

VOCES DE LOS ANDES

Exposición de fotografías, videos y sonidos
sobre la tradición oral andina

«...La transmisión cultural la hacen por medio de una especie de cuentos para que pongan mas interés y siempre les recalcan que los deben de contar a sus hijos, y estos a los suyos, y así de generación en generación... »

*Oswaldo Carvajal, 30 años, mecánico en La Paz, Bolivia.
Declaraciones reunidas en 1966 por Manuel Aramayo para la DNA - Dirección Nacional de Antropología.*

Cómo es el proyecto?

Este proyecto es una invitación a compartir encuentros con personajes que viven en las altas montañas andinas. Testigos de la cultura oral de los pueblos andinos, ellos nos entregan sus historias, individuales o colectivas, reales o imaginarias. Con los retratos fotográficos de estos personajes y grabaciones de lo que nos cuentan, nos encontramos sumergidos en el corazón de una conversación con ellos.

Más allá de ser una exposición o un libro, el proyecto **Conversations du monde** (Conversaciones del Mundo) es una manera de pensar. Es un deseo de franqueza, de intercambio y de compartir aquello que hace únicas a las personas: su capacidad de comunicarse entre ellas, transmitir su memoria viva de generación en generación, las técnicas, recetas..., es decir, su **tradición oral**.

Por lo tanto, intentamos reunir a la gente en torno a la emoción de encuentros improbables, crear un puente entre mundos diferentes, apoyándonos en la fuerza de una mirada, la textura de una voz y la profundidad de las tradiciones orales de todo un pueblo.

Este acercamiento humano nos invita a compartir una parte de un mundo diferente a través de la historia que alguien nos está contando. Para crear la sensación de intimidad de una conversación que realza las emociones, estamos desarrollando un tipo especial de "exposición-instalación", usando la fotografía, sonidos, voces y elementos de video, basados en las siguientes nociones:

- noción de distancia: Encuentro improbable con alguien que está viviendo lejos de nosotros, con valores, costumbres y un pasado diferentes.
- noción de memoria: Colección de elementos de la cultura oral que en muchos lugares están desapareciendo inexorablemente con los idiomas "marginados".
- noción de conversación: La gente está contando historias, con su propia voz que podemos escuchar en grabaciones digitales.
- noción de confianza: Las conversaciones suceden en un clima íntimo de confianza, respeto y franqueza. Las grabaciones y las fotos serán entregadas a las comunidades participantes. Es también una manera de valorizar a las personas que han contado las historias y que son garantes de la transmisión del saber.

Después de esta primera fase, en la que se sensibiliza a la gente mediante exposiciones interactivas, el objetivo último de este proyecto es alimentar y fortalecer a las comunidades mismas. Por esta razón, estamos utilizando las nuevas tecnologías como el internet, que permite guardar y difundir muestras de la tradición oral a las próximas generaciones para que no se pierdan las riquezas culturales intangibles que hacen a la diversidad del mundo.

Más informaciones vía nuestro sitio internet: www.conversationsdumonde.net

Bajo forma de retratos sonoros, las personas fotografiadas nos cuentan una historia, a menudo transmitida de generación en generación. Esta historia, esta memoria humana y viviente, es la que se escucha y descubre aquí. Su palabra nos transforma en actores de la tradición oral, verdaderos eslabones de la cadena de transmisión del saber.

Privilegiar la proximidad

El fin es de sumergir al espectador en la conversación original, implicándole hasta de que sienta por sí mismo, la relación íntima que ha tenido lugar.

La conversación implica un intercambio “de persona a persona” y sugiere emociones a priori más fuertes. Esto es además el fundamento de la cultura oral de estos pueblos.

Las fotos, retratos esencialmente, tienen por fin de acortar distancias entre el espectador y el narrador. El espectador tendrá la impresión de estar solo frente al narrador.

Obras xmedias

- **Retratos fotográficos** en n&b de personas – en configuración max: 40 obras
Formato actual: 40*60 cm y 60*90 cm (estas imprimado sobre tela canvas) – Formato variable.
- **Loop videos** de personas en HDV High Defenition Video / en configuración max: 8 obras.
Utilización de pantalla plasma y/o proyector video HDV. Loop video con tres scenas de una misma persona (espera – transición – activa – transición), env. 3mins. Possibilidades de programar una empedida automática con captosres infrarojo.
- **Historias via sonidos de conversaciones** que acompañan las fotos (cuentos, leyendas, anécdotas personales, testimonios de la vida en las montañas, del pasado o presente, canciones...)

