SONIDO

JOSÉ PÉREZ DE ARCE

EXPOSICION ITINERANTE AUDIOVISUAL

Ministro Presidente: Roberto Ampuero
Subdirector Nacional: Carlos Lobos Mosqueira
Jefe Departamento Ciudadanía y Cultura: Pablo Rojas Durán

Centro de Extensión (CENTEX)
Coordinadora General: Cristina Guerra Pizarro
Producción General: María José Muñoz Vega
Vinculación con el Medio: Karla Maluk Spahie
Producción Técnica: Gabriel Saxton Briones y Rodrigo Veraguas Espinoza
Administración y Presupuesto: José Manuel Villanueva Fredes
Comunicaciones: Mónica Muñoz Montoya
Centro de Documentación: Verónica Ortega Figueroa y Kimberly Crosgrove Huerta
Secretaria: Yarexla Azócar Álvarez
Fotógrafo: Jorge Villa Moreno

Equipo de mediación
Encargadas del Área de Mediación: María José Muñoz y Alejandra Claro Eyzaguirre
Mediadores: Javiera Marín Román, Cristóbal Racordón Véliz, Cristian Munilla Larenas
Presentación del Catálogo: María José Muñoz Vega y Cristina Guerra Pizarro
Diseño: María Francisca Maldonado y Paula Soto Cornejo

Instalación **SON IDO** basada en un concepto de José Pérez de Arce, desarrollado y producido por Claudio Muñoz. Asistencia técnica, Ariel Bustamante. Video realizado por José Pérez de Arce en base a una pista sonora original editada en base a mezclas (sin alterar el sonido original) en los estudios no flotantes de Chimuchina Records, publicada por Feria del Disco (2002) y descargable desde http://www.pueblonuevo.cl/pn_site/index.htm o desde http://www.precolombino.cl/archivo/archivo-audiovisual/audio/page/2/#!grupo_14910/0/.
Gráfica: Nicolás Pérez de Arce.
Gestión y producción: Francisca Pastor.

Los conceptos sobre los cuales se basa este proyecto se desarrollan en un artículo descargable desde:
http://www.lemondediplomatique.cl/Metacultura-por-Jose-Perez-de-Arce.html

