

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Artes y Educación Física

Departamento de Música

Licenciatura en Educación y Pedagogía en Música.

“Püchike che ñi ülkantungeal”

(Canto para las niñas y los niños).

Propuesta metodológica de repertorio de **Ül**, Canto **Mapuche**, enmarcado en el programa de Sexto Básico del Ministerio de Educación de Chile.

Memoria para optar al título de Profesor (a) de Música.

Memoristas:

Ariel Alejandro González Araya.

Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**.

Profesor Guía:

Jorge Matamala Lopetegui.

SANTIAGO, CHILE

2021

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Artes y Educación Física

Departamento de Música

Licenciatura en Educación y Pedagogía en Música.

“Püchike che ñi ülkantungeal”

(Canto para las niñas y los niños).

Propuesta metodológica de repertorio de **Ül**, Canto **Mapuche**, enmarcado en el programa de Sexto Básico del Ministerio de Educación de Chile.

Memoria para optar al título de Profesor (a) de Música

Memoristas:

Ariel Alejandro González Araya, 18.905.934-5

Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**, 19.376.434-7

Profesor Guía:

Jorge Matamala Lopetegui

SANTIAGO, CHILE

2021

WIRRINDUNGU

Dedicatoria

A mi familia, mis hermanos Enzo Gutiérrez **Huenchuñir**, José Tomás Gutiérrez **Huenchuñir**, Angela Flores **Huenchuñir**, a mi madre Marina **Huenchuñir** Gatica, padre José Gutiérrez Valle, en especial a mi papá, quien desde un comienzo me apoyó incondicionalmente en mi decisión de ser profesora de música. A los increíbles compañeros que conocí a lo largo de mi carrera Universitaria, a mis amigos musicales de **Küyen** que los adoro, a mis compañeros incondicionales Ariel González (Negro Hermoso) y Francisca Vásquez (Chisca María) por entregarme todo su apoyo y amor a lo largo de la carrera, sin ustedes no estaría acá. A mis amigos del alma que ya no están en este mundo, **Rocío Adasme**, **Matías Hevias** y **Francisco “Pancho” Astorga**. A mis amigos de toda la vida Tamara Segura, Constanza Armijo, Maximiliano García y Jaime Benavides por siempre creer en mí. A mi compañero Fernando Álvarez Bogdanic por todo su apoyo, amor y contención en este último proceso. A mis profesores de la Universidad por darme todas las herramientas para cumplir mis sueños, en especial a nuestro querido profesor Jorge Matamala Lopetegui. A mi querido “Conjunto Instrumental Al fin del Mundo”, ya que gracias a ustedes descubrí mi pasión en la vida. A mi querido profesor Camilo Latorre Ponce, profesor de música del Liceo 7 de Ñuñoa, por motivarme, enseñarme, por creer en mí cuando solo era una pequeña estudiante que pasaba sus días cantando en los pasillos y molestando en la sala de música. Y, por último, este trabajo se lo dedico a mi bisabuela María **Painen Cotaro**, ya que, sin ella, este trabajo no sería posible. Esta Memoria se la dedico a todos ustedes, quienes han influido en mi vida y han hecho posible que esté hoy aquí escribiendo estas palabras.

Luz Marina Gutiérrez Huenchuñir

Quiero dedicar esta memoria a todas aquellas personas que no solo me dieron su amistad y amor incondicional sino también a aquellas que no se rindieron conmigo en mi transcurso de mi vida universitaria, a mis madre/padre Macarena Araya Espinoza y Rodrigo González Cataldo que siempre me apoyaron aun cuando fue muy difícil para ellos hacerlo a mi padrastro Jorge Ramos Fuentes que a pesar de no ser de su sangre me ayudó como si lo fuera, a mis hermanos y hermanas Rodrigo González Flores, Gabriel Ramos y Macarena Ramos Araya por estar ahí cuando lo necesite, a mi amigos y profesores de la universidad, sobre todo a aquellos que la vida los ha puesto en un mejor sitio que el físico, a mi compañera Luz Gutiérrez **Huenchuñir** que también está presente en esta memoria, que me enseñó un mundo nuevo que yo jamás creí conocer, un mundo que me hizo apreciar lo que está escrito en esta memoria, también la responsable de llevarme en un buen camino para continuar adelante y decir por fin ME GRADUÉ.

Ariel Alejandro González Araya

“Tal vez les diría que escriban como quieran, que usen los ritmos que les salga, que prueben instrumentos diversos. Que se sienten en el piano y destruyan la métrica, que griten en vez de cantar, que soplen la guitarra, que tañen la trompeta. Que odien las matemáticas y amen los remolinos... la creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta.”

