

CURSO DE CUECA. HISTORIA.

CONJUNTO DE FOLKLORE.
SERVICIO DE BIENESTAR HOSPITAL BASE PUERTO MONT

"LA CUECA, DANZA NACIONAL DE CHILE"

..."La Cueca, danza extraordinaria,
la más compleja del mundo en su genero;
la más noble y profunda de América".

Carlos Vega

PROFESOR : Heriberto Bahamonde Tejada
Asesor del Grupo de Folclore.
Docente Nacional de la Federación de Folclore del Magisterio de Chile.

PUERTO MONTT, SETIEMBRE DE 1991.

Estos apuntes los recibí hace varios años atrás de Leonardo Sandoval, Director del Conjunto Folklórico Magisterio de Rancagua en Asunción del Paraguay. (Conjunto Folklórico Pampa, Mar y Cordillera) y con todo cariño se los entrego para su uso y difusión.

J. Mauricio Muñoz Díaz. www.folklorechileno.cl

CURSO DE CUECA

Indice	2
Origen y antecedente históricos	3
Dispersión histórico geográfica	5
Contenido emocional de la Cueca	6
La Cueca y sus características regionales	7
Estructura poética de la Cueca	8
Forma musical de la Cueca	10
Algunos aspectos musicales	11
Pasos o movimientos clásicos	11
La Cueca y sus desplazamientos	12
Uso del pañuelo en la Cueca	14
Panorama general de la Cueca	14
Desplazamientos gráficos generales	15
Palabras finales del autor	16

ORIGEN Y ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CUECA

Los grandes estudiosos del folklore y especialmente quienes se han interesado en buscar el origen de nuestra danza nacional, han entregado gran parte de su tiempo en el tema.

Mucho se ha discutido y se seguirá haciendo, hasta el día en que alguien encuentre el camino que de las luces que lleven a la verdad sobre su definitivo origen.

En realidad, es una situación que nos preocupa, sin embargo, todos estamos ciertos de que en la actualidad es una danza ciento por ciento chilena.

Sobre el origen de nuestra Cueca, hay varias teorías, entre las cuales destacan las siguientes:

- Origen Limeño
- Origen Indígena
- Procedencia Española
- Arabe Andaluz
- Negroide africano

Carlos Vega, gran investigador y folklorista argentino, manifiesta que un alto porcentaje del folklore lírico coreográfico de Sudamérica, tiene un indiscutible origen limeño. Para afirmar dicho argumento, postula la existencia de los Centros Culturales de México y Perú. En estos lugares, hubo un florecimiento en que los aborígenes, españoles y negros esclavos formaron un verdadero conglomerado social. El señor Vega, afirma que el año 1842, la Cueca habría llegado a Chile, procedente del vecino país del norte, vale decir del Perú, con el nombre de zamacueca.

Pedro Humberto Allende, maestro compositor chileno, y premio Nacional de Arte, dice: "El origen de la música popular criolla de Chile, hay que buscarlo solamente en los colonizadores, ya que la música indígena no ha influido en lo absoluto en su formación. Como los colonizadores de Chile fueron exclusivamente españoles, no cabe duda que fueron ellos los que transmitieron su música a nosotros".

Don Benjamín Vicuña Mackenna, ilustre historiador e investigador, publica el año 1882 un trabajo en el cual asegura que la Cueca es de origen eminentemente negroide. Su afirmación no hace testimonios personales, si no que son producto de las observaciones que en tiempos de la Reconquista Española, en el año 1814, hiciera un viajero francés llamado Julián Mellet, en Quillota. Aquí, un grupo de esclavos negros bailaba una grotesca danza llamada "lariate".

Hoy en día, hay una gran cantidad de investigadores que han contribuido al enriquecimiento del conocimiento de esta danza. Entre ellos destacan historiadores, folkloristas y musicólogos como

José Zapiola, Carlos Barahona, Rodolfo Lenz, Ricardo Latchman, Pablo Garrido, Eugenio Pereira Salas, Carlos Lavín, Ezequiel Rodríguez etc. Junto a ellos, existe otro grupo de investigadores que sostienen que con la expedición Libertadora al Perú (1820), la Cueca habría sido llevada al vecino país. Ahí, se cantó y bailó con el nombre de "chilena", nombre que permaneció hasta los hechos que formaron parte de la guerra del Pacífico en 1879.

