

RASTROS SONOROS DE MAR A MAR - Anahi Mariluan

HOJAS DE EXPLORACION

PROYECTO INICIAL

El proyecto pretende crear una digitalización que complemente narrativamente tanto la visibilidad de la colección mapuche sonora del museo junto a la grabación del sonido de piezas similares que será realizada desde comunidades mapuche en Argentina. Muchas de estas piezas tradicionales son de uso femenino, por lo que la participación de mujeres mapuche en esta tarea es fundamental.

De esta manera, mucho del ajuar resguardado en el archivo alemán cobraría sentido y relación por medio de la complementación que permite el sonido, mar por medio.

Esta tarea de recomponer un archivo permite la visibilidad de la vigencia de piezas sonoras mapuche.

La platería es de uso común en la actualidad y mantiene formas tradicionales como las que alberga el Museo. Por eso grabaríamos en el territorio mapuche formas actualizadas de platería sonora, tejiendo ese nexo sonoro de mar a mar. Tanto fotografía como archivos sonoros recompondrían trayectorias como gesto sonoro-poéticos que posibilita la restitución sonora.

- En primer lugar haré una curaduría de los objetos sonoros de la colección de platería mapuche.
- En segundo lugar grabaré los sonidos de piezas similares junto a comunidades mapuche que son de uso vigente por parte de mujeres. Estas grabaciones suman el paisaje sonoro en que estas comunidades viven actualmente, valorando la fuerte presencia de la naturaleza.
- En tercer lugar accederé a un sitio web que aloje las informaciones en intercambio con el Museo y en donde quepa un reproductor de sonido, complementando la biografía de cada objeto.
- En cuarto lugar difundiremos la narrativa histórico- sonora en territorio mapuche y abierta a la comunidad con opción a participación de foros colectivos.

La curaduría me tendrá en la coordinación, análisis y selección de los archivos y de los objetos que proporcionarán sonido y logística desde Argentina. También en la tarea colectiva de grabación de piezas en comunidades actuales donde el paisaje sonoro describe el mundo que el pueblo mapuche cuida.

En el título de este proyecto "Rastros sonoros de mar a mar" se visibiliza la distancia de objetos sonoros mapuche albergados en el Museo con el pueblo del que son parte. A su vez, permite reconstruir memorias por medio del rastro que nos conduce a localización, digitalización, intercambio tecnológico horizontal y su difusión con fuerte implicancia de mujeres.

Esta instalación documental sonora y digital, entre dos orillas, acude a la valorización de las formas no humanas de la vida, presentes en la cosmovisión del pueblo mapuche como cuidadores de la naturaleza y su memoria.

La misma destaca el arte tradicional del pueblo al que pertenezco por medio de la fotografía y su rastro sonoro. Esta complementariedad destaca los escenarios en donde tiene sentido contemporáneo esta narrativa mapuche.

Valiéndonos de la noción de restitución sonora, entendida como la voluntad política de difundir las sonoridades archivadas institucionalmente para revertir el silenciamiento impuesto al pueblo mapuche, cantamos con objeto de reunir los cantos con las trayectorias familiares mapuche del presente. Los espacios de reunión, a efectos de describir la manera situada de generar y compartir saberes, dependen de la voluntad de las mujeres mapuche autogestionadas.

En el museo habitan **134 piezas mapuche** de formas antropomorfas, fitomorfas, ornitoformas y geométricas, mucha de las cuales forman parte de colecciones de joyas de plata representativas del ajuar de mujeres del pueblo al que pertenezco.

La colección de platería mapuche que alberga Rautenstrauch Joest Museum contiene "adornos-sonaja". En esta clasificación específica hace foco este proyecto.

En 2022 tuve oportunidad de visitar Köln y allí observar la colección, fotografiar y percibir la condición sonora o de sonaja que posibilitan sus formas. Por esta observación es que creo que la valoración de sentidos y significados inherentes a la práctica y apropiación con que fueran desterritorializadas, se revierte, repara o transforma al complementar su aspecto sonoro. El rastro sonoro que se deja afuera, es también información que este proyecto pondría a disposición.