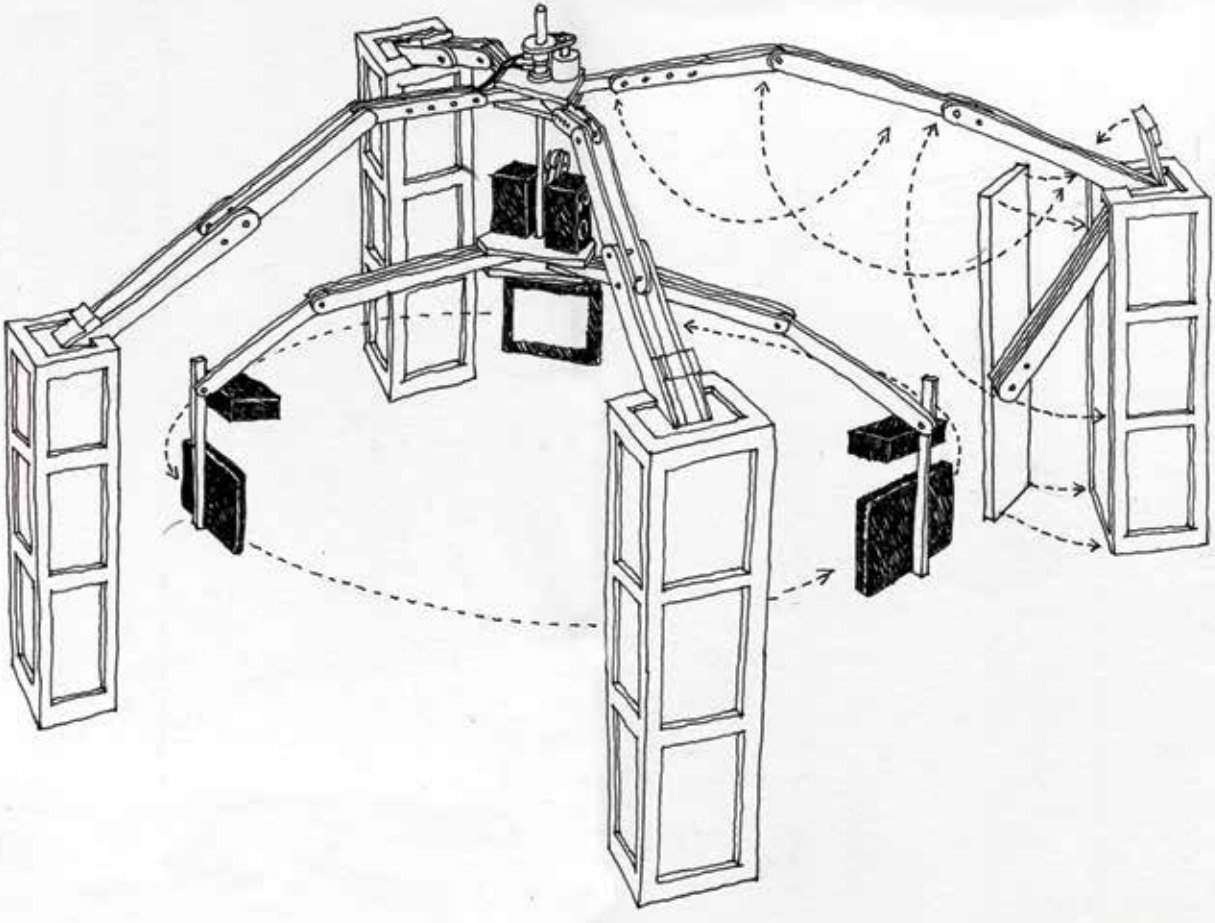
Consejo Nacional de la Cultra y las Artes
Departamento de Ciudadanía y Cultura
Centro de Extensión (CENTEX)
Plaza Sotomayor 233, Valparaíso
Teléfono: (56 32) 232 64 31
www.centex.cl

RESEÑA

José Pérez de Arce es museólogo e investigador del Museo Chileno de Arte Precolombino. Ha trabajado en diseño y montaje de exhibiciones e instalaciones y en ilustraciones científicas, recreando culturas precolombinas. De vasta trayectoria en investigación en musicología (arqueomusicología y etnografía) de América, especialmente de los Andes Sur. Tiene muchas publicaciones y presentaciones en congresos. Como músico se ha especializado en la interpretación del guitarrón chileno de 25 cuerdas y sus códigos musicales y también en los esquemas musicales amerindios de composición, interpretación y vinculación con el espacio, el paisaje sonoro y el trance a través del conjunto La Chimuchina.

SON
IDO

2013



SON IDO

José Pérez de Arce

2013

El proyecto **SON IDO** se inicia en 1981, cuando indagué en las culturas musicales prehispánicas de Chile montando la exposición Música en el Arte Precolombino, en el Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago. Desde entonces recorrí lugares, pensé prehistorias, estudié instrumentos, viví fiestas rituales y soné músicas. Entremedio presenté una versión SON IDO 1994 en Chile y Alemania, donde indagaba acerca del patrimonio sonoro poco conocido, en extinción, o desaparecido de nuestro sector del planeta.

Ésta, su presente versión, responde a la violenta mutación que estamos sufriendo en Chile y el mundo en relación al patrimonio cultural y ecológico. Hoy lo proyecto como una instalación viajante, una retribución a todas las voces que una vez grabé. Ya es necesario revertir el proceso de investigar –sacar – recoger – extraer y transformarlo en entregar – participar – devolver – agradecer. Por eso la instalación usa embalajes como su soporte, porque es un proyecto que se desarma, se guarda y viaja al altiplano de Iquique, a las islas al sur de Punta Arenas. Está dirigida a aquellos que una vez entregaron su versión sonora del mundo, gente sencilla del desierto o del bosque, de canales o montañas. Nuestro país es pródigo en paisajes, culturales y naturales y cada uno espera su canción.