Violeta Parra Sandoval (Violeta Parra 100 años. 2017, Pág. 9. Santiago-Chile).

ÍNDICE

	PÁG
WIRRINDUNGU	4
Dedicatoria	
PICHI CHILLKA WINKA DUGUN MEW	10
Resumen en español.	
Palabras claves.	
PICHI CHILLKA MAPUDUNGUN MEW	11
Resumen en Mapudungun .	
Palabras claves en Mapudungun .	
INTRODUCCIÓN Y MAÑUMTU (agradecimientos).	12
GLOSARIO MAPUDUNGUN CASTELLANO.	16
CAPÍTULO I: MARCO LÓGICO	24
Formulación del problema.	25
Objetivos del estudio.	27
Objetivo General.	27
Objetivos Específicos.	27
Justificación.	28
Metodología.	30
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	32
Planes y Programas del Ministerio de Educación de Chile.	34
Cultura Mapuche y la interculturalidad.	43
Cosmovisión Mapuche .	44
Interculturalidad en Chile.	57
Origen de la Educación Intercultural Bilingüe en Chile.	59

Relación Estado Chileno y Pueblo Mapuche .	60
Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Chile.	63
Expresiones sonoras Mapuche .	74
El concepto de música mapuche .	74
Sonoridades Mapuche .	76
Instrumentos sonoros Mapuche .	79
Cosmovisión y el canto.	87
Ül Mapuche .	89
Improvisación en el Ül Mapuche .	98
Pedagogía del Ül Mapuche .	100
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE ENTREVISTAS.	102
Análisis de la información recopilada en las entrevistas.	
CAPÍTULO IV: EXPERIENCIAS VIVIDAS EN UN NGUILLATUN	132
Relatos y análisis sobre la experiencia sonora y espiritual de un Nguillatun .	
CAPÍTULO V: PROPUESTA	164
Propuesta metodológica para la enseñanza del Ül Mapuche , para Sexto Básico.	
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES	183
CAPÍTULO VII: FUENTES	191
Bibliográficas, Webgráficas, Discográficas, Hemerográficas, Iconográficas, Entrevistas.	

CAPÍTULO VIII: ANEXOS TEXTOS Y ANEXOS DISCO COMPACTO.

ANEXO TEXTOS.

1.- Transcripción Ül Tüfachi Mapuche.	197
2.- Traducción Ül Tüfachi Mapuche.	198
3.- Transcripción Mañkianem.	199
4.- Traducción Mañkianem.	201
5.- Transcripción Ül Andrés Curin.	203
6.- Traducción Ül Andrés Curin.	207
7.- Transcripción Ül peñi hermano.	211
8.- Traducción Ül peñi hermano.	212
9.- Transcripción Rakiduamün Ül.	213
10.- Traducción Rakiduamün Ül.	214
11.- Transcripción Txegül purrün.	215
12.- Traducción Txegül purrün.	216
13.- Diagrama de alturas Ül peñi hermano.	217
14.- Diagrama de alturas Ül tufachi Mapuche.	217
15.- Diagrama de alturas Rakiduamün Ül.	217
16.- Leyenda del Mañkian.	218
17.- Contexto Flora Painequeo.	221
18.- Entrevista Lonko Marta Porma.	222
19.- Entrevista Ülkantufe Nelly Hueichan Ancalef.	237
20.- Entrevista Ülkantufe Sofía Painikeo Tragnolao.	259
21.- Entrevista Loren Pichuman Huaiquinao.	273
22.- Entrevista Juan Pichuman Huaiquinao y Margarita Curiqueo Melinao.	285

ANEXO DISCO COMPACTO (CD).

- 1.- Texto completo de la memoria. PDF y Word.
- 2.- Carpeta: “Audios canciones de la propuesta.”
- 3.- Carpeta: “Transcripciones y traducciones propuesta.”
- 4.- Carpeta: “Diagramas y audios propuesta.”
- 5.- Carpeta: “Material adicional.”

PICHI CHILLKA WINKA DUNGU MEW.

Resumen.

Palabras clave

La presente memoria de título se compone de tres etapas.

La **primera etapa**, es un análisis comparativo, desde la pedagogía crítica, analizando el contenido de “música” **Mapuche** propuesto por los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), comparándolo con las sonoridades de “música” **Mapuche**, rescatada en diversas entrevistas realizadas a cantores y cultores del **Ül** (canto **Mapuche**), en el Sur de Chile.

En la **segunda etapa**, realizamos un trabajo de contextualización del significado sonoro y espiritual del **Ül**.

En la **tercera etapa**, desarrollamos una propuesta metodológica de enseñanza del **Ül**, respetando, de la mejor manera posible, las creencias y costumbres que tiene el pueblo **Mapuche** con respecto a la educación de sus expresiones sonoras, enmarcado en el programa de sexto básico del Ministerio de Educación de Chile.

