

Jaime Tuyanao

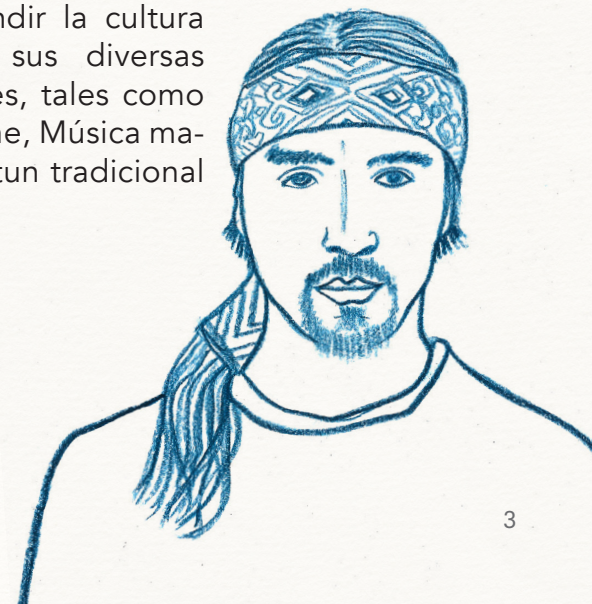
"PETU INKAWMEKEIÑ
TAIÑ MAPU"

CENTRO NACIONAL
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CERRILLOS

JAIIME CUYANAØ (1983)

Jaime Cuyanao Venegas, es un cantante de música Rap, que bajo el nombre artístico de Waikil, elabora una propuesta musical que fusiona el Rap con el mapuzungun (idioma tradicional mapuche) como también con otros géneros musicales. En paralelo ha desarrollado una relevante trayectoria como productor audiovisual (Videasta) e investigador, creando la plataforma Wetruwe Mapuche en el año 2010, medio por el cual produce y publica videos documentales, videos clips y videos de sesión en vivo. Registros audiovisuales con los que intenta fortalecer y difundir la cultura Mapuche en sus diversas manifestaciones, tales como Poesía mapuche, Música mapuche y Ülkan tun tradicional entre otros.

PETU INKAWMEKEIÑ TAIÑ MAPU / frames

PETU INKAWMEKEIÑ TAIÑ MAPU

Este vídeo de Jaime Cuyanao da cuenta de la intervención diferentes placas de calle a partir su registro en vídeo y su posterior de edición. Cuyanao elige placas de calle cuyos nombres hacen referencia a agentes colonizadores, revelando su asociación a partir de su acumulación y el uso del sonido. El vídeo luego nos muestra 3 placas de calle que han sido físicamente intervenidas, y a las que se une el sonido de la protesta mapuche en contra de la ley anti-terrorista. La elección de estos objetos (placas de calle) se vuelve particularmente significativa por su relación con la manera en que denominamos y nos referimos al espacio que transitamos.

Ficha técnica:

Video

2'41"

2011

En este periodo de confinamiento ¿cómo se ha visto afectado tu proceso creativo?

Bueno, tiene que ver con varias cosas. Por temas laborales me tocó salir mucho a la calle en un momento donde no había nadie, entonces me tocó ver la realidad más cruda, en el sentido de que había mucha gente indigente o en situación de calle, pidiendo plata, muy mal; y los hospitales, porque me tocó ir a los hospitales, donde había mucha gente en situación de calle. Creo que, sobre el proceso creativo, al momento de querer hacer algo, en realidad, todo esto afecta bastante. Como grupo también, ya que yo participo con una banda musical y fue imposible poder juntarnos hasta recién una semana atrás, entonces afectó bastante.

En el tema audiovisual, lo que empecé a hacer fue editar material que tenía ya grabado hace mucho tiempo; en esa parte me dediqué a hacer eso. Este año de cierta forma fue detenerme de grabar, porque tenía hecho algunas ideas tipo documentales y que ahora, en este periodo que estoy viviendo más de encierro algunas semanas, he podido retomar, más que nada el tema de edición o elegir bien el material que tenía grabado.