BITACORA DE TRABAJO

3/4/23

Primera reunión. Conocimiento del grupo y trayectorias. Disposición de información para dar comienzo al proyecto. Para una próxima reunión se sugirió acotar el campo de estudio a archivos específicos del Museo.

9/4/23

Colección de platería mapuche en el Museo: 134 piezas.

De ese corpus de objetos, clasifiqué los sonoros como primer paso.

Sorpresa enorme fue encontrar "artefactos sonoros" entendidos occidentalmente como instrumentos musicales. Destaqué estos objetos porque suman un giro a mi proyecto inicial. Los coloqué en un Excel que lleva por título el nombre del proyecto. Estas informaciones son a fin de solicitar a Agustina Andreoletti, las fichas de estos elementos.

RJM 67268

RJM 67284

RJM 67288

RJM 67384

RJM 67287

RJM 67383

RJM 67266

RJM 67269
RJM 67281
RJM 67282
RJM 67287
RJM 67293
RJM 67381
RJM 67384

13/4/23

Agustina Andreoletti envía las fichas en lengua alemana. Inicio un trabajo de desclasificación y traducción de las fichas. Empiezo con un texto en clave decolonial porque los datos que arrojan las fichas, revelan concordancia con la inmigración alemana del S/XIX con fuerte presencia de colectores que pusieron asentó en Chile. Las fichas revelan que hubo presencia en Tandil en 1870. Busco bibliografía acorde. Empiezo a escribir un texto introductorio del trabajo en pos de recomponer históricamente el camino de estas piezas DE MAR A MAR.

15 y 16/4/23

Grabo video de mujeres mapuche que llevan objetos de plata similares a los fichados como prueba de vigencia de estos ornamentos sonoros. Pienso que lo haré en varios lugares dejando la posibilidad de curaduría a la inversa, es decir, contando que coincidencias encuentro.

Sumo horas de grabación de naturaleza, entendiéndolo que ésta es parte indisociable del existir en territorio mapuche. Catalogo esas informaciones para editar en adelante en una isla. Compró disco rígido de almacenaje. Sigo.

Las mujeres, pienso, dejan huella sonora al transitar. No es ajena la plata al contexto sonoro. Anoto en libreta ideas de edición tendientes a realizar una muestra de "vivificación de objetos por medio de la condición sonora".

17/4/23

Leo trabajos que toman a los archivos como "campo que habla". En esta línea encuentro interesante la perspectiva de Eva Muzzopappa en relación a este enfoque.

También en concordancia con la etnomusicóloga Ochoa Gutier consideramos a los archivos sonoros etnográficos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y a la utilización de los mismos como una posibilidad de obra de reciclaje sonoro. Este trabajo que se gesta a dos orillas revierte el cometido de exterminio y desaparición que se pensó a principios de siglo sobre pueblos portadores de sonidos y que hoy nos encuentra revitalizándonos. El desplazamiento sonoro de entonces produjo una discontinuidad o alejamiento de estas expresiones en sus territorios pero de alguna manera las tecnologías permiten recomponer un mapa de rastros sonoros en línea.

La revitalización sonora que supone la restitución de sonidos de archivos o de piezas de archivo, permite resignificar los cantos que ofrecieron nuestros antepasados. Re vincular los sonidos con las piezas históricas posibilita recomponer las imágenes por medio del afecto reforzando una comunicación contra hegemónica.

Los archivos sonoros permiten el reordenamiento de lo sensorial desde la perspectiva del filósofo Jacques Rancière y según su punto de vista, ese compendio precisa ser usado para cumplir una función, difundir y resembrar. Por eso considero el mundo audible tanto de los archivos como de los objetos sonoros de distintas colecciones que albergan patrimonio del pueblo mapuche sumado el sonido del territorio en la actualidad. En tal sentido, muchos archivos sonoros cooperan en actualizar memorias y resignificar prácticas y usos que las comunidades o grupos hacen de ellos en la actualidad.