Las historias son transcritas y traducidas del idioma nativo al español, pero el sonido guarda el idioma original. Una “caja de sonidos”, utilizando Mp3 players, junta las obras. Estas historias son en primer lugar **voces** que derivan de las grabaciones de las personas fotografiadas. El conjunto de estas historias ha sido traducido a fin de que el espectador / actor de la exposición pueda seguir el relato que cuenta cada retrato.

Las fotografías

La idea es de crear una relación entre el personaje tomado en la foto y el visitante. Las fotos permiten esto por su proximidad al sujeto retratado (trabajo en 50 mm.). Para reforzar esta proximidad, los retratos son tirados en gran formato. Respetando las proporciones humanas cuando esto es posible. La foto y la mirada del personaje deben ser suficientes para crear una ventana entre los dos universos ; la voz hace el resto y acaba sumergiendonos en este otro lugar.

La sonorización

Las historias son contadas por la mayoría en la lengua tradicional de los personajes, para respetar esta noción fundamental de conversación que testimonia de la autenticidad del encuentro. Nos encontramos confrontados no solamente a **un timbre de voz muy particular sino sobre todo a una sonoridad extraña que nos interpela y nos transporta.**

Los retratos pueden ser sonorizados de varias formas: sea por altavoces colocados a una y otra parte de la foto, sea por un casco audio dispuesto a su lado. El casco asegura un tratamiento íntimo y será utilizado en historias y retratos donde se tratan temas “prohibidos”, como confidencias que se cuchuchean al oído.

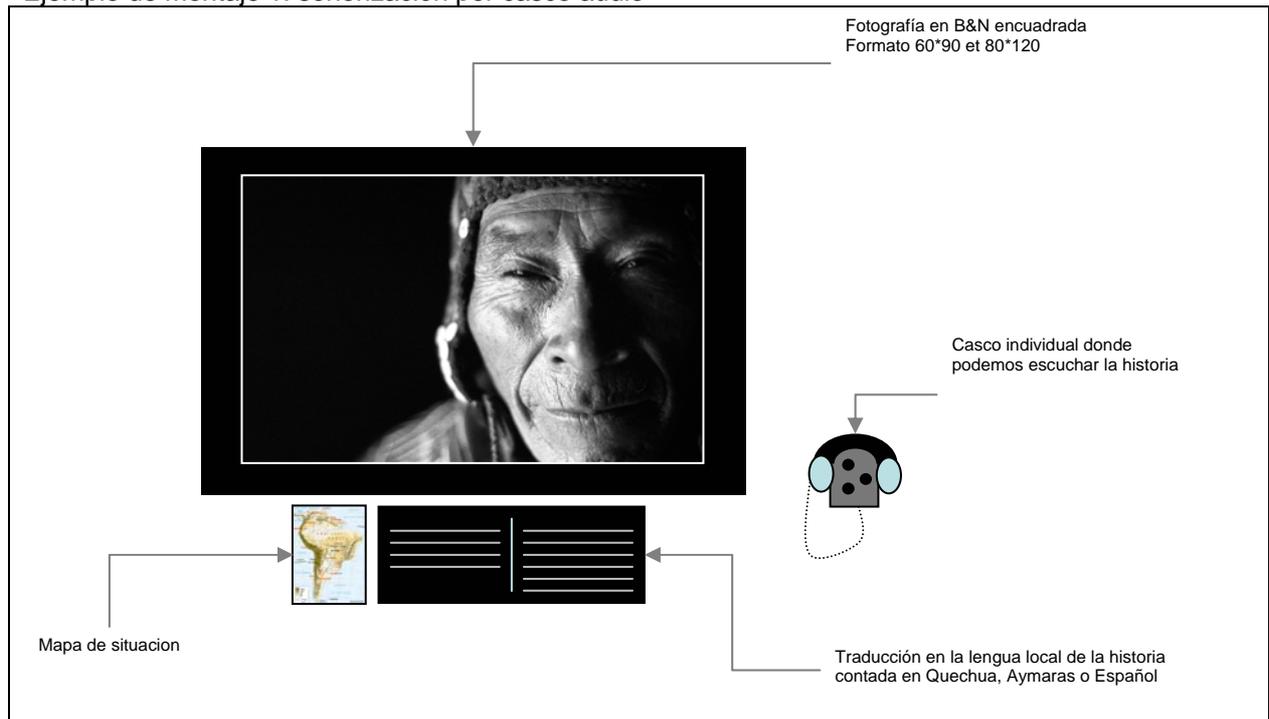
Estas dos instalaciones sonoras constituyen el montaje necesario para transmitir toda la fuerza emocional de esta exposición. Según los medios acordados, se pueden imaginar sistemas adicionales, tales como el uso de pequeñas salas en las cuales el visitante quede solo enfrente al