Palabras claves: Canto- **Ül Mapuche** - Educación - Música.

PICHI CHILLKA MAPUDUNGUN MEW

Resumen en **mapudungun**

Palabras claves

Feyta chi zugü, niey küla txokiñ.

Wünelümü.

Kiñe txokiñ: Ta feypili, zuamgepen ta mapucheke ülkantun. Kimelgealu chem pin ti fill ke Ül. Kake rumeke Ül am müleyelu fill ke mapu ple. Fey ti chi "Planes y Programas de Estudio de Educación de Chile (MINEDUC)" pigelumu chi programa winkazun mew. Fey ta chillkatumekey chem pin ti kake rume chi Ül, allkütugekelu fill ke txokiñ mapu mew. Fey mew ka, zugugekey ta fill pu ülkantufe ka ti zewmagelu Ül. Müleyelu ta willi mapu mew.

Epu txokiñ: Fey ta mu, küzawgi ñi chem pin ta Ül, chumgechi ñi entun ta txawaw ka chem zugü ta entunien engün ta ülkantun mew.

Küla txokiñ: Fey zewmagey fey ta chi küzaw, chew ñi kimgaal chumgechi ñi küme kimeltugeael ti pu kakerumgechi Ül. Ülkantun mew am, müleyelu fentxen ke kimün ka zugü. Kiñeke ta llellipun mew ta konki,ka kiñeke ta re música reke mülu, ka kiñeke kay ta entukey ti Ül chumlen ñi pu che ka ñi chumlen che gen.

Fey mew müli taiñ yamüafiel ta fill ke zugü. Chemgepe rume welu müli taiñ yamafiel ka taiñ fanentuafiel kom ple. Müleyelu am ta fentxen kimün ka müleyi ta gülam.

Fey ta chi zugü amulealu ti programa de sexto básico pigelu Ministerio de Educación de Chile.

Fanentün zugun: Canto- Ül Mapuche - Educación - Música.

INTRODUCCIÓN

La presente Memoria comenzó inspirada en el trabajo de Violeta Parra al recopilar **Ül Mapuche** en el **Wallmapu**, sobre todo por la recopilación hecha a la **Machi María Painen Cotaro**, bisabuela de Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**, memorista del presente trabajo. Pero a lo largo de este estudio y al encontrarnos con múltiples obstáculos en el camino, uno de ellos la desaparición del audio recopilatorio de la **Machi María Painen Cotaro** desde los archivos sonoros de la Universidad de Chile, nos vimos en la obligación de cambiar de enfoque, a esto sumados los cambios realizados a lo largo del siguiente estudio.

Hoy presentamos una propuesta metodológica de repertorio de **Ül**, Canto **Mapuche**, enmarcado en el programa de Sexto Básico del Ministerio de Educación de Chile; trabajo que llevamos a cabo gracias a horas de trabajo online, exhaustivos análisis de material, entrevistas a personas **Mapuche** en Comunidades en Santiago y **Temuco**. El cual contiene seis **Ül Mapuche** de distintos contextos y autores con sus respectivas transcripciones, traducciones y una serie de actividades para aplicar en el aula de la mejor manera posible este conocimiento ancestral.

La música al igual que la pedagogía, es evolutiva a lo largo del tiempo donde se logran gracias al propio interés personal de aquellos que crean su música a raíz de expresar y/o comunicar algo, la necesidad de crear algo nuevo después de otro, la funcionalidad de la música en la vida de las personas que la escuchan y quienes las aplican por esas razones, está ligada a la pedagogía y que su manera de ver el contexto en el cual se está enseñando ya que va cambiando a medida que pasan los años. Pero ¿Qué es este cambio y cómo ocurre?