Con el intercambio de rastros sonoros que expondremos tanto en redes como en archivos sin conexión, se "hace mundo" donde el mundo sonoro termina de dar el abrazo pendiente. A estas experiencias que hacen lugar a la antropología de la escucha o valora el pensamiento acústico se suma a mi propia obra musical, la experiencia de restituir archivos sonoros a sus territorios de origen.

En este sentido me gustaría trabajar y desarrollar el concepto de Restitución Sonora, valiéndome de la accesibilidad, interacción y difusión de archivos de la colección Rautenstrauch Joest Museum considerando sus características expresivas sonoras.

18/4/23

Reunión con Agustina Andreoletti.

Completo los destinos de fondos para completar la tarea, planteando la traducción de texto o trabajo final a varias lenguas en pos de contribuir a la visibilidad del acervo y nuestra mirada decolonial. Por otro lado, la tarea de edición de videos finales con sonidos y su correspondiente tratamiento.

Comento que estoy desarrollando texto en relación al encuentro o análisis de fichas que permitan la reconstrucción del camino que las lleva a Alemania. Pienso en muchos destinos frente al análisis que me llevan a grabar a hermanas mapuche con uso de objetos, pero dado el encuentro de piezas musicales, reflexiono como constituir un TODO que dé cuenta del mundo sonoro.

Comparto con Agustina el interés en pensar en herramientas de ubicación geopolítica de artefactos de naciones indígenas para asociarlas al mundo a donde pertenecen. En este sentido la mediación puede ¿ocupar un mapa? , ¿cobrar otra materialidad u mediación desde el arte? ¿Qué mas podrían decir los objetos coloniales?

Repaso los objetos por medio de sus fotos y años de ingreso o hallazgo. Hay piezas que son sonoras pero no puedo darme cuenta por la disposición 1D. Pido a Agustina por mail, la posibilidad de encontrar fotografías con otros perfiles para poder corroborarlo. Pienso que en Julio, podría visitar el Museo. Me anoto las piezas estrictamente sonoras por si debo pedir visita con antelación:

RJM 67266

RJM 67269

RJM 67281

RJM 67282

RJM 67287

RJM 67288
RJM 67293
RJM 67381
RJM 67383

Sigo redactando texto en Bariloche.

19/04/23

Los viajes de ingleses, franceses y alemanes a Chile fueron ruta común hacia 1870. El plan exótico de los coleccionistas se sucedió durante estos años por el valor de los objetos étnicos de mundos por colonizar. De esta manera Wilhelm Joest (1852–1897) estuvo en Valparaíso y en Tandil 20 años antes de su deceso.

Es llamativo el diario que lleva porque describe que las disposiciones de elementos étnicos estaban reunidas en los almacenes de ramos generales. “**Productos de los indios patagónicos**” consigna en este diario el 3 de octubre de 1877 en Punto Arenas, sur de Chile. (pp. 83-85). En esta época Chile favoreció la inmigración alemana por la que se explican muchos actos colonizadores a instancias de decisiones estatales. En la traducción de diario que traduzco/releo, el rancho de Friedrichsen parece ser el lugar de habitué. Luego emprende un ascenso por los Andes que lo llevan a Bolivia.

Me quedo pensando en que muchas veces, el diario de viaje que llevaban los coleccionistas o viajeros, oficiaba de recurso de legitimidad de su paso por tierras ajenas. En el transcurso del relato, destaca hoteles, bebidas y mujeres recurrentemente como si el fin fuera una vacación. Sin embargo, esta práctica de anotar todo, además de presentarlo como erudito, oficia del lente que observa la realidad que desconoce. Por sus dichos, parece escindir los objetos que adquiere en tanto los discrimina por belleza y valor, frente a la postura que tiene sobre las personas indígenas que se cruza. Vale como guion de película en donde se advertirían los choques entre un mundo y otro, desde una perspectiva europea en el mundo salvaje.

