

THE MYSTERY OF ATAHUALPA YUPANQUIT'S

» El Indio y la Quena «

TRANSCRIPTIONS FOR
SOLO GUITAR AND GUITAR DUET

by Lutz Rubarth

» El Indio y la Quena «

(...) Se llamaba Quena. Una tarde le pidió a su indiecito enamorado: „Quiero oro del Sol, ¡tráeme oro del Sol!“. El joven indio partió rumbo al poniente, cruzó montañas, pedregales y territorios extraños, pero no encontró oro del Sol.

Retornó entonces a la piedra, pero Quena no estaba.
Pachamama la había castigado convirtiendola en un pequeño trozo de caña.
El indio llamó a los cuatro vientos: „¡Quena, Quena!“

Por un extraño impulso llevo a los labios el trozo de bambú
y en él suspiró el nombre de su amada. Desde entonces la montaña sagrada
tiene un cántico más, sumado a la soledad de las cordilleras.

¡Viejo tocador de quena, bronce, silencio y dolor!
Angustia de cinco notas que nadie nunca escuchó.

Perfil de condor andino, rostro que el viento alisó,
ojos llenos de silencios y manos de labrador.

¡Cuánta piedra en los caminos toda la vida encontró,
milagro que no se hiciera de piedra su corazón!

(Atahualpa Yupanqui en el documental: Un Rio Que No Cesa De Cantar)

(...) She was called Quena. One afternoon she asked her beloved indio: „I want gold from the sun. Bring me gold from the sun!“. The young indio left in the direction of the setting sun. He crossed mountains, screes and strange territories, but he did not find gold from the sun.

He returned to the stone, but Quena was not there.
Pachamama had punished her turning her into a little piece of cane.
The indio called out to the four winds: „Quena! Quena!“

By a strange impulse he led the piece of bamboo to his lips and he whispered
the name of his lover into it. Since then the holy mountain has one
more canticle, adding to the loneliness of the cordillera.

Old player of the quena, bronze, silence and pain!
Anguish of five notes that nobody ever heard.

Profile of the Andean condor, face smoothed by the wind,
Eyes full of silence and hands of a tiller.

How much stone along the way, he found in his whole life,
Wonder that his heart did not turn into stone.

(Atahualpa Yupanqui in the documentary “Un Rio Que No Para De Cantar”)

Introduction

There is so much to say about this wonderful piece by Atahualpa Yupanqui. Not only is it one of my very favorite compositions by Don Atahualpa, but it also seems to be one of the most mysterious of his recordings. The song is based on an anonymous melody from the Andes and Atahualpa Yupanqui arranged it for guitar by adding the harmonies.

According to the list of studio recordings (www.atacris.com & www.discogs.com) he recorded this beautiful piece only once in 1970 for the french label "Le Chant Du Monde" and it was released on the album "Guitare des Andes". As far as I know he never recorded any other version of "El Indio y la Quena". I tried to find further information about this song on the internet, but I didn't find anything.

When I first transcribed "El Indio y la Quena" I already noticed many nice and rich harmonies that I couldn't find or reach on my guitar while playing the melody, so I harmonized the original melody by using the best fitting bass notes available, mostly open strings because they sound nice and „right“, and they are very easy to play while performing the melody. This arrangement is not very difficult to play, and I guess that most people wouldn't notice a big difference from the original version.

However, I recently revised and tried to improve my transcription, but I still didn't understand how Yupanqui could play the melody and at the same time use those mysterious and for my hands unaccessible chords. At first, I thought that it may be possible that he used some kind of magic guitar tuning, but I didn't find a tuning that would solve the mystery and allow me to play all the original harmonies along with the melody. Well, I know it may seem quite improbable because the recording sounds pretty much like a „normal“ solo guitar piece, but I have come to the conclusion that at least some or maybe even all of the harmonies in the accompaniment must have been played by a second guitar.