El sonido es movimiento, circula en diálogo permanente con el entorno. Los tiempos ya están maduros para el cambio que se avecina, en que

las voces de los postergados de nuestro continente se reincorporen luego de 500 años, al gran concierto. Sus voces servirán de puente para restablecer el equilibrio planetario, para renovar nuestro caminar junto a la naturaleza, no en contra de ella. Primero debemos parar el etnocidio del 95 % de los idiomas que quedan en el mundo, antes que la salud de nuestro ecosistema cultural colapse. El movimiento conjunto de todos esos sonidos hará posible revertir el suicidio que hemos colocado como meta en nuestro futuro. Para lograr ese milagro hay que escuchar las antiguas voces que nos cuentan como el pasado está al frente, indicándonos una pauta para guiar nuestro futuro y como el futuro está detrás, no lo vemos. No podemos imaginar las músicas del futuro. Sólo podemos sembrar sus semillas sonoras. Y para eso, es necesario escuchar, no seguir negando, sordos a la vida que bulle en todos lados.

El sonido es identidad. Cuando en 1994 Cristina Calderón, en Isla Wellington me contaba como su abuela "entendía la noticia de la gaviota", como sabía hablar con la orca para que trajera pescado, comenzaba yo a entender. ¿Cuánto hemos perdido, desde ese ancestral mundo en que animal y humano formaban una familia, hasta este mundo bursátil que transa la naturaleza en la bolsa? Nuestro sonido urbano es ruido de máquinas, igual en todas partes, siguiendo el ideal de la globalización monetaria. Es des-identidad que se distancia de todos los sonidos de los lugares que guardan pájaros, aguas, viento, vida, todos diferentes. ¿Cuánto más podremos cambiar? En la dirección que vamos, poco, sin lograr el suicidio general. En América estamos en grave déficit por la negación histórica de 500 años que llamo

“incultura”, lo más propio nuestro, pero eso mismo nos coloca en una situación privilegiada a nivel mundial, porque nuestras reservas culturales permanecen intactas, vivas y desconocidas, esperando el oído que sepa escuchar. Hoy son los oídos humildes quienes saben esos idiomas, luego serán un volcán creador de futuros que no imaginamos. No solo sus voces, sino sus modos de escuchar.

El sonido es vida y vibración, está en continuo movimiento, muta y se nutre de su mutación, como cualquier ser vivo. Lo que carece de movimiento no suena. Vive el viento, el animal, el trueno, el hombre y el agua. La naturaleza nos impide la quietud, mientras vivimos. Al vivir sonamos y al convivir escuchamos. Y al morir nos integramos en los otros sonidos.

Hoy en Valparaíso resumo los sonidos antiguos que edité en 1994, eléctricos y veloces gracias a la tecnología, visualizados y en rotación constante. Su movimiento obedece al transcurrir de la cultura en la naturaleza, al diálogo con el entorno. Luego, cuando viaje a lugares remotos, su movimiento será el mismo pero hablarán sus lugares y sus costumbres. Valparaíso, puerto de entrada y de intercambio, es para mí el inicio de este nuevo viaje, con la esperanza que sepa proyectar sus rutas hacia el destino que me he propuesto, que no es otro que las voces olvidadas encuentren oídos atentos. Por eso este proyecto conjuga los códigos científicos de la investigación traducidos al formato simple del habla y del arte, invitando a formar parte del futuro lenguaje en que los saberes milenarios puedan conversar con las nuevas tecnologías.