personaje, su voz y su historia. Además de la presencia de sensores infrarrojos ejecutando los sonidos en momentos y lugares precisos, en función de la posición del visitante dentro de la sala. Del mismo modo, la opción del casco individual sin hilo para cada visitante, sería ideal para conducirlo dentro del camino emocional ideado.

La luz y el marco

Las fotos estarán encuadradas e iluminadas por foco directo. Siendo negro el fondo, la imagen resaltará más aun. Idealmente la luz general de las salas debe ser bastante suave. Es necesario que cada rostro sumerja al visitante en una relación a dos. Dar la impresión de que este personaje me cuenta una historia a mi, visitante.

Ejemplo de montaje 1: sonorización por casco audio

Ejemplo de montaje 2: sonorización por alta voz

VOCES DE LOS ANDES

- LA PAZ : Museo Nacional de Ethnografía (MUSEF) – Juño 05
- COCHABAMBA : Fundación Simon I Patiño – Agosto 05
- SUCRE : Casa de la Libertad – Agosto/ Sept 05

Algunas reacciones del público:

"Hermosísima exposición. Felicidades. Los rostros y las situaciones son profundas y muy expresivas..."

"Merci d'avoir su capter tant de grace, tant d'intensité, tant d'humanite..."

"Una exposición realmente espectacular donde nos muestran todo aquello que uno desconoce, nos nuestras lenguas originarias..."

" Muchas felicitades! Siga Adelante haciendo este tipo de trabajos que nos ayuda a conocer mas..."

"No solo las fotos son hermosas sino que capturan la esecia de nuestra cultura. De lo mas intenso que he podido ver..."

"Una excelente exposición que demuestra lo mas íntimo de nuestra cultura, "al hombre" que en el que se refleja los orígenes de la naturaleza que se traducen en leyendas, modos de vida, etc... Que esta exposición, si bien limitada por el espacio, son suficiente para hacernos recordar y conocer nuestros orígenes. Se debe continuar con este tipo de exposiciones. Mis mas sinceras felicitaciones por su trabajo y sigue adelante..."

"Es la tercera vez que visito y cuanto mas admiro y en este caso escucho quedo pasmado por la belleza de latina america..."

"Es importante el trabajo de recuperación, investigación y difusión de lo nuestro, en especial para enseñarlo a nuestras nuevas generaciones. Felicidades por este magnífico trabajo..."

"Una de las exposiciones mas linda que he visto en Foto-encuentro porque atrapa la mirada de la gente..."

"Una ventana abierta que me permite conocer y entender un poco mejor a unas tierras y cultura facinantes. Gracias..."

"Me parece interesante saber de nuestros antepasados, su historia, sus costumbres y demas cosas; y asi mismo valores las cosas que hoy tenemos como lo hacian antes..." encarar su futuro apreciando sus verdaderos valores..."

"Me dijeron que los ojos son tambien espejos... y gracias a los tuyos puede apresiar otras perpectivas que aveces no se ven..."

"These are some of the best portraits I have seen. Great Work..."

"Felicitaciones es una tecnica inovadora, llamativa y exitosa. El audio complementa y revive la imagen..."

"Mi mas sincera felicitación al autor de estas excelentes tomas fotograficas, que en su contenido encierra un enorme sentimiento nostalgico de lo que es la esencia misma de las comunidades campesina, que es lo mas de nuestra razas nativas. Mas aún, si estas imagenes se hacen complementarls con la voz de sus propios protagonistas, en la mas passa lengua de sus ancestros..."