23/04/23

Filmé agua de dos orillas aprovechando un quiebre tectónico del lago. Edité esas aguas en virtud de hacer alusión a dos orillas. Retorné nuevamente con una cámara que filma el mismo proceso en cámara lenta.

24/04/23

Viajé a Aluminé a filmar a otras mujeres, partiendo de la observación de las piezas fotografiadas del museo. En el camino de bosque a estepa y de estepa a bosque de pehuenes pensé que en el período histórico estudiado, las piezas forman parte de compras y saqueos revendidos en tiendas de exotidades. Me quedé largamente pensando en el despojo. Se me ocurrió montar las piezas **SOBRE** las imágenes de mujeres. Me olvidé la grabadora condenser, por lo que precisaré volver a ese lugar.

25/04/23

Comienzo a grabar espacios naturales. Camino bosque arriba para alejarme de cualquier sonido mecánico.

26/04/23

Me reúno con el historiador Walter Delrío en ocasión del estreno de un largometraje de pueblo mapuche. Me cuenta que desde la concepción de "silenciamiento político" devenido de la categoría de genocidio como proceso no reconocido a los pueblos originarios, desencadenaron en una nueva mirada de los procesos históricos. Denominan entonces "efectos sociales" a la explicación de las discontinuidades culturales. Ejemplo de eso repensar y reflexionar en relación a que las mujeres dejaron de usar sus joyas por efectos del ocultamiento que les significó la preservación de la vida, pero debido a las movilizaciones desde 1990, esas joyas aparecen nuevamente entre nosotros. Es decir, ¿se revierten los efectos sociales por tracción autónoma de recuperaciones? ¿Qué hay de lo intangible o sonoro/insonoro?

Hasta aquí quedo.

Mientras, sigo grabando.

27/04/23

Sigo leyendo las fichas con miras a historizar pero sobre todo a dar un intento de interpretación de datos. El diario presenta datos de época, experiencias que no son actuales o que puedan entenderse con lo preterizado. La escisión humano-naturaleza, la agencia animal está representada en lo recolectado pero no aparece en la narración, Son los animales los representados o "humanizados". El comercio de las piezas, clasificar, tipificar, biologizar la cultura son acciones del contexto paradigmática incluso a veces forzada. La norma del poder de la extranjería también se ve favorecida por el acceso estatal que se le dio a estos países. También se revela ausente en relación a la presencia de lo indígena. Si se desprovee de significados, no se entiende cómo estas obras de cultura exotizada son parte de pueblos empobrecidos.

Estos informes de viaje, ¿presentan una preocupación?

Mas bien preocupa la forma. La materia. La agencia.

Se revela la ambición, pero ¿se revela en algún lugar del diario la intención de futuro de pueblo-cultura?

Se omite la valoración del pueblo creador de las fuentes, claramente por el contexto sociocultural, pero no aparece revelada la humanidad. Sigo.

Leer Qué es la etnomusicología de Irma Ruiz.

La información musical revela efectos sociales en sus datos. Categorías: Efectos sociales, términos contextuales (lo totémico y lo mágico en las expresiones sonoras de los pueblos originarios y lo totémico y lo mágico en las fuentes científicas de época). La etnomusicología comparada presiona a la continuidad de crear sistema, pero ¿para qué sirve almacenar e interpretar bajo partituras estas expresiones?

Las pertenencias étnicas, las pertenencias lingüísticas revelan datos a re interpretar.

Repuesto el contexto de grabación, acumulación. La oportunidad de saldar angustia queda en el objeto, en la grabación.

Palabras en curso mientras escribo: reparación.

2/05/23

Volví de Neuquén con fotos y preguntas.

Me encontré con un retrafe que me contó que realiza en el Museo de la Provincia de Neuquén un trabajo de réplica de platería archivada para recomponer su historia, modos de hacer y significado. Nos invitó a visitar el trabajo que el realiza con el museo.

