Por Laylah Ferreyra

Tradición oral en peligro de extinción

Voces de los Andes

Posiblemente la exposición “Voces de los Andes” sea la saludable oportunidad para intentar comprender la locura que hemos vivido como país los últimos días en la Amazonía. ¿Qué conexión extraña tendrán estos rostros con los rostros que hemos visto sufrir, enfurecer, odiar...? Nicolas Villaume, fotógrafo francés, nos propone en formato multimedia, mirar, básicamente, aquello que no se ha mirado.

UNA MIRADA SIEMPRE ES UNA VOZ

Foto: *Lucio Sueldo Huelca*
Lugar: *Comunidad Choqueca, Tambobamba, Provincia de Apurímac, Perú.*
Audio: *Voz de Lucio.*

Un rostro, mirada fuerte, labios seguros, no existe duda en su expresión, y habla. Habla para contar la fascinante historia sobre los cóndores y los Apus, su voz intensa y confiada no se quiebra. Se establece el vínculo maravilloso del ser humano a otro ser humano. Entonces lo que sería una cara silente, se transforma en una voz que penetra, tallando sutilmente la memoria, la integra, la vuelve un todo de vivencias e imaginación.

El idioma es otro, el lugar no es el mismo, sin embargo existe y allí estás, de pie, frente a ese gran retrato, con audífonos en las orejas tratando de inmiscuirte en su historia, en su tradición, dejando de ser el pasivo espectador. De eso se trata la exposición de Nicolas Villaume, de trascender lo físico, mediante recursos tecnológicos y creativos volver a ese pasado que aún late en nuestros Andes, en nuestro país.

Nicolas Villaume

Gracias a la Embajada de Francia y la Alianza Francesa tenemos la oportunidad de conocer el trabajo fotográfico y multimedia que realiza Nicolas Villaume hace cinco años. Iniciativa creativa cuyas imágenes y audios forman una instalación que persigue movilizar las fibras sociales del espectador. Ganador del primer premio del Humanity Photo Award UNESCO 2006, ha colaborado en diversas revistas y ONGs, y posee una especialización en el MBA del French National Institute of Audiovisual (INA).

Esta iniciativa creadora e inclusiva surge de su interés por rescatar las tradiciones orales en peligro de extinción. Riqueza cultural que relegada por lenguas comerciales o intereses globalizados, va quedando refundida en el recuerdo de algunos. Vocación y pasión que lo lleva a viajar por el mundo buscando y registrando a través de medios sonoros y visuales las palabras de decenas de indígenas.

Palabras que afloran con naturalidad y transparencia porque son parte y esencia de conversaciones que el fotógrafo entabla con cada poblador, en cada comunidad que en su viaje encuentra. Acá no hay entrevistas frías o desasociados, aquí hay un vinculo real. No hay guión para la cámara, o montaje; es la vida de todos los días.

Rusia, China, Mongolia, Laos, son lugares que han impactado su visión del mundo, al haber estado allí, e influenciado intensamente su trabajo; pero con Sudamérica se ha gestado una relación muy particular. Una afinidad más fuerte que produjo en el 2003 la creación de la Asociación “Conversaciones del mundo”, cuyo objetivo primordial es preservar y difundir las tradiciones orales en peligro de extinción.

EL AMOR, ES EL MISMO LENGUAJE

Video: *Simona Quispe Calcin*
Lugar: *Comunidad Incatiana. Isla Amantani. Lago Titicaca, Perú.*

“Parlaq masiy parlay kuriy
Rimoq masiy rimay kuriy”

“Háblame de amor,
Dime mi amor”

Un canto que penetra su historia de amor, la escucho y no entiendo, a pesar de verla, de tenerla frente a mí modulando su voz, armonizando ese quechua hermoso y distante. ¿Será su canto mi canto? ¿Será su voz mi voz? Quedo abstraída en esa “alcoba” diseñada para trasmutar, cerrar los ojos y percibir atenta la melodía. El arrullo de su canto andino me remonta a sus brazos de madre peruana, de madre que arrulla. Nunca existió esa madre andina para mí, pero igual me entrego a su voz, y entonces existe, entonces arrulla.