Después del Combate Naval de Iquique, se celebraron en Lima y en el puerto de El Callao, grandes fiestas en honor a los marinos del Huáscar, no faltaron quienes bailaron la chilena hasta el cansancio. Tampoco los que de aquel instante cambiaron el nombre de chilena, por el de Marinera. En recuerdo de los marinos peruanos.

Podríamos buscar una gran cantidad de datos, los que no pasarían de ser teorías, puesto que hasta hoy, no existe persona alguna que asegure con antecedentes reales, el origen exacto de nuestra danza nacional.

Limeña, española, negra o indígena; nadie lo sabe.

Lo cierto es que la Cueca, cualquiera haya sido su procedencia, fue adoptada por nuestro pueblo, quien le imprimió su sello personal, pasando a convertirse en símbolo de nuestra nacionalidad y digna representante de nuestra idiosincrasia.

Como danza, indudablemente algún origen debió tener. Tal vez, una rancia aristocracia o un humilde y modesto escenario fue su nacimiento. A lo mejor como alguien dijo, es una hija de nadie, pero también, nadie, podrá discutir que para el pueblo chileno, es y será madre y reina de las fiestas, por excelencia. "La Cueca no ha sido arribista, jamás ha pedido sitio en ninguna parte; siempre ha sido ella: única imperturbable. Buenos chascos se han llevado los maestros que han intentado llevarla disfrazada - y en contra su voluntad - a los salones"... Muchos de ellos le han agregado pasos coreográficos inventados en laboratorio. De donde el ¿hombro con hombro?, los llamados floreos y escobillados?. Ella es natural porque son sentimientos, ella es así: dama en los altos salones, hija del pueblo, sencilla y delicada. "Es que la Cueca no es una danza geométrica de preciso dibujo; es como un líquido que toma la forma de la vasija que lo contiene"... "A la Cueca hay que aceptarla como es: igual que al tiempo" Acevedo Hernández. - La Cueca 1953.-

DISPERSION HISTORICA - GEOGRAFICA DE LA CUECA

La Cueca en sus comienzos, deambula por los caminos de América, como si quisiera encontrar un pueblo donde anidar su encanto o hacerse carne en quienes se identifican con ella. Al parecer, todos vibraron con ella, pero, solo nosotros los chilenos supimos prodigarle no solo un hogar, si no también, cariño, nombre, apellido y mas que nada la hicimos emblema y carne de nuestra propia identidad. No es ella quien se cree chilena, **SOMOS NOSOTROS LO QUE LA RECONOCEMOS COMO TAL**. Nuestra danza Nacional!

1824 Perú. En 1824, una danza llamada zamacueca o zamba clueca logra hacerse popular en los diferentes salones de Lima.

1825 De improviso, aparece en los salones de Santiago de Chile, la zamacueca. La aristocracia de la época le brinda una cálida recepción; corre sin timidez a los dominios del pueblo, donde al final de un par de generaciones, adquiere tal popularidad que se convierte en la preferida a nivel nacional. De esta manera, sufre algunas modificaciones, evolucionando con gracia y generosidad conforme a los sentimientos del pueblo.

1850 A estas alturas, se inicia la creación de variadas y hermosas melodías originales, lo que da vida a la Zamacueca chilena. El sentido práctico del chileno, cambia "zamacueca" por "CUECA". Hasta aquí, han pasado unos diez años y de Santiago cruza las fronteras andinas para visitar Mendoza y provincias inmediatas.

1860 Perú- Chile. Lima administró la danza hasta 1860 aproximadamente. Chile asume la danza hasta en los mas apartados rincones y a partir del ultimo cuarto de siglo, un verdadero liderazgo en su control (1875).-

1865 La Cueca vuelve a Bolivia y al Perú, pero esta vez llega con apellido: "CUECA CHILENA". El tiempo y por razones de brevedad le otorga el nombre de "CHILENA", simplemente. A la fecha, los argentinos continúan llamándole Cueca, olvidándose el de zamacueca. Solo aquella que bajo de Bolivia y se radico al noreste, continuaría llamándose "CHILENA".

1879 En el Perú la danza se llamo Chilena hasta 1879, fecha en que fue rebautizada con el nombre de Marinera. Cuentan algunos historiadores que, después del Combate Naval de Iquique, los peruanos hicieron una gran fiesta en honor a los marineros peruanos y que por razones obvias habrían cambiado el nombre de "CHILENA por el de marinera..