Le compartí lo que estoy trabajando en este proyecto y se mostró ignorante respecto al ámbito sonoro. Le tomé una entrevista en donde admitió estar investigando con intención de analizar métodos de antiguos plateros. Me pareció un vínculo afectivo el empleado por este muchacho jovencísimo. Me dio alegría.

La distancia de las ciudades con la platería de uso vigente, se suele romantizar debido a la distancia socio temporal.

4/5/23

Sigo analizando los diarios de Wilhelm Joest (1852–1897) junto a la etnomusicóloga Rosario Hadad, quien me visita en Bariloche. Hacer una lectura de genero-exotización sin contemplar época-contexto resultaría poco serio. Sin embargo hay una noción de objeto desvinculado en los escritos del coleccionista. Esta idea de OBJETO DESVINCULADO me gusta para trabajar con su antónimo.

Cuando hablamos de restitución sonora, necesariamente hablamos de revinculación. Sin embargo en los escritos de Wilhelm Joest, denotan la construcción de objeto preciado a lo que compra, desvinculándolo de las personas que le dieron y dan origen. Así mismo, evidencia aprecia a las mujeres de su entorno, pero desvinculándola de la percepción como persona.

Estas observaciones, distan de concluir o acabar una idea-pensamiento. Más bien dejo entrever una incomodidad que me dan sus escritos, sin que lleguen a ser concretamente identificados mas allá de la distancia cultural o la construcción hegemónica que devela su ideología.

Pienso, a veces, que algo de la sensación-impresión que algo genera, es un puntapié para pensar y seguir pensando.

5/5/23

Recibo invitación como artista investigadora al proyecto “Museos de Mundos Posibles”, una iniciativa que articula esfuerzos del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Museo Nacional del Hombre perteneciente a esa institución y la organización europea EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Aviso a Agustina que compartiré esta iniciativa de Leaky Archive en esta ocasión.

7/5/23

Avanzo manualmente con el diario y alterno con este libro recomendado: Mark Fisher - Realismo capitalista_ ¿No hay alternativa_-Caja Negra (2016)

9/5/23

Hoy busqué las grabaciones que hice de objetos por medio de una cámara junto a Anne Slenczka. Parte de esos sonidos de materiales de plata, los puse a depurar en Cubase.2

10/5/23

Tratamiento de filtro de audios. Exploración sonora.
Voy a estudio para masterizar pruebas.

15/5/23

Escucho lo que decanté, pero pienso que la grabación pura y seca tiene su veta romántica

24/5/23

Hablamos largamente con Agripina Nahuelcheo, acerca de los extractivismo culturales que alimentaron los museos. Hablamos de los museos como conflicto y Museos que nos necesitan para leer de otra forma las informaciones que almacenan. Hablamos de saqueos pero también de continuidades. Muchas narrativas desconocen lo que el objeto dice, pero en relación a esta pieza, también es valiosa la continuidad. Porque esta plata, sigue sonando. Nuestras joyas, siguen sonando.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

25/5/23

Releo, pienso. Aquellas sociedades y el pueblo mapuche. La memoria material de los objetos, dice, cuenta y narra. La platería suena y hay una interpretación múltiple que puede seguir haciéndose. No es posible el diálogo sin anclaje territorial, contexto y autonomía. El debate que además propone el arte los salva del monolingüismo y de la acumulación insonora. El objeto-sigla, el objeto-año resta alma. Presentan antiguas formas de presentar a los pueblos.

Releo a Xavier Roigé y también me da la sensación que no basta. Falta la mediación afectiva. Me quedo pensando en las palabras entonces, mientras cruzo los primeros contactos entre vidas y piezas.

30/5/23

Miro las fotos y trato de hacer conexiones entre naturaleza-archivo-mujeres. Pienso que las palabras tienen un alcance finito. No hay una traducción literal para JOYAS. A su vez, al pedido de traducción, los tiempos verbales son tan diferentes en la diversidad lingüística, que dicen algo parecido. SIGUEN como sinónimo de AHORA y HOY.