In the beginning, I myself had a hard time believing in this duet theory because (as far as I know!) he only recorded very few duets (e.g. "La Cacharpaya"), but after analyzing the recording of "El Indio y la Quena" again and again I'm very sure that it's definitely true. However, on the record cover of the album "Die Andengitarre" (German version of the French album „Guitare des Andes“) there is no further information about this recording and it doesn't mention a second player so I guess that Atahualpa Yupanqui first played the melody and then recorded the backing chords (two-track-recording). What's interesting, the album contains a four page inlay with the score of „Vidala religiosa“, „Danza de la paloma enamorada“, and a solo guitar version of "El Indio y la Quena", but the notes are far away from what you hear on the recording, and therefore they are rather useless than helpful.

Here are a few more reasons why I think that the 1970 recording of "El Indio y la Quena" is actually a guitar duet. Not only are there several more or less unplayable combinations of high melody notes and low bass notes, and a few other mysterious effects (e.g. the melody and some bass notes can be heard mostly on the right channel while some of the accompaniment chords are heard on the left channel), but another aspect that supports this theory is the observation that "El Indio y la Quena" was recorded 1970 in the same studio and it was released on the same record as the duet "La Cacharpaya".

So, when I revised my solo guitar transcription I also created a version for two guitars which might come very close to what you hear on the original recording from 1970. Both voices, melody and accompaniment, are very easy and comfortable to play. Nevertheless, In the latest newly revised version of my solo guitar transcription I tried to include the original harmonies and I think I managed to get pretty close to Atahualpa Yupanqui's original (two-track-) recording. This version is a bit more difficult to play, and it contains some quite uncomfortable left hand figures.

Introducción

Hay mucho que decir, sobre esta maravillosa pieza de Atahualpa Yupanqui. No solo es una de mis composiciones favoritas de Don Atahualpa, sino que también parece ser una de sus grabaciones más misteriosas. La canción está basada en una melodía anónima de los Andes armonizada y arreglada para guitarra por Atahualpa Yupanqui.

Según la lista de grabaciones (www.atacris.com & www.discogs.com) Yupanqui grabó "El Indio y la Quena" solo una vez en el año 1970 para el sello francés "Le Chant Du Monde" y fue lanzada en el álbum "Guitare des Andes". Por lo que sé, nunca grabó ninguna otra versión de esta hermosa pieza. Intenté encontrar más información sobre esta canción en Internet, pero no encontré nada.

Cuando transcribí por primera vez "El Indio y la Quena", ya me di cuenta de que hay muchas armonías lindas y ricas que no pude encontrar o alcanzar en mi guitarra mientras tocaba la melodía, así que armicé la melodía original usando las notas disponibles que funcionan mejor, en su mayoría cuerdas a aire porque suenan bien y son muy fáciles de tocar mientras se ejecuta la melodía. Este arreglo no es muy difícil de tocar y supongo que la mayoría de la gente no notaría una gran diferencia con la versión original.

Sin embargo, hace poco revisé e intenté mejorar mi transcripción, pero todavía no entendía cómo Yupanqui podía tocar la melodía y al mismo tiempo usar esos misteriosos y para mis manos inaccesibles acordes. Al principio pensé que era posible que hubiera usado algún tipo de afinación mágica, pero no encontré una afinación que resolviera el misterio y me permitiera tocar todas las armonías originales junto con la melodía. Bueno, sé que puede parecer bastante improbable porque la grabación suena más o menos como una pieza de guitarra solista, pero he llegado a la conclusión de que al menos algunas o incluso todas las armonías del acompañamiento deben haber sido tocadas por una segunda guitarra.

Al principio, a mí me costó mucho creer en esta teoría del dúo porque (¡que yo sepa!) solo grabó muy pocos dúos (por ejemplo, "La Cacharpaya"), pero después de analizar la grabación de "El Indio y la Quena" una y otra vez estoy muy seguro de que definitivamente es cierto. Sin embargo, en la portada del disco "Die Andengitarre" (versión alemana del disco francés "Guitare des Andes") no hay más información sobre esta grabación y no se menciona a un segundo guitarrista, así que supongo que Atahualpa Yupanqui primero tocó la melodía y luego grabó los acordes de acompañamiento (grabación de dos pistas). Lo que es interesante, el álbum contiene un cuadernillo de cuatro páginas con las partituras de "Vidala religiosa", "Danza de la paloma enamorada", y una versión de solo de guitarra de "El Indio y la Quena", pero las notas están muy lejos de lo que escucha en la grabación y, por lo tanto, son bastante inútiles.