CONTENIDO EMOCIONAL DE LA CUECA

La Cueca es una danza de carácter eminentemente amorosa. Es una danza libre y suelta. Es un baile donde una pareja, pañuelo en mano, sin tocarse, realiza toda suerte de giros y movimientos, sin detenerse un solo instante, hasta que mueren los ecos del canto, las huifas y el tamboreo.

La Cueca es un canto a la alegría de vivir, al amor a la mujer, a la Patria y al amor libertario. Es en consecuencia, un magnifico canto a la vida.

En su contenido hay que considerar el verso y la música, el conjunto instrumental y las voces que cantan, el aspecto coreográfico y su particular ambiente festivo.

"En el cuadro sentimental que presenta debe dominar la corriente de simpatía que se produce entre el hombre y la mujer, como también entre la pareja y la concurrencia que participa y contribuye a dar entusiasmo y animación al conjunto; simbolizando además el mudo, pero elocuente lenguaje con el cual dos personas se comunican su efecto, su entusiasmo y su alegría de vivir, por medio de la música, del gusto y de una acción impregnada de sentido" E. Rodríguez A. -La Cueca chilena.

Para el Dr. Rodolfo Lenz, "La Cueca es un baile de una pareja, hombre y mujer, alcanzando el espacio, a veces bailan varias parejas simultáneamente, pero cada una por si. Los danzantes llevan un pañuelo en la mano, cuyos movimientos graciosos contribuyen a la perfección del baile. El argumento es un "cortejeo". La vista del hombre esta clavada con fuego provocador en la cara de la dama, mientras esta mira recatadamente los pies del galán y solo de vez en cuando le lanza una mirada. El varón en ademán de ataque y provocación zapatea tocando el suelo, ya con los tacos, ya con la punta. Ella se esquivo y defiende".

Don Daniel Barros Gres, publica en 1887: "La zamacueca es la representación a lo vivo de unos amores, desde su principio hasta su desenlace; así puede decirse que este baile es por si mismo un poema o drama en escena. En el se ve siempre la expresión y trama con su eterno desenlace feliz.

La Cueca tiene el encanto y el poder de transmitir nuestros sentimientos como ninguna otra danza en el mundo.

Ella es triste o alegre, dependiendo esto del estado anímico de quien la ejecuta. Cuando estamos tristes, sabe aquilatar nuestro dolor, para convertirse en risas y algarabía, cuando el corazón y el espíritu lo determina.

LA CUECA Y SUS CARACTERISTICAS REGIONALES

Si pudiéramos hacer un largo recorrido imaginario a través de nuestra larga y hermosa geografía, nos encontraríamos con que esta singular identidad que nos une como chilenos se enriquece y estalla en mil formas de cultura tradicional.

Este natural fenómeno social es propio de la idiosincrasia humana, a través de los caminos del hombre da respuesta a sus necesidades de acuerdo a lo que su entorno inmediato le ofrece con generosidad. Así ocurre con su accionar laboral, social, intelectual y espiritual. Las formas de pesca artesanal del hombre del norte son diferentes a las acostumbradas por el chilote.

En estas formas de conducta del hombre, la Cueca no podría estar ausente y es así como a lo largo y ancho del país podemos encontrar diferentes formas de expresarnos a través de la Cueca: son los llamados estilos de Cueca.

-Cueca Centrina:

Recibe también el nombre de Cueca huasa. Su campo geográfico se sitúa en el centro del país, donde tuvo su nacimiento natural. No viene el caso hacer grandes comentarios ya que representa la Cueca "Tipo" del país y es en consecuencia la que mas esta fijada en nuestra memoria.

-Cueca Chilota:

Recibe este nombre la Cueca cultivada en toda la zona de influencia chilota. Es hermosa por el dinamismo que imprimen los cultores que la ejecutan, tanto en lo coreográfico como en lo musical. Caso típico es el de los músicos de acordeón de botones, los que junto con tocar y cantar, hacen del zapateo un verdadero espectáculo. Para muchos, el dinamismo de su coreografía responde a la crudeza del clima sureño.

Se acompaña con guitarra, bombo, acordeón, piano o de botones, caja cuequera, charrasca etc.

Debemos establecer, para no caer en errores, que al hablar de Cueca rural estamos hablando de Cueca campesina, provinciana o de pueblo chico. **TODAS ELLAS SON LA MISMA DANZA**, solo la distinguen **SELLOS PERSONALES** de quienes la cultivan.