A ratos también pensaba “¿Esto cuándo se va a acabar?”, porque estamos viendo todo lo que está pasando y no sabemos si se va acabar

o no. Entonces dije “Debí haber grabado más; era mi momento”, sintiendo la culpa de que, tal vez, no voy a poder grabar más adelante. Eso fue en pleno invierno. Ese fue el proceso.

¿Tu manera y forma de trabajar en el espacio público ha cambiado los últimos años? De ser así, ¿cómo afectó el contexto pandemia?

Sí. En el área musical, las presentaciones no corrían: todo era por medio de Zoom o haciendo grabaciones previas al encuentro musical, al que tenían que llevar los videos grabados y editados. Eso cambió obviamente y muy mal, porque estábamos acostumbrados a presentarnos al público o recibir una respuesta; pero no estaba. Era como cantar en la ducha: terminar de cantar y estar en silencio.

En el tema audiovisual, las intervenciones. Como había dicho antes, había muchas ideas para trabajar, a las que me habían invitado a trabajar y otras que tenía yo. He estado trabajando un documental hace varios años y esto lo frenó. También me tuve que reinventar porque lo más seguro es que el documental va. Además, deja plasmado ahí el tiempo que se vivió en este proceso de pandemia, ya que fue a través de entrevistas de Zoom, que no era lo más óptimo; pero, a través de Zoom, pude tener testimonios de personas que viven en Osorno o Puerto Montt. Por temas económicos, no era necesario estar viajando. No se requería más tiempo que coordinarse por Zoom. Pero es distinto a otras

Entrevista

entrevistas que había hecho para este documental, para las había ido presencialmente a la comunidad. Por ejemplo, viajé a Quellón a una comunidad mapuche huilliche donde entreviste a los lonko, a gente mapuche que está haciendo música, porque este documental trata sobre la música mapuche. Entonces, obviamente es mejor el contacto y poder hablar más fluido, pero se dio la oportunidad también de dejar un momento, porque esto se grabó en pandemia. Es reinventarse un poco también.

¿Cómo ves el acontecer social actual respecto al uso del espacio público?

Totalmente restringido. Cualquier expresión artística es totalmente censurada. Ya no se puede ni estar, por todo lo que ya sabemos. Las intervenciones que se hicieron a partir del estallido social también han sido reprimidas, como en el caso de los murales, estencil y los casi poemas que escribía la gente en las calles. Siento que todo ha sido censurado: incluso estas proyecciones que iluminaban el edificio Telefónica también fueron en un momento censurados, no tan solo por la pandemia, sino lo que viene de la mano de la revuelta social.

¿Cómo resignificar los espacios públicos y sociales a través de las manifestaciones artísticas?

Creo que es importante validar los espacios públicos. A mí me tocó tiempo atrás hacer encuentros de música mapuche a los pies del cerro Huelén y tenía que ver con la idea de fortalecer la identidad de un espacio que también es mapuche; yo lo veía así. Las organizaciones sociales o de barrio también lo hacen así, tomándose las canchas, los espacios, porque hay comunidad. Entonces acá lo que, por lo menos yo, hice por tres años es generar un espacio para que la gente venga y venda sus artesanías, comida; puestos que ellos mismos instalaban y yo solamente me encargaba de llevar los parlantes, la amplificación y convocar a los músicos y eso era generar un espacio comunitario. Creo que eso es súper importante, ya que, en mi caso, es generar identidad a través de la música, que la gente conozca todos los estilos musicales que existen dentro del mundo mapuche: el rap, la cumbia, el rock, la trova, distintas expresiones musicales. También lo que había hecho con la fotografía: poner fotografías de los procesos de la recuperación de tierra o de la lucha que se está llevando en el sur. Creo que todo esto es un conjunto de cosas que son importantes en el territorio y que en los espacios comunes se puedan manifestar y difundir. Creo que es una forma de lucha pacífica donde se entregan mensajes.