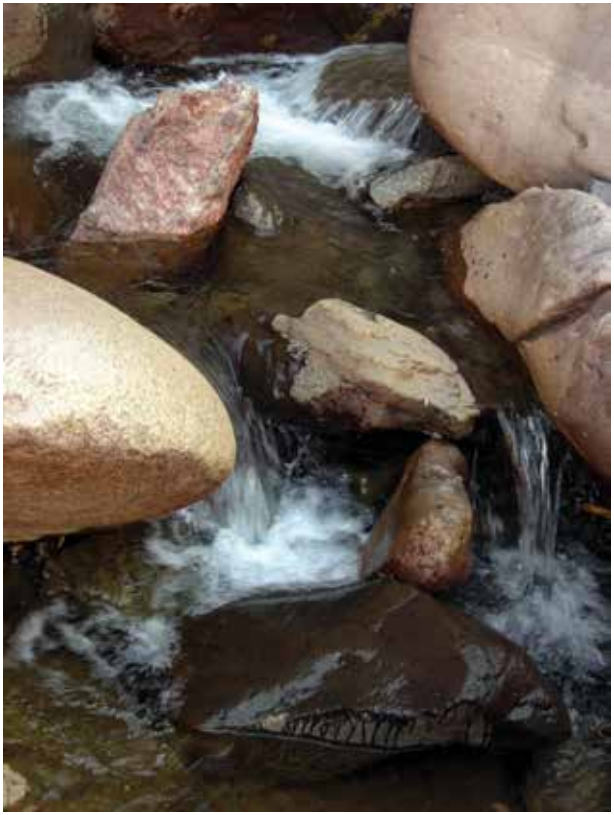
EN EL PASADO REMOTO
ANTES KE YEGE EUROPEO
EN ESTA TIERRA SE ABLABA
MUCHA LENGUA ANSESTRAL
MELODIA MUSICAL

OI SOLO KEDA INSTRUMENTO
SIN SABER COMO SONAR

¿ES UN CRIMEN VUESTRO INTENTO
DE TRATAR ESUSITAR
ESTAS VOSES KE LA ISTORIA
ESCONDIO PARA OLVIDAR?

Personaje Nazca
(de cerámica Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia de Lima CIII86 HL 48).

AGÜITA



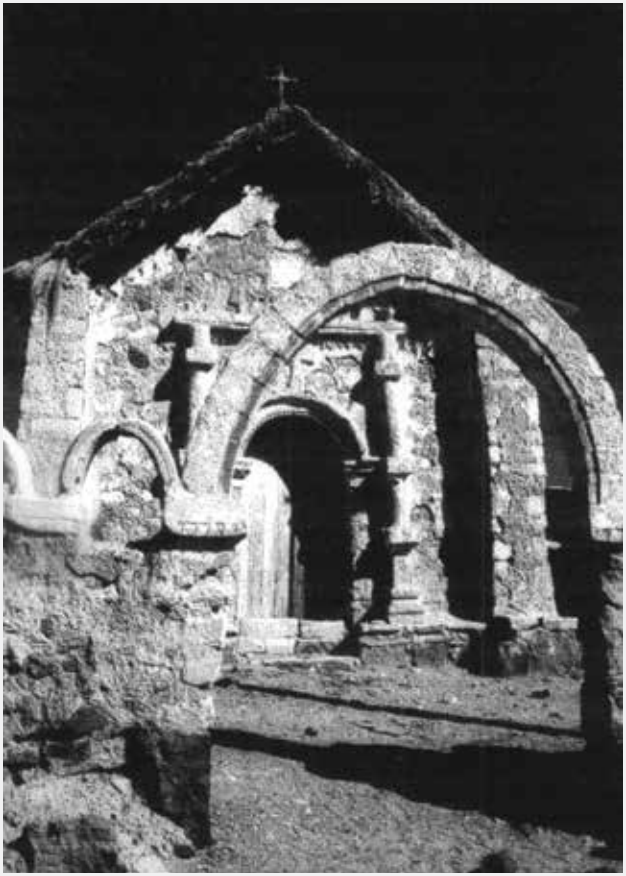
Agüita de cordillera. Los Queñes.