Me falta agregar la palabra en mapuzungun (la lengua mapuche). Evalúo pedir frases manuscritas por parte de las mujeres con las que dialogo. Que maravilla la de pensar en conjunto!

31/05/23

Última semana en Bariloche, trabajo de estudio para la grabación y edición en Berlín.

Para acompañar los propósitos del trabajo reuniré collage con sonidos de las piezas en Patagonia y también con el sonido que preservé del archivo del de la colección Rautenstrauch Joest Museum.

Sigo pensando en los términos y también el de añadir junto a los sonidos, las palabras de los diálogos que han sucedido con mujeres mapuche de distintas reflexiones.

9/06/23

Subo archivos de audio.

Ayer me quede leyendo el libro de Anderson. No habla del tiempo, pero me quedé reflexionando en él. Por alguna razón pensé que la unidad de tiempo gregoriana hace que podamos medir físicamente el tiempo. Qué será del tiempo de estos RUTRAN?. Así se les llama a las joyas, puesto que efectivamente, no son joyas.

16/06/23

Pauta de reunion con Agustina, estoy sin señal en Jena.

17/26/23

Recibo/Cargo nuevos diseños, los acomodo y les monto el sonido masterizado de prueba.

NUESTRO RUTRAN SIGUE CANTANDO
OUR JEWELS SING TODAY | UNSERE JUWELN SINGEN HEUTE
RASTROS SONOROS DE MAR A MAR - ANAHI MARILUAN

RUTRAN QUE SIGUE SONANDO
OUR JEWELS RING NOW | UNSERE JUWELN KLINGELN JETZT
RASTROS SONOROS DE MAR A MAR - ANAHI MARILUAN

19/06/23

Recibo un nuevo diseño

En estas piezas, hemos ido pensando a contrapelo respecto a la tenencia física y no física de los legados. Mujeres que habitualmente usan RUTRAN, han encontrado similitudes en los

diseños aún sabiendo que se desconocen los legados en museos internacionales. De alguna manera, perviven en otras formas los diseños mapuche de antaño. La platería permanece vigente en territorio mapuche.

El origen de las piezas en Rautenstrauch Joest Museum, son explícitas en sus fichas por medio de la identificación con la nación chilena. Sin embargo, la concepción autónoma del pueblo mapuche, las reconoce como propias de su pueblo no distinguiendo entre estados.

22/06/23

Decidimos añadir por medio de formato audiovisual, el sonido de pu rutran/ las joyas mapuche hasta donde pueden ser oídas como rastros sonoros de mar a mar.

Hasta aquí, cumplimentamos hasta el segundo objetivo del proyecto. A partir de ahora, pensaremos en reposar lo trabajado y meditar respecto del tipo de comunicación pública del desarrollo de collage (video o foto-audio?). Sumaré también un texto plurilingüe que describa o sintetice esta bitácora en dialogo con los archivos de Rautenstrauch Joest Museum.

<https://drive.google.com/drive/folders/1kGDBCYd8SO2UGWV5k3u1S0MvgPRzXZA5>

El video contiene las postales bocetadas hasta aquí. Esas postales-collage, restan traducirlas además a mapuzungun.

CONCLUSION

El proyecto partió de la observación de la colección mapuche del Museo. En profunda reflexión, de mar a mar, arribe a tres ensayos visuales y una bitácora del proceso.

El primero fue la confección de fotos de mujeres mapuche para dar cuenta de la vigencia del rutran, de la platería mapuche.

En segundo lugar, emparenté esas muestras con naturaleza sonora por medio de un video y en tercer lugar elaboré un ensayo poético con la misma sonoridad creada para este proyecto.

El registro de esta obra es una huella que propone una representación del territorio liberada de sus límites geopolíticos que permita recuperar identidades y valores comunitarios, que permita la restitución, al menos sonora de nuestros rastros al otro lado del mar.

Las postales serán impresas para la comunicación pública.