temple** puede ser diferenciado por la calidad vibrante del material de las cuerdas, sean estas de metal, nylon o tripa en sus diferentes espesores, así como por las cualidades acústicas de la caja de resonancia en cuanto a sus dimensiones y forma, sea esta de madera o armadillo. Musicalmente, un **temple** es distinguido por el estilo, danza o género musical que lo emplea como característica de una determinada tradición musical, las sonoridades de los temples adquieren así un sentido de identidad y representatividad sonora respecto a sus localidades de práctica, a sus contextos específicos, y en algunos casos, respecto al músico cultor que las adopta como “sello” propio.

Presentamos un cuadro resumido de las afinaciones o **temples** que caracterizan a importantes tradiciones musicales del charango y que corresponden a diversas localidades del sur andino de Perú. Algunos de estos **temples** están configurados en cuatro o cinco órdenes de cuerdas, sean simples, dobles o triples y toman denominaciones distintivas tales como *Sirena*, *Khirki*, *Diablo*, *Walaychito*, entre otras.

En tanto que algunas características de los **temples**, como son la sensación armónica, la densidad sonora y los colores tímbricos, son componentes no-mensurables y menos representables y su distinción auditiva responde en gran medida a una percepción cultural del sonido musical, en la presente *Introducción a las afinaciones y temples del charango* presentamos algunos de los elementos distintivos que pueden ser representables gráficamente en términos de convenciones musicales, y otros, que descritos desde la materialidad del sonido, pueden brindarnos una idea sonora del **temple** respecto a su timbre y su densidad sonora.

Los elementos mencionados son:

- La *Notación* de las cuerdas, la que es apuntada en el sistema de escritura pentagrámica.
- El número de *Ordenes* que componen cada variante, el que es indicado con numeración en círculos.
- La cantidad de *Cuerdas* aplicadas a cada orden, la que es indicada simbólicamente por grupos de “corcheas”.
- El material de *Encordamento* empleado en cada **temple**, indicando si es Nylon, Tripa, Metal o material mixto. Y finalmente:
- La tonalidad del **temple** respecto a su notación “al aire” y su aplicabilidad en el sistema tonal, indicada en paréntesis cuadrado.

No obstante, el concepto “tonal” solo será pertinente para los **temples** cuya música es funcional a conformaciones instrumentales mixtas, sean estas entre charango, mandolina, guitarra, acordeón u otros instrumentos, conjuntos en que la sincronización armónica está regida por la presencia de una *tonalidad*; no así en los **temples** aplicados a músicas de contextos rituales, en las cuales el concepto propiamente “tonal” está ausente ya que se desenvuelven en sistemas musicales propios, ejecutando la música en charango solo y canto o, en grupos homogéneos de varios charangos, es decir, sin la participación de otros instrumentos, y en algunos casos sin sujetarse al sistema occidental temperado.

Complementando estas descripciones, incluimos una galería visual de las variantes aquí descritas, presentando fotografías focalizadas en el encordamento y ordenamiento así como en la ornamentación, forma y dimensiones de la caja de resonancia.

Finalmente, no dejamos de mencionar que los elementos aquí descritos presentan cierta variabilidad al interior de sus respectivas tradiciones musicales. Los **temples** desarrollan variantes en sus espacios de uso de acuerdo a su función en determinado contexto y a las situaciones musicales en que se presentan.

CHARANGOS

Denominación del Temple (Cultores)	Material del Encordamento	Localidad	Tonalidad
1: Temple natural.			
" <i>Temple en La menor</i> ". (Benavente)	Tripa, nylon o metal.	Cusco.	La menor
" <i>Comuncha</i> ".	Tripa, nylon o metal.	Cusco.	La menor
" <i>Santo Domingo</i> ". (Vivanco)	Tripa, nylon o metal.	Ayacucho - Huamanga.	La menor
" <i>Afinación Natural</i> ". (Paniagua)	Tripa, nylon o metal	Puno.	La menor

1.

Mi 5 La 4 Mi 4/Mi 5 Do 5 Sol 4 [La Menor]

2: Afinación empleada por Jaime Guardia.	Nylon.	Ayacucho - Pauza.	Mi menor
---	--------	-------------------	----------

2.

Si 4 Mi 4/Mi 5 Si 3 Sol 4/Sol 5 Re 4 [Mi Menor]

3: Afinación empleada por Julio Benavente Díaz para el Estilo "T'ipy".	Mixto: Metal. 3º grave de nylon.	Cusco - Huarcocondo.	Si menor
---	----------------------------------	----------------------	----------

3.