TROMPE DE ENQUELGA

Sra. Soria Mamani, Enquelga. 1994

CORRE AGUITA CORDILLERA
SALTA PIEDRA SIN SESAR
RIE I CANTA SALPICAR
SIGE CAMINO A LA MAR

Mauque. Altiplano de Iquique.



Iglesia de Mauque, Altiplano de Iquique.

"MIMAMA SABIA MUCHO
COMO ERA JENTE ANTIGUA

CANTABAN PASTIANDO YAMO
ESTE MISMO ASI TOCABAN
UAINITO GANAO YAMITO
TOCABA PASTIANDO CORDERO
FANDANGO I CARNAVAL"

SEÑORA SORIA MAMANI
CHAYANTA JUNIO 1994
ENKELGA

PAJARITOS

Detrás de mi casa, Las Canteras, Colina.

ANTES EN LA PLASA
MUCHOS PAJAROS DIVERSOS
CANTAN FLORES I FOYAJE

OI ABITA LA SIUDA
SU BUYISIOARTIFISIAL

Fresia Alessandri acompañada de dos parientes.

Margarita Moninari, Punta Arenas 1994.

" EYOS CANTABAN CANCIONES
TODA SIGNIFICADO
CUANDO EYOS ANDABAN EN EL MAR
ANDABAN REMANDO
PASANDO EL CABO DE ORNOS

ESO CANTABAN EYOS
PERO DISTINTO YO NO SE

SE KE OTROS CANTABAN
CUANDO VENIAN REMANDO
CUANDO VENIA VIENTO EN POPA
EYOS CANTABAN EN BOTE
EN SU CANOA "

URSULA CALDERON
ISLA NAVARINO
1994

Bahía Carnatic, al norte de Puerto Natales

Lago Grey, Torres del Paine.

Piedras, en bahía Itsmus, en sector Puerto Natales.

NAVEGA LOBO MARINO
AJARCHE TOWAYAGA
" PALUMBRARSEL CAMINO
UNA SOLO CON SU ERMANO
CUERCUA KE VALUMBRANDO
YECTAL VA CANTANDO
CUIDAO SE VA KEMAR =

ALBERTO ACHACAZ
PUNTARENAS 1994

Puerto Mardon, Puerto Natales.

SELK´NAM

Dos arqueros selk´nam, Tierra del Fuego (foto Martín Gusinde, c. 1912)

Lola Kiepja (selk´nam). Foto Anne Chapmann, 1966

SELKNAM LENGUA MUERTA
EXISTIO DESDEL COMIENSO
VEVO EL FUEGO AL YELO
CUANDO AUN NO ERA ISLA
AUN VIVIA MASTODONTE

SABIAN NOMBRAR COSAS
CASAR CON FLECHA GUANACO
CONVERSANDO I SILENSIOSO
ENTENDEREN OTRO IDIOMA
REVIENTA EL ARBOL DE FRIO

LOS MATAMOS COMO BESTIAS
LOS XAMAMOS PRIMITIVOS
ILUEGO LO DESCUBRIMOS
EL TESORO INCALCULABLE
DE SU SABER MAS ANTIGUO

Grupo familiar selk´nam, Tierra del Fuego (foto Charles W. Furlong).

Grupo de Cazadores selk´nam
(foto Francisco B., Archivo Museo de Río Grande).

Úrsula y Cristina Calderón, Ukika, Isla Navarino 1994.