"Fantastico! Nos da la oportunidad de conocer un poco mas de nuestros Andes; y ver que en este mundo globalizado se mentienen los costumbres, las leyendas y los mitos de nuestros ancestros muchas veces olvidados..."

"Fotografias exactas, expresivas, reales y originales; las voces unicas. Precioso el ascento. Felicidades y gracias..."

"Quede muy impresionada al ver las fotografias, pensar que un instante refleja tentas cosas en uno, formas de vida, de pensamiento, sentimiento y cultura. Felicidades..."

"Pues que puedo decir...quede maravillada con las fotogrflas; por un momento senti que estaba con las ninas de la escolita o en el *Cerro Condoriri*; Pues esa gente que usted le saco la fotografia ahora sabemos que existe. Gracias una vez más por mostrarnos... Siga adelante!"

"Gracias por reflejar la majestuosidad de nuestros Andes, aun ancestras emociones estan vivas; gracias por mostrar al mundo nuestra riqueza y nuestra realidad..."

"Muchas felicidades. La verdad me dejaron las voces, los cuadros, muy sorprendido con mi sobrino por los relatos que yo le conte y creo que es lo que necesita Bolivia, hacer conocer a los jovenes que todo eso es muy importante..."

... / ...

♦ Prensa

La Prensa

Intrevista con Judith Jaliri
Diario del domingo 29 de Mayo 2005

La Epoca

Intrevista con Richard Sanchez
Diario del domingo 29 de Mayo 2005

La Epoca

Pagina de visuales Voces de los Andes
Diario del domingo 24 de Julio 2005

La Razon

Intrevista con Mabel Franco
Diario del domingo 19 de Juno 2005

La Opinion

Intrevista con Sergio de la Zerda
Diario del miercoles 3 de agosto 2005

Los Tiempos

Intrevista con Ross Mery Espinoza Chavez
Diario del jueves 4 de agosto 2005

El Correo del Sur

Intrevista con Miguel Aillon Valverde
Diario del martes 30 de agosto 2005

The llama Express

Intrevista con Catherine Metcalfe
N°30 – Julio 2005

♦ TELEVISION

Télévision La Catolica

Programa "Mas Claro" con Claudia Benavente
En vivo el Miercoles 25 de Mayo 2005 - 21h

Télévision ATB Canal 9

Entrevista con José Luis Calani
Miercoles 25 de mayo 2005

Télévision Univalle

Programa "A media mañana"
Jueves 4 de agosto 2005 - 11h30

Télévision PAT

♦ RADIO

Radio France International

Intrevista con Jimmy Vasquez
Lunes 20 de mayo 2005 - 18h30

Radio Erbol

Intrevista con Andres Gomez
En vivo el lunes 30 de mayo 2005 - 11h30

Radio La Plata

Intrevista con Luis Flores
Programa Pausa Cultural

♦ INTERNET

larazon.com

laprensa.com

lostiempos.com

1. Catalogo / Librito con CD audio: VOCES DE LOS ANDES. 80 paginas / 10 capitulos / 10 historias que se pueden escuchar sobre un CD audio.

Cap.4 Historias de Brujas
Vila Rica, Colombia

Historia de brujas 1: El baile
Natalia Orozco "Mamari"

"En Pastachaza también tengo esta historia de una bruja. Un señor que se llamaba... en fin, no me acuerdo el nombre... Le voy a decir lo que ha pasado al señor vivía solo en la casa, todos los días se iba a esta zona a la puerta con un aserrío a las seis de la tarde, ahí estaba hasta las diez de la noche, y por ahí pasaban dos señoras en el tiempo con sus Lunas XV, bien caladas y pasaban por ahí con sus aserríos, allá la pasaban por la primera vez al machete y al día siguiente lo que... «bueno», y no le recordaba, al momento volveron a pasar por ahí machete, por donde el señor, ahí machete, al machete, y lo que... «bueno», y no le recordaba, al momento volveron a pasar lo que... «bueno», al día... «bueno, carina, etc...»... «fui al aserrío del día siguiente y me fue... La que me enseñó a machete a la que me enseñó... «bueno algo». No sabía que esas brujas que día a cogían que eran brujas, que muchas historias, «bueno algo», «bueno, al que me enseñó y me fue... La que me enseñó a machete que el día a la casa diferente, no la del Puerto Chacabamba sino otra casa diferente, y ahí había un baile de brujas, cuando él agarró alguna de ellas, estaban bailando, ahí había entrado a una brujita y se vio poco, esas cosas no eran vistas por su hijo, mira qué cosas son, y le propuso al hermano y le dijo: «Oye, amigo, estás está colado, eso para que te puedan hacer cosas está aquí en Londres y si hace falta, así lo dejamos por papales que tenga aquí, lo matan por contrabando, salid esta