Su quechua agudo por momentos cantado, otros dulcemente hablado, me hipnotiza y me hace feliz. Pienso que de no haber venido, me hubiera perdido de este canto, de este instante en el que todo se fue, se evaporó. Mágica sensación intercultural, verdadera, sin maquillaje, sin resentimiento.

La población indígena en el mundo es de 370 millones, según información revelada en la muestra, es decir, el cinco por ciento de la población total de la tierra. Millones de personas abrazando un pasado rico en tradiciones, cultura, idiomas y dialectos. Cultura viva, una cultura que se expresa y podría impactar a millones de seres humanos con la difusión adecuada. Son la valiosa esencia de un mundo que hoy se esmera en igualarlo todo, unificar la diversidad para que el ritmo sea un solo ritmo. Un solo canto.

Como parte del trabajo de la Asociación Conversaciones del mundo, Nicolas Villaume tiene como misión investigar aquel legado oral en amenaza inmediata para darle prioridad a su registro. Para lograr registrar las tradiciones va al encuentro de la gente, de

las comunidades, en equipo, colectivamente se escogen aquellos elementos importantes con el único fin de preservar su tradición para las siguientes generaciones.

La fragilidad del tiempo y la memoria obligan, en esta era de la tecnología, a preservar en un archivo digital las tradiciones orales, parte de ese esfuerzo lo vemos en “Voces de los Andes”, muestra itinerante que recorre los países involucrados en fotografías y videos, como también en grandes ciudades.

París, gracias a la UNESCO, ha sido testigo del trabajo de Nicolas Villeume y en el Festival Internacional de los Pueblos Autóctonos Unidos, en Francia. Así como en La paz, Cochabamba y Sucre en Bolivia, y en el Ecuador. Lugares que alimentaron la exposición, atravesando el corazón andino de países hermanos: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

UNA MIRADA A LARGO PLAZO

Descubrimos como un tesoro revelado que somos iguales, que nutrimos la misma raíz. Cada relato se escucha en su idioma original, cada indígena se encuentra en su casa, su comunidad; es importante resaltarlo porque lo que se ve en esta muestra es espontáneo, salido de la confianza y el respeto. Y es aquí cuando podemos empezar a conectar esta exposición con la vivencia feroz y dolorosa de nuestra Amazonía en estos momentos.

La necesidad que tienen los pueblos a expresarse de manera libre, sin discriminación, libre de la estigmatización racial. Somos una diversidad, somos diferencia y en ella está nuestro valor. Se exalta con mucho apasionamiento la biodiversidad, la naturaleza febril y explosiva en recursos. Se desatan tempestades gracias a esa defensa e intereses infinitos por el poder, por el dinero que mueve la riqueza natural, sin embargo nadie apuesta por la diversidad cultural, nadie reclama ese valor, pocos lo encuentran atractivo.

Esa es también la razón del resentimiento, no hay cabida para la reflexión respetuosa de la diversidad humana, no la fauna o la flora, sino la humana. Pueblos históricamente olvidados, ciudades con nombres para muchos inexistentes, de fantasía... Punamarca, Cuyuni, Ccatcca, Asongate, ciudades no fantasmas, sino habitadas por seres humanos ansiosos por contarnos su esencia, su propia ilusión.

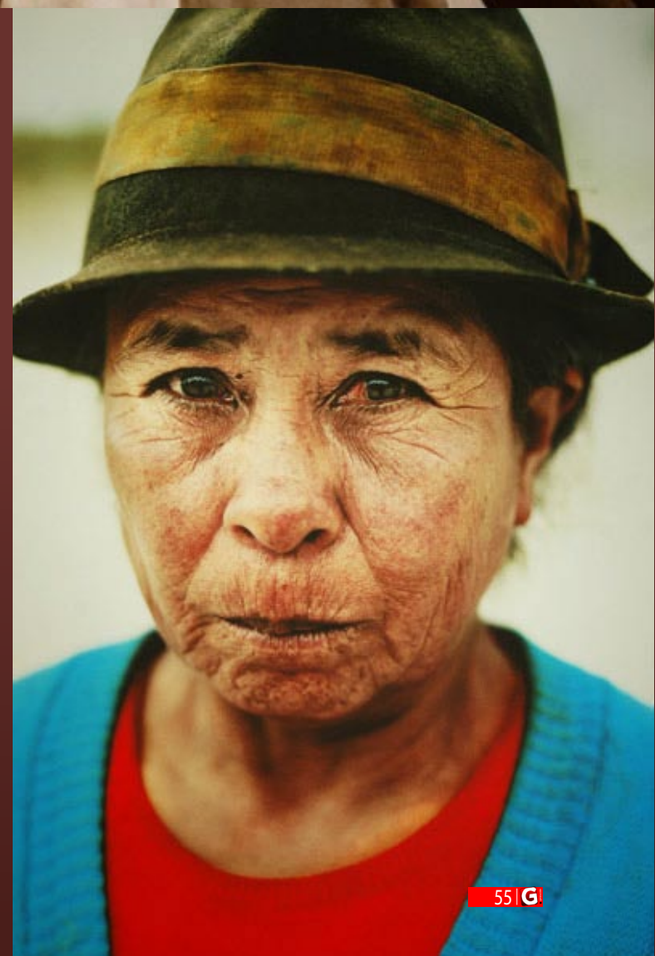
Video: *Máximo Mamani Choque,*
Lugar: *Asongate, Provincia de Cusco. Perú.*
Relato: *Phina Cocha (El Laguna Furioso)*