Fa# 5 Si 4 Fa#4/Fa#5 Re 5 La 4 [Si Menor]

4: Afinación de Ángel Muñoz Alpaca.	Metal. (15 ó 12 cuerdas)	Arequipa - Yanahuara.	Fa# menor												
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤</p> <p>4. </p> <p style="text-align: center;">Do# 5 Fa#5/-4/-5 Do# 5 La 4 Mi 4 [Fa# Menor]</p>															
5: Afinación "Falsetto" de Félix Paniagua Loza.	Mixto: Nylon. 2º y 5º de metal.	Puno - Pomata.	Sol menor												
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤</p> <p>5. </p> <p style="text-align: center;">Re 5 Sol 5 Re 5 Sib 4 Fa 5 [Sol Menor]</p>															
<p>6: Afinación Mi menor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="213 1111 719 1144">"Temple Mi menor". (Benavente)</td> <td data-bbox="719 1111 1026 1144">Nylon, metal o mixto.</td> <td data-bbox="1026 1111 1235 1144">Cusco.</td> <td data-bbox="1235 1111 1402 1144">Mi menor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="213 1144 719 1178">"Afinamiento Mi m". (Caballero)</td> <td data-bbox="719 1144 1026 1178">Nylon, metal o mixto.</td> <td data-bbox="1026 1144 1235 1178">Ayacucho.</td> <td data-bbox="1235 1144 1402 1178">Mi menor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="213 1178 719 1261">"Afinación Diablo o Corazón". (Paniagua)</td> <td data-bbox="719 1178 1026 1261">Nylon, metal o mixto.</td> <td data-bbox="1026 1178 1235 1261">Puno.</td> <td data-bbox="1235 1178 1402 1261">Mi menor</td> </tr> </table>				"Temple Mi menor". (Benavente)	Nylon, metal o mixto.	Cusco.	Mi menor	"Afinamiento Mi m". (Caballero)	Nylon, metal o mixto.	Ayacucho.	Mi menor	"Afinación Diablo o Corazón". (Paniagua)	Nylon, metal o mixto.	Puno.	Mi menor
"Temple Mi menor". (Benavente)	Nylon, metal o mixto.	Cusco.	Mi menor												
"Afinamiento Mi m". (Caballero)	Nylon, metal o mixto.	Ayacucho.	Mi menor												
"Afinación Diablo o Corazón". (Paniagua)	Nylon, metal o mixto.	Puno.	Mi menor												
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤</p> <p>6. </p> <p style="text-align: center;">Si 4 Mi 5 Si 4 Sol 5 Re 5 [Mi Menor]</p>															
7: Charango Parinacochano. (Vivanco)	Tripa. (5 ó 6 cuerdas)	Ayacucho-Parinacochas.	La menor												
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤</p> <p>7. </p> <p style="text-align: center;">Mi 5 La 4 Mi 4/(Mi 5) Do 5 Sol 4 [La Menor]</p>															

8: Afinación Hualaycho.	Metálico.	Comunidades Quechua de Puno y Arequipa.	Do # menor (Variable)
--------------------------------	-----------	---	-----------------------

8.

① ② ③ ④ ⑤

Sol# 5 Do# 5 Sol# 4/ Sol# 5 Mi 5 Si 4 [Do# Menor]

9: Temple Charango Hualaychito.	Nylon, metálico o tripa.	Comunidades de Cusco, Apurímac y Ayacucho.	Re menor (Variable)
--	--------------------------	--	---------------------

9.

① ② ③ ④ ⑤

La 5 Re 5 La 4/La 5 Fa 5 Do 5 [Re Menor]

CHILLADORES

10: Temple Sirena o Temple Diablo.
Empleado en el Chillador altiplánico y Chillador cusqueño.

Metal. (10 ó 12 cuerdas)

Comunidades de Puno y Cusco.

Mi menor

10.

①
②
③
④
⑤

Si 4
Mi 5
Si 4
Sol 5
Re 5
[Mi Menor]

11: Temple Corazón.

Metal.

Comunidades Aymara del Altiplano de Puno.

(Altura variable)

11.

①
②
③
④
⑤

Si 4
Mi 5
Si 4
Sol 5/-4/-5
Re 5

12: Temple de Capachica o Tiemple Capachica. Empleado en Charango Khirki o Quirquincho de Capachica.

Metal. (10 ó 8 cuerdas)

Puno - Comunidades de Capachica.

(Altura variable)

12.