ESTRUCTURA POETICA DE LA CUECA

La Cueca es una de las mas hermosas expresiones poéticas de la cultura tradicional chilena, en consecuencia podemos hablar de genero lírico chileno. En él, el poeta canta sus propios sentimientos.

En su lenguaje sujeto a medida y ritmo, la Cueca es verso. El arte de hacer versos recibe el nombre de Métrica pero estos versos deben ser combinados en estrofas. La Cueca como obra literaria, pertenece al genero lírico.

La estructura poética de la Cueca, desde el punto de vista de la métrica esta formada por una cuarteta, una seguidilla y un dístico o pareado:

a) Cuarteta: Es una estrofa de cuatro versos que riman en consonancia. En la Cueca, también recibe el nombre de malagueña. En esta parte se expone el tema que se va a desarrollar en los versos siguientes.

Un jilguerito amarillo
y una lloica colorada,
se juntaron pa la pascua
y al llegar la madrugada.

b) Seguidilla: La segunda parte esta formada por una seguidilla de siete versos que van alternando entre siete y cinco sílabas cada uno. Por repetición del cuarto, esta seguidilla resulta siempre de ocho versos.

Al repetir el verso cuarto se agrega la palabra "si", que da mayor fuerza al canto y sirve, además, para anunciar la "vuelta" o cambio de lado. En esta parte de la Cueca se desarrolla la idea expuesta en la malagueña o cuarteta inicial.

El jilguero y la lloica
son muy bonitos,
el uno es amarillo
y el otro coloradito.
Coloradito, ay si,
jilguero loco,
acércate a mi lado
poquito a poco.

c) Pareado: Es un dístico llamado remate compuesto por un verso de siete sílabas y otro de cinco. Aquí se afirma lo dicho anteriormente, por medio de una moraleja y termina la relación que se ha hecho en las partes anteriores.

Anda poquito a poco,
jilguero loco.

Si juntamos las tres partes indicadas; cuarteta, seguidilla y remate o pareado y agregamos intencionalmente el llamado "ripio", acomodándolo a la cuarteta asociando todo al esquema musical obtendremos la siguiente forma:

Mi vida, y un jilguerito amarillo
/: mi vida y una lloica colorada:/
Mi vida se juntaron pa la pascua,
mi vida al llegar y al llegar la madrugada.
Mi vida, un jilguerito amarillo.

El jilguero y la lloica
son muy bonitos.
El uno es amarillo
y el otro coloradito.
Coloradito ay si,
Jilguero loco.
Acércate a mi lado
mi vida poquito a poco.

El "mi vida" es llamado ripio, relleno o muletillas y su función es aumentar el número de sílabas de algunos versos para que coincidan con la frase musical correspondiente.

Ellos pueden ser usados al comienzo del verso, como es el caso "de mi vida", "la vida" y el "caramba"; o bien al finalizar el verso, como el "si señora", el "caramba y Rosa", el "Rosita y Rosa", el "Zamba y Liray", etc. En algunas cuecas de ciertos sectores chilotes el ripio no aparece tan marcado como en el resto del país.

El "ay si" aparece siempre acompañando al quinto verso de la seguidilla. A este quinto verso, que es la repetición del cuarto, se le exigen siete sílabas y dado que tiene cinco, el "ay si" se las completa. En algunos casos es reemplazado por la palabra: "Mi alma".

FORMA MUSICAL DE LA CUECA

La forma musical de la Cueca es acompañada por un período musical único formado por dos frases musicales que son: A y B o Antecedente y Consecuente. Para una mejor comprensión veamos la Cueca que hemos estado manejando.

Frase A o Antecedente:	Mi vida y un jilguerito amarillo
Frase B o Consecuente:	Mi vida y una lloica colorada

Como se puede observar, cada frase musical va acompañada del ripio correspondiente. Esto en el caso de la cuarteta, pues en la seguidilla, dos de sus versos corresponden a una frase musical.

Cuando se canta la Cueca, es usual la repetición de la frase B o Consecuente.