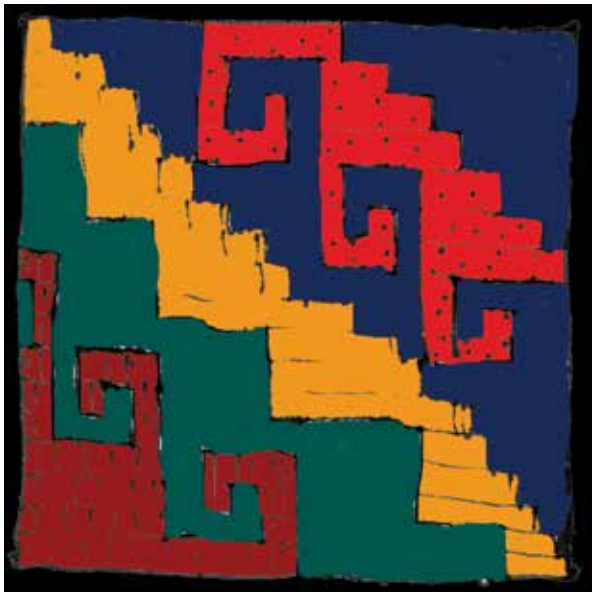
Ukika, Isla Wellington.

"DESPUES CANTABAN EYOS
DE LOS PAJAROS PATO LILE
PATO VAPOR
TODO ESO TIENE CANSION
CUANDO IBAN A BUSCAR CANSION
TAMBIEN BAJABAN CANTANDO
TAMBIEN TIENE CANSION

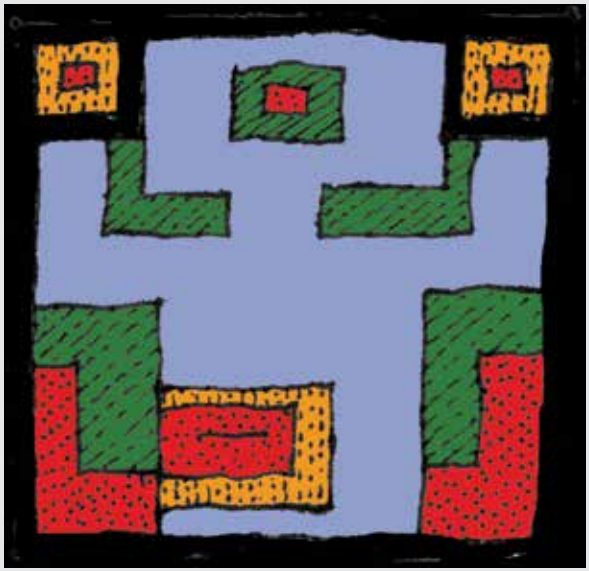
TODOS LOS HE ESTABAN AVI
TODOS JUNTOS EN EL RANCHO
CHIEJAUS GRANDE
SE PONIAN A CANTAR EXOS
BONITO
DURABA TODO EL DIA
LA MAÑANA TEMPRANO EMPESABA
A CANTAR OTRA VES
I ASI NO TERMINABAN
PORKE DUCABAN A LOS CHICOS

URSULA CALDERON. ISLA NAVARINO
1991

VARIOS PRECOLOMBINOS



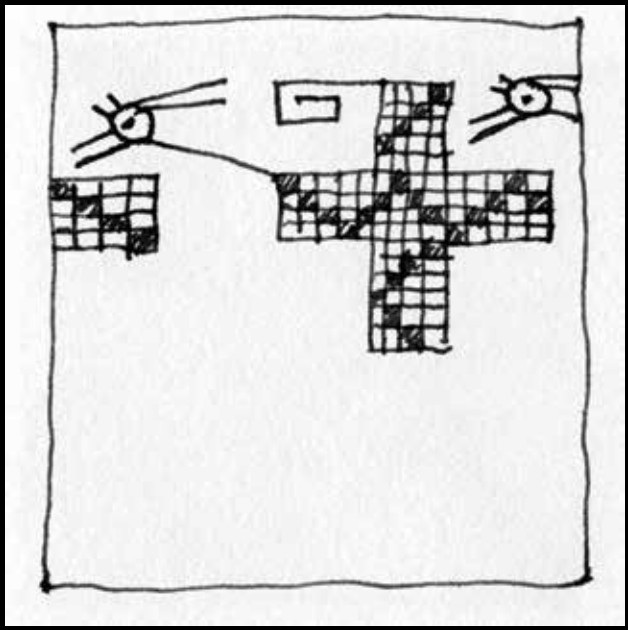
Diseño de un gorro incaico de cestería,
Arica (colección particular).