①
②
③
④
⑤

Sol# 5
Re# 5
Si 5
Fa# 5
Do# 5

<p>13: <i>Temple Caneño</i>. Empleado en el <i>Chillador Caneño</i>.</p>	<p>Metal con cuerdas "Cero". (4 ordenes, 9 ó 10 cuerdas)</p>	<p>Cusco - Comunidades de "provincias altas".</p>	<p>(Altura variable)</p>
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④</p> <p>13. </p> <p style="text-align: center;">Sol 5 Re 5 Sib 4 Fa 5/-4/-5</p>			
<p>14: <i>Temple Sirena</i> o <i>Temple de Kashua</i>. Empleado en el <i>Chillador de Kashua</i> de Canas.</p>	<p>Metal con cuerdas "Cero".</p>	<p>Cusco - Comunidades de la región de Canas.</p>	<p>(Do menor o Altura variable)</p>
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤</p> <p>14. </p> <p style="text-align: center;">Sol 5 Do 5 Sol 5/-4/-5 Mib 5 Sib 4</p>			
<p>15: <i>Temple Bandurria</i>. Empleado en <i>Charangos</i> y <i>Chilladores</i> cusqueños.</p>	<p>Metal. (15 ó 12 cuerdas). 4ta y 5ta graves entorchadas.</p>	<p>Cusco - Comunidades de Canchis y Quispicanchis.</p>	<p>Mi menor (Variable)</p>
<p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤</p> <p>15. </p> <p style="text-align: center;">Si 4 Mi 5 Si 4 Sol 5/-4/-5 Re 5/-4/-5 [Mi Menor]</p>			

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benavente Díaz, Julio.

Charango y Quena. Por método de carteles de visualización auditiva. Cusco 1974.

Caballero Araujo, Bernardo Awad.

El charango peruano con sentimiento ayacuchano. Lima (c. 1980).

Paniagua Loza, Félix.

El Charango. Puno (Año 1973) 2005.

Vivanco Guerra, Alejandro.

"El charango y los charanguistas" (Año 1973), *Cien temas del folcklore peruano.* Lima 1988.

REFERENCIAS MEDIA

- Registros audiovisuales de terreno, Formatos: MD/ VHS-C/ MDV/ Hi 8/ JPG/ .MOV/ MPEG-2. Cusco, Puno, Arequipa y Lima, de 2002 a 2008. Archivo de Omar Ponce Valdivia.
- Colección fotográfica de José Sotelo Maguiña. Lima 2008.
- "El Charango". Programa de la serie *Hecho a Mano*. Televisión Nacional del Perú. Mónica Morales Aquino: Producción general.

ELABORACIÓN

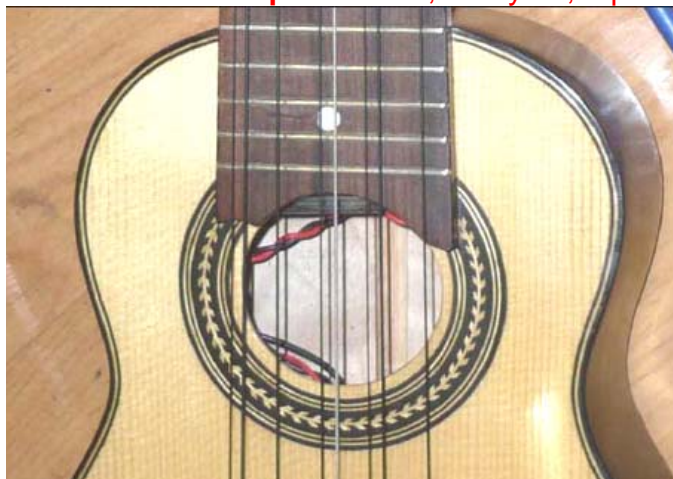
Septiembre 2008. / 1ra. Revisión: Septiembre 2009.

© Omar Ponce Valdivia 2008.

INTRODUCCIÓN A LAS AFINACIONES Y TEMPLES DEL CHARANGO

Ejemplo 1. Encordamento del **Temple Natural**, en nylon, tripa o metal.

Ejemplo 3. Encordamento de **Julio Benavente Díaz** para tocar el estilo "T'ipi".

Ejemplo 4. Encordamento de **Ángel Muñoz Alpaca** para tocar el estilo **“Vibrado”**.

