

La Guitarra en el Perú III
Al Compás del SOCABON

Guitarra Negra - VOZ

Octavio Santa Cruz

Ami Familia - Homenaje

Octavio es uno de los picos más sobresalientes de esa cordillera negra que son en la cultura los Santa Cruz en el Perú.

Don Nicomedes - padre del decimista - fue un dramaturgo destacado que se educó en Boston y que, además de componer una décima de hijos, realizó presentaciones teatrales, muy taquilleras en su tiempo.

Quienes se interesen por su obra podrán revisar las primeras páginas de "El Comercio" entre los años 1910 a 1915.

De este frondoso tronco nacieron cuatro artistas que se distinguieron en diferentes campos : Nicomedes, poeta e investigador acucioso del folklore negro, eximio decimista, fallecido en España ; Victoria, coreografa, investigadora , autora y directora teatral, quien dirigiera el memorable "Conjunto Nacional de Folklore" ; Rafael, torero, conocido como "La Maravilla Negra" , y César, compositor y estudioso del vals en el Perú.

A todos ellos les viene la vena artística por dos vertientes: la otra corresponde a los Gamarra, por linea materna. En el siglo pasado brillaron los pintores José Milagros y Demetrio Gamarra, abuelo y bisabuelo de los hermanos Santa Cruz Gamarra.

En la generación que le sigue irrumpe Octavio , el primer nieto de Don Nicomedes Santa Cruz Aparicio , criado, crecido y formado en el seno familiar de la casa materna , en la que era considerado un hermano más , el menor. En ese ambiente empezó a germinar su vocación por la plástica y la música: el pincel y la guitarra, expresiones que cultiva y en las que destaca por partida doble...

Arturo Corcuera

*Dedico este recital
a quienes considero
algo así
como miembros de una gran familia artística;
los portadores, productores, e investigadores
del Arte y la Cultura
de nuestra Costa Criolla
y en particular del Folklore AfroPeruano:
A Vicente Vásquez, hijo de Porfirio.
A José Lurita, violinista del Hatajo de
Negritos del Carmen
y a Amador Vallumbrosio, su primer caporal.
A los decimistas de ayer.
A los decimistas de hoy.
A Santa Rosa de Lima.
A los Santa Cruz.
A los Gamarra.
Y en especial a mis tíos
César, Nicomedes y Victoria.
sin cuyo aporte éste recital no sería posible.
Para ellos
- mis mayores en el Arte-
éste Reconocimiento y Homenaje.
O.S.C.*

La Guitarra en el Perú.

Repertorio III- "Al Compás del Socabón"

Guitarra y Voz

Presentación. Cumananas. O.S.C.	2'55
Por ser la primera vez. Décimas. O.S.C.´	4'
Al Compás del Socabón. Décimas. O.S.C.	2'22
Quién es aquel pajarillo. Décimas. O.S.C.	3' 50"
En nombre de Dios comienzo. Décimas. O.S.C.	3' 37"
A Santa Rosa. Cumananas. O.S.C.	2'50"
Réplica. Décimas. O.S.C.	2' 11"
Encimoziedad. O.S.C.	3' 09"
Saludo. Huanchihualitos. O.S.C.	2' 31"
Décimas. O.S.C. Zapateo Negro	4' 05"
A la Patrona de los guitarristas. Décimas. O.S.C.	3' 34"
El Amorfino. O.S.C.	3'

De otros repertorios :

Minuet 1, cuaderno de 1786.	0'52"
Minuet 3, cuaderno de vihuela 1830.	1'22"
Minuet del Conde de Las Torres	1"
"Passe de deux" . Duo de "La Muñeca Negra"	2' 12"
"El negrito cachimbeao". Festejo. O.S.C.	5'32"

Coro: Julio Humala,

Percusión: Julio Egoavil y César Octavio Santa Cruz B.

Grabación: Criterio Estudios

Kt Producciones.

Informes: La casa de Octavio.

En la antología "La décima en el Perú", N.S.C., IEP 1982, se menciona al decimista improvisador Higinio Quintana que acostumbraba desconcertar a sus rivales desde el primer momento: "Yo soy el pozo de la ciencia- decía- , éste pozo da agua y siempre queda agua...". Quintana fue el más renombrado de los decimistas negros en nuestra Costa Sur, y Carlos Vásquez su discípulo. Con la muerte de ambos en los años cuarenta se discontinuó la tradición. Nicomedes recogió esta posta en los cincuenta.