Todas las cuecas terminan con la frase A o antecedente. Esto permite la aparición de la Cueca larga y su variante llamada de balance. Cada frase melódica esta compuesta por cuatro compases musicales. El numero total de compases varia entre 48 y 52, excepción de algunas cuecas del área andina que no tienen texto y son acompañadas con bandas de bronce o zampoñas y de algunas cuecas chilotas, a las que se le agregan mas seguidillas, lo que las convierte en cuecas largas y también a excepción de la misma Cueca larga y su variante de balance.

En cuanto a la tonalidad, se señala que en el área andina y en la parte del área atacameña hispana, según la división territorial para los estudios folklóricos propuestos por el profesor Manuel Danemann R. se hallan numerosos ejemplos de cuecas en tonalidad menor. Desde parte del área atacameña hispana hasta el resto del país, existe un predominio absoluto de la tonalidad mayor por sobre algunos ejemplos escasos en tonalidad menor. Entre ellas destaca la llamada Cueca centrina, chora o chilenera, característica de Valparaíso y Santiago.

En las funciones armónicas corresponden a tónica y dominante y ocasionalmente, subdominante.

La Cueca esta en compás de 6/8, el que a veces se alterna con el de 3/4.

En la organología o sistema de acompañamiento de la Cueca, la guitarra ocupa un lugar predominante por sobre otros instrumentos y en su ejecución impera prioritariamente la técnica de rasgueo.

En su afinación se pueden diferenciar dos formas básicas. La primera corresponde a la llamada afinación común y la segunda a la denominada por guitarra traspuesta, la que posee variadas probabilidades.

ALGUNOS ASPECTOS MUSICALES DE LA CUECA

Musicalmente la Cueca, como la mayoría de las formas folklóricas chilenas, tiene un ritmo de 6/8. Si el ejemplo que estamos ejemplarizando se cantara y tocara en Re mayor nos encontraríamos con los siguientes esquemas:

TONO	Re mayor (tónica)	La 7 (dominante)
------	----------------------	---------------------

ACORDES

RITMO 6/8

ESQUEMA DEL RITMO.

Entre los instrumentos folklóricos que se utilizan en la Cueca tenemos: El arpa, el piano, el acordeón, los bronces, zampoñas, la guitarra. Entre los de percusión destacan: pandero, tormento o tañedor, charango, cacharina o charrasca chilota, batería y bombo. Fuera de estos, hay otros ocasionales como la caja de fósforos, conchas de mariscos, botellas con cucharas, la caja armónica de la guitarra y sonajas.

PASOS O MOVIMIENTOS CLASICOS DE LA CUECA: Esquema gráfico

En toda Cueca, sea cual fuere la variedad de su estilo, habrá siempre una forma, una estructura, un esquema básico invariable y permanente.

	1 INVITACION
	2 PASEO
	3 VUELTA APERTURA
Cuarteta o Malagueña	4 FLOREO (medialuna)
	5 VUELTA (cambio lado)
	6 ESCOBILLADO
Seguidilla	7 VUELTA (Cambio lado)

- 8 ZAPATEO Remate
- 9 VUELTA (cambio o remate)

En las partes correspondientes a los números 4, 6 y 8, los movimientos son libres en el sentido de que NO ES NECESARIO hacer medias lunas - escobillados o zapateos. Dichos nombres solo se ponen para una mejor guía didáctica.

LA CUECA Y SUS DESPLAZAMIENTOS SEGUN LAS FIGURAS COREOGRAFICAS QUE LA COMPONEN.

Cada persona tiene su forma particular de bailar la Cueca, pero, como hemos dicho, esto no significa que la Cueca sea diferente. Lo que ocurre es que cada persona le imprime su sello personal, esto nos hace establecer que la Cueca es una sola a través de nuestro territorio nacional.

Las pequeñas diferencias radican en algunos pasos y figuras que enriquecen la danza, sin desvirtuarla y que responden a las condiciones temperamentales y sentimientos del cultor. A través de ello, la persona comunica su alegría, su entusiasmo y toda la gracia y picardía que surge del espíritu.

La Cueca no es una sucesión de movimientos acrobáticos e invenciones antojadizas, como tampoco una seguidilla de pasos creados en forma matemática. La Cueca en su esquema básico, es una danza llena de sencillez, producto del sentimiento que cada persona le imprime.

La invitación: La invitación a bailar Cueca, esta envuelta en el mismo espíritu de cortesía que le imprime un distinguido diplomático, un hombre de clase media o un "humilde hombre de pueblo". Siempre, cualquiera sea el nivel socio-cultural o económico de quien invita a bailar, es una acción llena de cortesía y respeto. La invitación debe hacerse mediante la palabra, nunca con un simple gesto.