¿Consideras que el arte debe reflejar los cambios socio-culturales de un país?

Absolutamente. Hoy en día se ve reflejado eso y también se va mirando de cierta forma. Por largo tiempo el arte, la música o todo tipo de expresiones fueron para la gente de la elite: solamente se mantuvo en espacios de museos, galerías. Y vemos que, finalmente, se hacen eventos en espacios públicos; que las expresiones que se han dado hoy en día, donde realmente hay trabajos muy bellos que fueron plasmados en este proceso de estallido social, fueron plasmadas en la calle. Es importante poder manifestarlo y eso se ha ido cambiando. La misma gente se ha dado cuenta que no tan solo se puede ver en una pintura encerrada en cuatro paredes, sino también en la calle. O, por lo menos, la gente con la que he conversado, que han visto todas esas expresiones: batucadas, bailes, danzas, todo a base del proceso social que está viviendo Chile con la revuelta.

Coméntanos sobre el proceso de realización de la obra *Petu Inkawmekeiñ Taiñ Mapu*

Ese video fue uno de los primeros que realicé. La idea fue querer llamar la atención o que la gente se diera cuenta de todos los nombres que existen en la ciudad, de gente o instituciones que ha sometido al pueblo mapuche y que, coincidentemente (para ellos no es coincidente),

se replican en todos los pueblos. Por ejemplo, si uno va a un pueblo de la Araucanía, va a un pueblo como Traiguén o Angol, los mismos nombres se repiten. Entonces hay una marca que dejó el poder tiempo atrás, la gente de mucho dinero, de la elite, que quería dejar plasmado en las calles su nombre como símbolo de imponer su poder. Es por eso que está la idea de tomar estas imágenes, estos mismos nombres, comenzando desde el proceso de Cristóbal Colón hasta cuando se reivindica una esquina, y mostrar que el nombre mapuche está en una cuadra muy pequeña, y me costó encontrarla y llegar a ella. Ahí también se entiende el proceso de cómo nos han negado históricamente como mapuche. Por ejemplo, una avenida de Pedro de Valdivia o Bernardo O'Higgins ocupa kilómetros y acá encontramos una cuadra con la calle que se llama Los Mapuches. Ahí uno entiende que, en esta sociedad, siempre ha existido el racismo, la discriminación y la reducción a que nos han llevado. Así nació la idea de querer plasmar cómo nos ha reducido como pueblo, llevándonos a ser una expresión, como mapuche nada más. Hoy día vemos algunos letreros a modo de saludo a la bandera, como en los hospitales, algunas palabras en mapudungún que nadie entiende. No sirve mucho poner en mapudungún una sala de espera si nadie lo va a entender. Entonces tiene que haber un trabajo mayor, un fortalecimiento del mapudungún y también de la valoración y oficialización de la lengua.

Entrevista

Eso fue lo que quería plasmar en ese tiempo, sin conocer nada del tema audiovisual. Fue un extracto de un video que empecé a hacer aprendiendo a editar y un amigo me ayudó con la música, que fue ponerle algo oscuro o bajo.

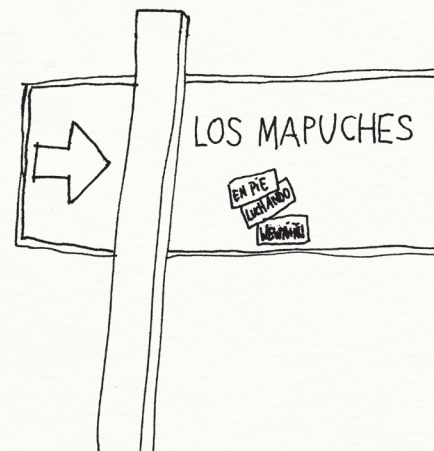
Luego hice otros trabajos y empecé a realizar grabaciones en vivo de música mapuche. Después hice este video más elaborado y, luego, tenía ganas de plasmar otras cosas e hice un documental que se llama Kizu Trekali, que habla de las mujeres mapuches, madres solteras en los años ochenta, que hacían trabajo como asesoras del hogar. Vivían todo un círculo de discriminación. Me daba mucha impotencia que el mismo pueblo mapuche no las relevara: siempre se mostraban documentales de la lucha, de la recuperación de tierra, de las forestales e hidroeléctricas y siempre se alude eso hacia el exterior. Pero también ha habido un proceso social del pueblo mapuche y, en este caso, fue silenciado: mujeres mapuche, madres solteras, que fueron abandonadas por hombres mapuche, y eso quise plasmar en ese documental Kizu Trekali, que significa "Caminó sola".