Las décimas "A Nicomedes Santa Cruz", están trabajadas de cuatro maneras, la primera estrofa con tema mitológico, religioso la segunda, social la tercera y por amor la cuarta. Y están glosadas sobre una cuarteta de la tradición que era su preferida.

Nicomedes falleció en febrero de 1992 tras cuatro décadas de infatigable labor . Pero su ejemplo y estímulo ha dado frutos. Hoy asistimos a un movimiento de renovación en éste género. En las glosas "A los decimistas de hoy", "pecado original" es una figura que alude al rescate de una ausencia fundamental: la improvisación en contrapunto, conocimiento que se quedó en el pasado junto con la tradición.

Huanchihualitos, en esta expresión singularmente mestiza, los negros de nuestra Costa Sur entonan picarescas cuartetas que animan la folklórica fiesta del tumbamonte , de típica raigambre andina .

En la Lima antigua, dicharachera y jaranista, entre décimas y marineras, el AMORFINO era un canto de controversia , jactancioso y retador. Hemos escuchado a los últimos cantores de amorfino : Augusto Ascuez y Luciano Huambachano en los años setenta. Al igual que las cumananas, y los huanchihualitos , que oímos en igual fecha , ya estos cantos de contrapunto ya eran indefectiblemente cantados con cuartetas de la tradición .

El Presbítero Mathías José Maestro es ampliamente conocido en nuestro medio como arquitecto, retablista, pintor y decorador de ornamentos, a través de su obra de renovación que modificó la fisonomía fundamentalmente barroca de nuestra Lima colonial imponiendo drásticamente el orden clásico. Aquí presentamos a Mathías Maestro en una faceta no conocida : como músico, es decir como guitarrista clásico, actividad que el mismo declara al ilustrar la carátula de su cuaderno personal con un impecable y elaborado estilo de comunicador visual

El libro de zifra de 1805 está catalogado en el Museo Nacional de Historia, como del autor : MISSON, Luis (n.m. 1766-Madrid). Contiene obras como Minuet anglais, otro portugués , Marcha de Nápoles, Sonata de Misson, etc. Entre estas piezas se encuentra una obra de escasos 18 compases, que podemos considerar como obra peruana, o que en todo caso se refiere a un personaje de la Lima de 1761; el Minuet del Conde de Las Torres.

El "Passe de deux" del ballet "La Muñeca Negra" de Victoria Santa Cruz fue estrenado en transcripción por Alina y Octavio, 1992

El "Festejo" es una danza festiva de los negros de nuestra Costa Sur. "El negrito cachimbeo" es una composición (O.S.C. 1999), de la serie "Cuentos de negros"

En 1985 el primer recital LA GUITARRA EN EL PERU presentó en calidad de estreno las obras de renombrados músicos peruanos, de quienes no se conocía producción para guitarra, como los minuets del Maestro de Capilla Pedro Jiménez Abril Tirado, quien - según su contemporáneo Bernardo Alcedo- era el mejor talento músico de su época . Esa noche se tocaron por primera vez las obras del Cuaderno de vihuela de 1830, cuyas obras -rondós, minuets, sonata,- no parecen haber sido conocidas públicamente en su época. El programa, incluyendo obras de Osmán del Barco y Alfonso de Silva, estuvo compuesto íntegramente de inéditos y estrenos. ICPNA. 17 de Julio de 1985.

Octavio Santa Cruz

.- Es Licenciado en Arte, sustentó el título con la tesis U.N.M.S.M. "La Guitarra en el Perú - Bases para su Historia" ; es profesor en la Escuela Académico Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

.- Es Diseñador Gráfico, con exposiciones y premios; entre otros ha recibido la Medalla de la Paz 1981 de las Naciones Unidas en el concurso de afiche para el Desarme.

.- Es guitarrista, ha publicado "Aires Costeños" (Antología del folklore afroperuano) y el "Cuaderno de Vihuela- 1830"; ha grabado los cassettes "Guitarra negra-duo" con Alina Santa Cruz y "De Inga y de Mandinga" con Julio Humala . Es miembro de la directiva 1997- 1998 de la A.P.G.

Compuso su primera décima en la Primavera de 1959 . Integró la directiva de la ADEP desde 1996 hasta el 08 - I - 2000

.- Desde 1997 "La casa de Octavio"(SANTA CRUZ Centro de Arte) presenta "Noches de Sol", "Poesía a dos voces", "Noche de guitarras", "El sábado de la décima", recitales, exposiciones y conversatorios.