“Hace algún tiempo los lagos aquí eran muy malos, en cuanto veían a alguien se enojaban. Corrían detrás de ellos, y el agua se levantaba para atraparlos...”

Un ciudadano del mundo, como Nicolas Villeume hoy nos propone este conocimiento, este espacio, esta mirada en retazos de arte social y comprometido. Piezas de un gran rompecabezas que existe en los Andes, la Amazonía, la población indígena es también Perú. Acerquémonos sin miedo, miremos como su enfoque nos propone, no de arriba a abajo, sino al revés. Desde abajo, con la sensibilidad en las retinas y el corazón en los oídos al escuchar esas voces, que seguro algo tienen que decir.

EMPODERANDO LA IDENTIDAD ÉTNICA

Living Cultural Storybases (LCS) es una ONG cuya tarea principal es fortalecer las lenguas y culturas indígenas utilizando nuevas tecnologías, aprovechando el despliegue



técnico digital para garantizar un patrimonio cultural para las generaciones venideras. Participación que activamente pretende validar la narrativa ancestral, autóctona, genuina mediante acciones muy concretas.

El poder se otorga cuando existen herramientas y capacitación, la educación es la base de este registro. Su nombre en inglés nos habla de crear bases de datos de historias que sinteticen el quehacer de una comunidad, será la manera de poder vivir un mosaico inagotable de experiencias y matices. El proyecto apunta a valorar los matices, las tonalidades y textura que las culturas han regalado al mundo, y a través del trabajo de registro, preservación y acceso directo a las poblaciones, universalizar un aporte más que necesario para nuestra humanidad.

La realización de talleres multimedia, exposiciones locales y programas de radio digital, buscan intercambiar lo aprendido y la misma comunidad disfruta del retorno de su colaboración y su autoproducción. Se plantea que no solo nutran a un artista, sino que ellos tomen el poder de su propia vivencia. Escojan con libertad sus relatos a conservar, se conecten generación con generación en un diálogo útil e intenso.

ME LLEVO SUS OJOS

Foto: *Toni*
Lugar: *Comunidad Choqueca, Tambobamba.*

Termina la muestra, la experiencia, la conversación con Nicolas, quien amablemente me dedica unos minutos de su día, me traspasa en esos instantes su conmoción, su latido accesible; su compromiso de artista, investigador y ser humano. Su mirada es también clara y diáfana. Su experiencia como retratista es evidente, su pasión por las miradas y las manos que con movimientos sutiles pueden decirte tanto.

Rescatando de niños, mujeres, hombres... la tímida certeza y energía de que la esperanza existe, la voz no se queda en silencio. Saquemos lecciones, tomemos nota de estos retratos vivos, de los mensajes que se esconden y que se exponen. Me quedo al final con Toni, me lo llevo a casa, en la mente, en la piel. Un niño universal, un niño para abrigar. Me robo sus ojos para mi recuerdo. ■

VOCES DE LOS ANDES

Exposición
Sala Luis Miró Quesada Garland
Av. Larco 400, Miraflores.
De 10 a.m a 8 p.m.
Ingreso libre

http://vocesandes.blogspot.com/

http://www.nicolasvillaume.com/