Ejemplo 7. Encordamentos del Charango Parinacochano. (Ayacucho)

Ejemplo 9. Encordamento de la **Afinación Hualaychito**. (Cusco, Apurimac y Ayacucho)

Ejemplo 10. Encordamento del **Templo Sirena**. (Cusco)

Encordamento del **Templo Sirena** o **Templo Diablo**. (Cusco)

Encordamento del **Templo Diablo**. (Puno)

Ejemplo 11. Encordamento del **Temple Corazón** y **Temple Diablo**. (Puno)

Ejemplo 12. Encordamento del **Temple de Capachica** o Charango Khirki. (Puno)

Ejemplo 14. Encordamentos del **Temple de Kashua** o **Temple Sirena**. (Cusco)

Ejemplo 15. Encordamento del **Temple Bandurria** (Cusco).

OMAR PONCE VALDIVIA

(Puno, Perú)

Músico compositor y musicólogo. Fue docente en el *Instituto Superior de Música Leandro Alviña* de la ciudad del Cusco y en la *Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas* de la ciudad de Lima. Reside actualmente en Santiago de Chile, desde donde desarrolla la investigación y la docencia musical del charango y las músicas altiplánicas.

Como investigador de música andina, presentó conferencias y exposiciones en eventos académicos como el *Coloquio de Musicología Casa de las Américas* en La Habana –Cuba (2000),

el *Seminario Internacional Instrumentos Tradicionales. Músicas Actuales y Contemporáneas* en Cochabamba –Bolivia (2003), el *III Seminario de Música Latinoamericana. Encuentro con el Charango y la Guitarra* en Osorno –Chile (2006), el *Seminario Internacional la Guitarra Tradicional Latinoamericana* en Santiago –Chile (2007), el seminario *Instrumental andino. Estrategias de aprendizaje colectivo* en Lima –Perú (2008), y últimamente en el *Seminario Internacional de Música latinoamericana* en Osorno –Chile (2009) así como en la *Semana 1000 Científicos 1000 Aulas* del Programa Explora CONICYT –Chile.

Como instrumentista actuó en ciudades de Perú, Latinoamérica y Japón, actuando como solista o como integrante de ensambles en eventos como el *World Performing Arts* en Sakai –Japón (2001), el *Festival Internacional de la Cultura* en Boyacá –Colombia (1999), los *Festivales Internacionales de Charango* en Arequipa –Perú (2004, 2005, 2007) y varias versiones del *Festival Musical Arguediano* en Lima (2004, 2005). En esta misma ciudad participó con la *Orquesta Sinfónica Nacional del Perú* como intérprete de Charango en la obra *Danzas Populares Andinas* del compositor Celso Garrido-Lecca presentada en el Museo de la Nación y el Liceo Naval del Callao. Grabó en producciones de música tradicional y experimental andina, como instrumentista, director y arreglista, contando con publicaciones fonográficas propias como los discos *Alas Nuevas* con la agrupación musical *Tumi –Fusión* (Cusco. 1996), *Música Peruana en Charango* (Lima. 2003) y *Flor del Titicaca* con el *Trío Saratharis* (Santiago de Chile. 2008) en los cuales interpreta diferentes instrumentos.

Por dos años consecutivos, obtuvo el primer puesto en composición en el *Concurso anual de música puneña* (2003 y 2004) convocado por la *Federación Departamental de Centros Musicales y Estudiantinas de Puno FEDECME* –Puno, ciudad en la que el Instituto Nacional de Cultura le otorgó la distinción *Kantuta de Plata* en mérito a su labor de creación y difusión internacional de la música altiplánica (2007). Actualmente es finalista del Concurso de composición *Luis Advis* convocado por el *Consejo Nacional de Cultura y las Artes* de Chile con una obra para charango, sikus y orquesta.

Fue becado por la *Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICYT –Chile*, realizando estudios de Post grado de la *Facultad de Artes de Universidad de Chile*, donde obtuvo el grado de Magíster en Artes con mención Musicología, habiendo logrado Distinción Máxima con la tesis titulada “De charango a chillador. Confluencias musicales en la estudiantina altiplánica”.

En música de tradición oral, investiga las variantes de los instrumentos cordófonos en la música andina, con especial atención al charango y las técnicas de su ejecución en relación con los contextos de práctica y los procesos interculturales. En el campo de la musicología histórica, realizó transcripciones de obras incluidas en manuscritos peruanos del siglo XVI y siglo XVIII, presentando el montaje sonoro de las obras del *Códice Truxillo del Perú* de *Baltasar Jaime Martínez Compañón (1789)* como director y tecladista del *Barroco Taky Ensemble* en las ciudades de Cusco (2006, 2007, 2008), Puno (2007) y Lima (2008).

www.omarponce.blogspot.com