Aquí hay algunas razones más por las que creo que la grabación de "El Indio y la Quena" es en realidad un dúo de guitarras. No solo hay varias combinaciones más o menos imposibles de ejecutar (notas altas en la melodía junto con notas graves en el acompañamiento), y algunos otros efectos misteriosos (por ejemplo, la melodía se pueden escuchar principalmente en el canal derecho, mientras que algunos de los acordes de acompañamiento se escuchan en canal izquierdo), pero otro aspecto que sustenta esta teoría es la observación de que "El Indio y la Quena" se grabó en 1970 en el mismo estudio y fue lanzada en el mismo disco que el dúo "La Cacharpaya".

Entonces, cuando revisé mi transcripción para guitarra solista, también realicé una versión para dos guitarras que es muy semejante a la grabación original de 1970. Ambas voces, melodía y acompañamiento, son muy fáciles y cómodas de tocar. Sin embargo, en la nueva versión recién revisada de mi transcripción de guitarra solista intenté incluir las armonías originales y creo que logré acercarme bastante a la grabación original (de dos pistas) de Atahualpa Yupanqui. Esta versión es un poco más difícil de tocar y contiene algunas figuras de la mano izquierda bastante incómodas. Si desea tocar una versión de guitarra solista de esta pieza, le sugiero que compare ambas versiones solistas y descubra cuál funciona mejor para usted.

El indio y la quena

6ta en Re

N.H.-----|

T tr 3x

A 1 3 5 5 6 5 5 5 10 6 8 6 9 12 10 8 (10)

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tr N.H.----- N.H.

T 1 3 5 5 6 5 5 5 10 9 9 9 9 5 9 3 (9) 3 (9)

A 3 5 6 5 6 6 11 9 5 5 5 2 6 5 5 7

B 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) [7] [12] [7] [12]

tr N.H.----- N.H.

T 6 8 5 6 5 6 5 6 6 5 6 8 10 8 (10) 10 8 (10) 8 (10)

A 7 9 (10) (9) 0 0 0 0 0 0 0 13 12 11 10 10 10 10

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.H.----- N.H.

T 6 8 10 8 5 5 10 (1) 3 3 3 5 10 10 8 8 6

A 7 9 (10) (9) 0 (6) 5 5 5 6 10 10 9 9 7

B 0 0 4 0 0 0 10 (0) [7] [12] [7] [12]

T 3x 3x 3

A 13 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 8 10 8 10

B 0 0 0 0 0 0 0 [12] 7 6 5 5 3 5 2 1 3 1 2 0 3 0

T 7 6 5 8 5 3 5 2 1 1 3 1 3 2 0 3 10

A 7 6 5 8 5 3 5 2 1 1 3 1 3 2 0 3 10

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10

tr N.H.-----

T 1 1 3 5 9 5 5 10 5 9 8 8 5 10 10 8 8 (10) 6

A 3 3 5 6 5 6 6 11 5 9 9 9 6 10 10 8 9 7

B (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 7 0 0 [7] [12] [7] [12]

El indio y la quena

6ta en Re

tr

tr

tr

6ta en Re

tr

tr

N.H.

(?)

tr

tr

tr

N.H.

20

tr tr N.H.-----

T 1 (3) 3 5 3 5 5 10 8 8 8 5 10 10 8 8 (10) 6
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T
A
B 0 0 0 2 0 3 3 2 0

27

tr tr tr

T 6 5 6 5 6 5 6 6 3 6 3 13 12 10 8 (10) 8 (10) 8 (10)
A 8 7 8 7 8 7 8 8 5 8 5 15 13 11 10 10 10 10
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T
A
B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

33

tr N.H.-----

T 1 3 5 3 5 5 10 9 8 8 5 10 10 8 8 (10) 6
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T
A 7 2 0 0 7 0 3 2 2
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

tr *tr* *tr* N.H.

T 6(8) 5 6 5 6 3 6 6(8) 3 6 3 13 12 10 8(10) 5
 8 7 8 7 8 5 8 8 5 5 5 15 13 11 10 6
 A 0
 B 0 [0]

III -----

T
 A
 B

45

tr N.H.-----

T 1 3 5 3 5 5 10 8 8 8 5 10 10 8 8(10) 6
 3 5 6 5 6 6 11 9 9 9 6 10 10 9 9 7
 A 0
 B 0 [7] [12] [7] [12] [12] [7] [12]

(?)