¿Y qué significa el nombre del documental que se encuentra en esta muestra?

"Aún seguiremos luchando".

¿Cuáles son tus referentes? ¿por qué? (Éstos pueden ser vinculados a otras disciplinas artísticas)

Los primeros trabajos que vi aludiendo al tema audiovisual... Creo que Jeannette Paillán, que es una cineasta mapuche, y Elena Varela, que fue una activista mapuche que hizo un documental y que, por hacer ese trabajo, fue encarcelada. Creo que ellas dos son bien referentes, porque además tenía cercanía de poder conversar con ellas. Por ejemplo, con Jeannette Paillán, que fue en el proceso de querer aprender sobre audiovisual, comenzamos a conversar y ella me dijo que, si quería grabar, lo hiciera, no hay problemas, que no debería restringirme porque no tengo un título. Cuando comenzamos a conversar fue una cátedra de consejos que, finalmente, me impulsaron incluso a realizar el documental.

Comparte 5 tips de cómo hacer un video Arte.

- * En la grabación en vivo, si bien cuando uno va a una intervención no sabe lo que va a grabar hasta lo que está haciendo, ir preparado en cosas técnicas: memorias vacías, carga de baterías y distintos lentes. Y después, en el mismo hecho de la grabación, ir seleccionando. Yo he grabado marchas, manifestaciones o intervenciones culturales y, en realidad, hay que ser selectivo de lo que se va a grabar según lo que se vaya dando en el proceso.

Por ejemplo, me tocó hacer la grabación de una intervención de Teatro Mapuche en la Ciudad, que era un recorrido por más de cinco espacios. Yo, sin saber el recorrido que iba a llevar, había estudiado viendo algunos tutoriales o videos, porque genera mucho aprendizaje o documentales: ver la información y parte técnica, cómo lo grabó, que movimientos hizo, el sonido, la música que utilizó. Entonces después te vas fijando en los movimientos técnicos más que en el mismo material y la información que va generando el documental. Entonces, ir educado a lo que quieres ir a grabar y con la intención de querer plasmar, pero también ser selectivo al momento de grabar.

Comparte algún link de tu interés, lo que quieras.

- > Dominga Neculmán,
Tesoro Humano Vivo 2011
https://youtu.be/_oEq8yHj8Ok
- > Childish Gambino
This Is America (Official Video)
<https://youtu.be/VYOjWnS4cMY>

Conocer más sobre el artista

"Petu inkawmekeiñ taiñ mapu"
<https://youtu.be/o58wdcvAxRA>

Spotify: <https://cutt.ly/bcTXqQH>

https://www.instagram.com/waikil_rapmapuche/

www.youtube.com/channel/UCaYrHHz7pTlcsr9nTObnkEQ

Centro Nacional de Arte Contemporáneo

**Material elaborado por el Área de Mediación y Públicos
del Centro Nacional de Arte Contemporáneo
para la exposición Cabina Audiovisual: No Virar en U, 2020 – 2021**

Directora CNAC

Soledad Novoa Donoso

Coordinadora del Área de Mediación y Públicos

Ximena Escobar Ibáñez

Equipo de Mediación

Francisca Álvarez Rodríguez

Fernanda Vergara Cáceres

Catalina Martínez Waman

Diseño e ilustraciones

Sandra Marín Ureta / Estudio Repisa