El paseo: No se concibe una Cueca sin el paseo correspondiente. El paseo debe hacerse en el preludio o introducción que ejecutan los cantores. En el se da un dialogo de simpatía, incluso, algunos determinan el tipo de vuelta de apertura que se puede realizar. Esto se vera mas adelante en la parte pertinente. Se debe tener siempre presente que, el paseo no debe alcanzar mas allá del preludio o introducción. Es impropio continuar el paseo si ha comenzado el canto. Terminado el paseo, ambos bailarines deben colocarse frente a frente, pañuelo en mano y a una distancia relativamente libre de no mas de tres pasos.

Cuando la Cueca es presencial, vale decir cuando la danza se baila con músicos a la vista no comenzaran a cantar hasta cuando las parejas estén prestas a comenzar. Por el contrario, si la

Cueca a bailar, viene en grabación, debemos limitar los paseos puesto que la danza comenzara de improviso.

Vuelta de apertura: En la actualidad encontramos varias formas, siendo las mas comunes, las que a continuación se indican dado su mayor o menor uso.

a) Vuelta en ese (el ocho) Dama y varón, simultáneamente, bailan cambiando de lado y describiendo una "S" imaginaria de ida y regreso a su puesto.

b) Vuelta en circulo: Ambos bailarines, por la derecha de cada uno, avanzan describiendo un circulo imaginario hasta llegar a sus lugares de origen, donde giran en pequeño circulo por la derecha.

c) Vuelta en "U" (también la herradura) Los bailarines describen una U imaginaria, iniciándola por la derecha y volviendo en retroceso por la izquierda, sin mirar hacia atrás.

Floreo: Llamase floreos, a las evoluciones que los bailarines describen al encontrarse y reencontrarse, ya a la derecha o a la izquierda. Estos movimientos de suave deslizado a ambos lados también reciben el nombre de medias lunas. Lo mas usual es hacer movimientos libres donde el varón sigue a la dama. Se recomienda evitar caer en la monotonía de ir de derecha a izquierda y viceversa como una plantilla rígida de laboratorio. Por ejemplo:

Vueltas: comúnmente reciben el nombre de "cambios de lado" y durante su ejecución coreográfica se describe una especie de "S".

La primera vuelta o cambio de lado, nace al inicio del primer verso de la seguidilla, vale decir, terminada la cuarteta.

La segunda vuelta o cambio de lado, se da en el primer verso repetido de la seguidilla y la tercera, que en otras palabras es el mismo "remate", va atada al primer verso del pareado. Cada uno de los versos que producen o indican las vueltas van indicadas con un énfasis en la tonalidad del canto.

Escobillado: Se ejecuta en la seguidilla e inmediatamente después del cambio de lado. Su forma es como de una refalosa con movimientos delicados. Cuando termina, da paso al segundo cambio de lado o vuelta.

Zapateo: Es parte característica, aunque no necesaria, de nuestra danza nacional. En el, los desplazamientos son libres y representa el momento culminante de la danza. Una Cueca puede ser bailada enteramente zapateada como en Chiloé, pero también puede ser solo valseada prescindiéndose del zapateo.

En su parte pertinente, la mujer ejecuta taconeos suaves y armoniosos, mientras el hombre lo hace con elegantes y varoniles giros con zapateo de punta y taco.

Remate: En realidad corresponde a la tercera vuelta o cambio de lado. Ambos, hombre y mujer ocupan el pareado para describir una "s" al fin de la cual, el hombre ofrece a la dama su brazo en agradecimiento por la Cueca bailada.

USO DEL PAÑUELO EN LA CUECA

En la Cueca, el hombre lleva siempre la iniciativa y emplea el pañuelo para anunciar a su compañera los movimientos que han de efectuar como dúo. El comienzo del baile lo anuncia levantando el pañuelo con energía; los cambios de lado los indica con ademán elocuente. Puede alzarlo tanto como desee, moverlo como si quisiera lacear, tomarlo con ambas manos a la vez, bajarlo hasta el suelo, etc. El pañuelo es un elemento complementario para el equilibrio del conjunto.

Ella emplea el pañuelo con delicadeza y no debe hacer indicaciones para anunciar giros, hacer señas o pedir respuestas.