T
 A 7 2 0 0 2 4 0 8 0 7 0
 B 2 4 0 8 0 7 0 0 0

52

I -----

T 13 10 8 10 8 10 13 10 8 10 8 10 7 7 6 5 8 5 5 3 5 2 1 1 3 1 2 0 3 0
 A 10 7 7 6 5 8 5 5 3 5 2 1 1 3 1 2 0 3 0
 B

58

V ----- I -----

T 5 6 5 8 5 5 3 5 2 1 1 3 1 3 2 0 3 0

A 5 6 5 8 5 5 3 5 2 1 1 3 1 3 2 0 3 0

B

62

tr

T 1 1 3 5 3 5 5 5 10 5 8 8 8 5 10 10 8 8 (10) 6

A 3 3 5 6 5 6 6 11 6 9 9 9 6 10 10 9 9 7

B

N.H. -----

T 7 7 7 7

A 8 8 8 8

B 0 8 8 7

El indio y la quena

6ta en Re

N.H.-----

tr

VIII-----

tr

(tr)

Gm*

F*

tr

(tr)

N.H.-----

15

I 1/2-----

VIII-----

tr

tr

Gm*

*

*

(tr)

N.H.

20

I 1/2-----

tr

(tr)

N.H.-----

27

V-----

III-----

VIII-----

Gm

Gm

F*

F*

tr

tr

tr

* = these chords & (bass) notes can be heard on Atahualpa Yupanqui's original recording from 1970

33

(tr)

T 6 8 10 8 5 5 10 9 8 8 5 5 5 8 8 (10) 6
 A 7 9 ((10)) ((9)) 7 10 9 9 6 6 9 9 7
 B 0 0 7 0 8 7 7 0 [7] [12] [7] [12]

40

V ----- V ----- III -----

tr tr (tr) N.H.

T 6 (8) 5 6 5 6 6 (8) 5 6 5 13 12 10 8 (10) 5
 A 0 7 7 7 5 8 5 5 5 15 13 11 10 6
 B 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 7 [12]

45

(tr) N.H.-----

T 6 8 10 8 5 5 10 5 5 5 2 10 10 8 8 (10) 6
 A 7 9 ((10)) ((9)) 7 5 5 5 10 10 9 9 7
 B 0 2 4 0 8 0 7 0 [7] [12] [7] [12]

52

T 13 10 8 10 8 10 13 10 8 10 8 10 7 7 6 5 8 5 5 3 5 2 1 3 1 2 0 3 0

58

V ----- I -----

(F f a+c) (F C) (F f a+c)* (C# f+a)*

T 5 6 5 8 5 5 3 5 1 1 3 1 3 2 0 3 0
 A 5 6 0 5 5 0 0 2 3 2 3 1 2 2 0 3 0
 B 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0

62

VIII -----

(tr)

T 1 3 3 5 5 5 5 10 5 8 8 8 5 10 10 8 8 (10) 6
 A 3 3 5 6 5 6 6 11 6 9 9 9 6 10 10 9 9 7
 B (0) 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 [7] [12] [7] [12]

* = these chords & (bass) notes can be found in Atahualpa Yupanqui's original recording from 1970

EL INDIO Y LA QUENA

The musical score is written for guitar in a single system with six staves. It begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 6/8 time signature. The notation includes various rhythmic values such as quarter, eighth, and sixteenth notes, as well as rests and accidentals. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes. The score features several dynamic markings, including 'mf' (mezzo-forte). There are also circled numbers 2, 3, 4, and 5, likely indicating specific techniques or fingerings. The piece concludes with a final cadence.

El indio y la quena:

Diese sehr alte Melodie ist Teil des musikalischen Reichtums der Anden, wo die Einsamkeit des „campesino“ singt. Nichts vermag besser die Seele dieses wunderbaren und trostlosen steinernen Universums auszudrücken als die einfache Schilfrohrflöte, die die Indianer die „Quena“ nennen.