Así una y otra vez los arrieros los pobladores o este Maliku porque esta montaña tiene la apariencia de cónido con alas, con plumas, es casi idéntico. Al salir al sol, brilla y a la entrada del sol lo propio, siempre brilla, al atardecer a veces cambia de color azul frío, poco rojo, parece como al sol sale, al cambiar de brillo, da la señal de mucha alegría... A veces cuando sale la neblina como si fuera la lana escamoteada, poco a poco se hace a veces desaparece... A veces esto también ocurre en la madrugada y siempre la lana escamoteada está por encima... Y con eso a veces se oculta, a eso le decimos nublarlo, así es esta montaña.

Lo quieren domesticado a esto Maliku porque lo que hoy la decimos cónidos se alimenta de ovejas, en la antigüedad los rebuños de nuestros abuelos eran realmente reducidos y no como ahora poco, la cantidad oscilaba de 1.000 a 2.000 en una familia. Además el campo de pastores era de uso común y

Cap.6 Las canciones de la familia Mamani Cari
Comunidad Indígena, San Andrés, Lago Titicaca, Perú

Notas de la familia Mamani Cari
Canción de Juan Carlos (8 años)

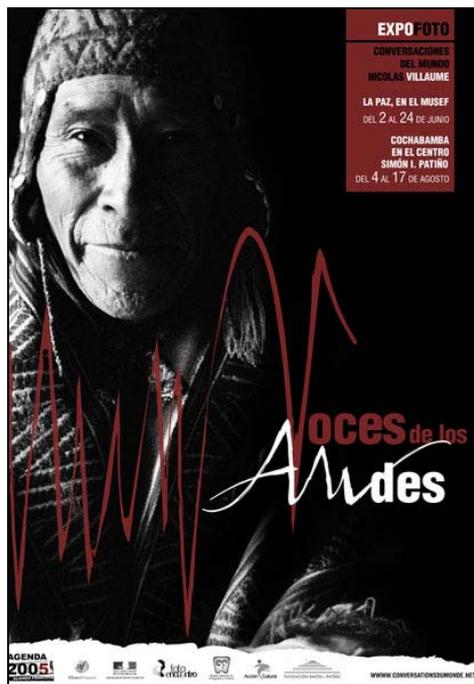
El cielo está azulado, parece que va a llover
Al corazón destrozado
Dicen, dicen que me quieren
Dicen, dicen que me odian
Si no me quieren por qué no me abrazan
Si no me odian por qué no me golpean

Canción en Quechua Kantut'hai
Las tres niñas juegan, Juan Carlos, Ana y Abel (13 años)

Kantut'hai, Rito y amarillo, están robando mi corazón
Apar como verde, ese campo me recuerda
Cuando yo floraba

2. Poster de la exposicion VOCES DE LOS ANDES / Bolivia

EXPO FOTO
CONVERSACIONES DEL MUNDO
NICOLAS VILLAUME
LA PAZ, EN EL MUSEO
DEL 2 AL 24 DE JUNIO
COCHABAMBA
EN EL CENTRO
SIMÓN I. PATINO
DEL 4 AL 17 DE AGOSTO

VOCES de los Andes

AGENDA 2005
www.conversationsdelmundo.net

3. Postales VOCES DE LOS ANDES - la idea aqui es que el visitante puede salir de la exposicion con un elemento de tradicion oral en la mano.

Florencio - su historia propia con la religion

Aurelia – los diablitos del salar

Lucio – los cazadores de condor

... / ...

Allianca Franceza – Ambajada de France – Museo Nacional de Ethnografia – Accion Cultural –
Fundación Simon I Patiño – Casa de la Libertad – UNESCO

Contacto

Conversations du monde
Nicolas Villaume
14 rue d'Armaillé 75017 Paris
FRANCE
Tel : +33 (0)1 45 74 01 14
n.villaume@gmail.com

www.conversationsdumonde.net