PANORAMA GENERAL DE LA CUECA

- A) Pasos, figuras o movimientos coreográficos clásicos de la Cueca.
- B) Forma poética de la Cueca: Cuarteta, seguidilla y remate precedido
- C) Presentación del texto de la Cueca en su forma literaria

MOVIMIENTOS PARTE POETICA TEXTO DE LA CUECA

- 1 INVITACION
- 2 PRELUDIO
- 3 PASEO
- 4 VUELTA DE APERTURA
- 5 CUARTETA

Mi vida un jilguerito amarillo
/:mi vida y una lloica colorada:/
mi vida se juntaron pa la pascua
mi vida al llegar la madrugada.

5 FLOREO	Mi vida un jilguerito amarillo.
6 VUELTA	Jilguero y la lloica son muy bonitos,
7 ESCOBILLADO	/: el uno es amarillo y el otro coloradito:/ Coloradito ay si,
8 VUELTA SEGUIDILLA	jilguero loco, acércate a mi lado
9 ZAPATEO	mi vida poquito a poco.
10 VUELTA REMATE FINAL	Anda poquito a poco jilguero loco.

Como se ha dicho, Floreo, Escobillado y zapateo son partes de la Cueca optativa, pudiendo en su reemplazo, desarrollar desplazamientos libres.

Preludio Musical: Se llama preludio musical a los acordes musicales que preceden al canto de la Cueca y en cuyo espacio los bailarines realizan el paseo. En las cuecas no cantadas o instrumentales del Norte, el preludio se hace notorio al bajar su intensidad hasta cero. el inicio del baile se hace cuando la música se reinicia con mucha fuerza e intensidad.

DESPLAZAMIENTOS DE LA CUECA

Después del paseo, la pareja se enfrenta
y describe una S de ida y vuelta.

Desplazamientos libres en el centro.

Cambio de lado o vuelta por la derecha.

Desplazamientos libres o escobillados en el centro.

Cambio de lugar o vuelta siempre por la derecha.

Zapateo libre.

PALABRAS FINALES DEL AUTOR

La Cueca es una de las expresiones mas genuinas de nuestra cultura tradicional ya que en ella podemos encontrar versos que hablan de los mas variados temas. En ellos, el hombre expresa sentimientos, los que reaparecen cada vez que baila a sus sonos.

La Cueca, mas allá de la danza, como expresión de arte literario, representa al hombre como cultura. Esta condición, este mérito indiscutible de confundirse con el espíritu humano, le ha colocado en el mas alto sitio de los símbolos chilenos.

La Cueca nació para ser libre y es responsabilidad de todos conservarla en su mas alta pureza. Todos la sabemos nuestra, pero no debemos olvidar que es heredada de nuestros antepasados y así como la hemos recibido, debemos entregarla a los que nos sucederán.

Profanan su honra, quienes pretenden esclavizarla en rígidos esquemas antojadizos. La ofenden, quienes pregonan que el folklore es feo y en su error tergiversan lo sublime de su sencillez agregando formas ajenas al temperamento e identidad del chileno. Argumentado que las cosas entran por la vista, toman la senda del circo, lo cual no es malo, si se mira desde su propia dimensión.

Finalmente, recordemos que la Cueca es SENTIMIENTO y los sentimientos son impresiones que causan en el alma las cosas espirituales.... La Cueca es espíritu y sentimientos.

Si nadie tiene derecho a jugar con los sentimientos del HOMBRE, que ocurre cuando calificamos al hombre en los concursos o competencias de Cueca, si ELLA REPRESENTA NUESTROS SENTIMIENTOS?...

PROFESOR : Heriberto Bahamonde Tejada

Asesor del Grupo de Folclore.

Docente Nacional de la Federación de Folclore del Magisterio de Chile.

Para la elaboración de este documento se consultaron obras como: La Cueca de A. Acevedo H., La Cueca chilena de E. Rodríguez A., Historial de la Cueca de Pablo Garrido., Folletos de BAFONA y otros, aparte de algunos aportes personales.

Estos apuntes los recibí hace varios años atrás de Leonardo Sandoval, Director del Conjunto Folklórico Magisterio de Rancagua en Asunción del Paraguay. (Conjunto Folklórico Pampa, Mar y Cordillera) y con todo cariño se los entrego para su uso y difusión.

J. Mauricio Muñoz Díaz. www.folklorechileno.cl