Diseño de un gorro de cuatro puntas Tiwanaku, San Pedro de Atacama (Museo Chileno de Arte Precolombino 2575).

Diseño de camisa incaica.

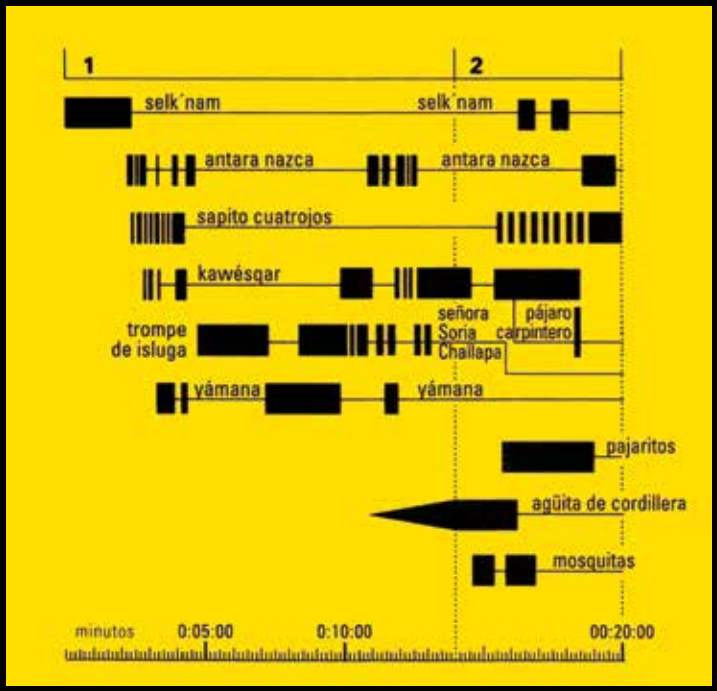
Diseño de un turbante, Arica.



Diseño pintado en una escudilla incaica.

Agradecimientos

A Soria Mamani Chayapa, grabada en junio de 1994 en Enquelga; a Margarita Molinari, Alberto Achacaz, José Ramón Paterito, Julio Tonko y María Luisa, grabados en septiembre de 1994 en Punta Arenas; a Úrsula y Cristina Calderón, grabadas en Ukika, Isla Navarino, en 1994; a Fundación Andes que hizo posible esas grabaciones; al Museo Chileno de Arte Precolombino y Claudio Mercado, que hicieron posible la grabación de las antaras nazca, grabadas en 1990; al sapito cuatrojos grabado en Cachagua en septiembre de 2001; a los pajaritos grabados en Las Canteras de Colina, detrás de mi casa, cuando aún se podía subir al cerro; a la agüita de cordillera, a las mosquitas y al viento grabados en noviembre de 1999, gracias al proyecto El Cruce de los Andes de Francisco Gacitúa y Ángela Leible; a Lola Kiepya, a quien no conocí y a Anne Chapman quien la grabó en 1966 en Tierra del Fuego, Argentina; a Carlos y Virgilio Renchi y a Óscar Aguilera, quien los grabó en 1984; a Guillermo Egli quien grabó cientos de pajaritos. A Fondart quien hizo posible el SON IDO 2002; a Víctor de la Fuente y Feria del Disco que hicieron posible el CD SON IDO; a Cecilia Vicuña, quien siempre creyó en todo esto; a Carlos Ocampo, Hans Gundermann, Manuel Mamani, que hicieron posible las grabaciones; a La Chimuchina, que ha continuado sonando; a mi familia, por soportarme.


1
2
selk´nam
selk´nam
antara nazca
antara nazca
sapito cuatrojos
kawésqar
trompe de isluga
señora Soria Challapa
pájaro carpintero
yámana
yámana
pajaritos
agüita de cordillera
mosquitas
minutos
0:05:00
0:10:00
00:20:00