Es la aceleración de nuevas técnicas tanto en lo musical como a lo pedagógico, es el completo cambio de nuestro entornos donde cada vez se crean y descubren herramientas de desarrollo nuevos, esta línea temporal de desarrollo se logra porque existe un registro histórico o indicios históricos donde se toman el conocimiento de generaciones pasadas y la desarrollan para mejorar las generaciones posteriores, este registro histórico de nuestros predecesores ya sea escrito o de boca en boca sientan los cimientos de una disciplina evolutiva y el razonamiento de esta, en la pedagogía con los métodos de enseñanzas que abarcan distintos tipos de inteligencia, como la kodaly, o en la música donde las técnicas del barroco inspiraron a toda una generación de músicos doctos a crear músicas nuevas e incluso más “atrevidas”. En la “música” **Mapuche**, sonidos y silencios de la cultura, su concepto y contexto espiritual de la transmisión de sus conocimientos y creencias por vía oral a través de los años es tan poderosa que perdura hasta nuestros tiempos, pero eso no quiere decir que no está evolucionando, existen un sinnúmero de “música” de raíz y de inspiración **Mapuche** que antes no estaba a nuestro alcance, cada vez comprendemos más su significancia que tiene el pueblo **Mapuche** con el mundo entero y lo que lo rodea, su lucha, su cultura, su arte, su poesía, su magia y sus enseñanzas. Hoy en día se puede escuchar y buscar “música” de raíz y de inspiración **Mapuche** en una cantidad importante en comparación hace décadas atrás, es por eso que, si existen registro sobre ello, es porque quieren ser escuchados, quieren transmitir su conocimiento y su amor por las expresiones sonoras de sus culturas como cualquier otro exponente históricamente importante occidental y ese factor es clave a la hora de enseñar. La pedagogía se desarrolla con la transmisión de conocimiento con un objetivo claro de habilidades tanto duras como transversales, el manejo del conocimiento para moldearlo y evolucionando cada vez que se enfrenta a algo nuevo, al poder de establecer una micro comunidad acogedora u óptima en el salón de clases y de la transversalidad de

experiencias diversas que tiene el o la profesora a lo largo de su carrera como docente, todos esos factores humanos hace que la poca comprensión de la espiritualidad del pueblo **Mapuche** en toda su historias educativa por parte de los líderes que rigen la educación sea algo muy preocupante, ya que esta es parte de nuestra historia y sangre por muy poco porcentaje que sea, si las generaciones posteriores se nutrieron o quisieron seguir a grandes eruditos europeos en la globalización para sentar la bases de un Chile modernizado y culto, nosotros deberíamos aproximar más la sabiduría, la espiritualidad y las expresiones sonoras del pueblo **Mapuche**, después de todo también es parte de nuestra historia que muchos de ellos están dispuestos a compartir y dialogar en una nueva propuesta educativa y musical, lamentablemente, las investigaciones académicas sobre la lengua **Mapuche**, por lo general, no llegan ni se aplican en la educación básica ni media, permitiendo que el menoscabo se agudice en la población estudiantil **mapuche** y, recordemos de paso, que la sociedad mayoritaria estigmatiza a ciertos individuos por la forma de su hablar. (Algunas causas que podrían estar incidiendo en el eventual debilitamiento de la vitalidad y posible desplazamiento de la lengua **mapuche** por el castellano en Chile, *Revista ONOMÁZEIN*, **Painequeo** Héctor, 2015, pág. 211).

Finalmente queremos dar nuestros **mañumtu**, agradecimientos a la **Lonko** Marta **Porma**, la **lawenche** (Curandera **Mapuche** experta en **lawen**) y **ülkantufe** (Cantora) Nelly **Hueichan Ancalef**, y a la **kimelfe** (Profesora) y **ülkantufe** Sofía **Painikeo Tragnolao**, por toda su ayuda y **kimün** (Sabiduría). A Luis Barrie por su gentileza y ayuda. A la comunidad **Pichuman** de la localidad de Tres Cerros, **Temuco**, en especial a Loren **Pichuman** y sus hijos Oscar **Huaiquimil** y Francisco **Pichuman** por su ayuda y conocimientos, y al **Lonko** Juan **Pichuman** y a su familia. También agradecemos a la familia **Lemunao Pichulaf** de la localidad de **Millelche**, a Nancy **Lemunao Pichulaf**, Gabriel **Lemunao Pichulaf** y Segundo **Lemunao Painen** por su cariño y ayuda en esta búsqueda de conocimientos. A la comunidad de Francisco **Lemuñir** y a la **lawenche** Ana **Nahuel** de la localidad de **Dollinco** por todo el **kimün** (conocimiento, sabiduría) entregado. A la **ñaña** Soledad **Quidel** por su **kimün** entregado con tanto cariño. Un agradecimiento especial a todas las personas que fueron entrevistadas para este trabajo y nos permitieron usar su sabiduría para crear esta propuesta.

Por **Ül**-timo nuestros más sinceros agradecimientos a nuestro profesor guía Jorge Matamala Lopetegui por acompañarnos en este camino.

GLOSARIO MAPUDUNGUN CASTELLANO.

El siguiente glosario es una recopilación de las palabras, apellidos y frases encontradas y utilizadas a lo largo de la presente Memoria de título. No está hecho con ningún grafemario en específico, ya que consideramos que lo importante del **mapudungun** no es el cómo se escriba, el pueblo **Mapuche** no inventó esta escritura, sino que la pronunciación.

A

Ancalef: Cuerpo que corre.

Anka mew: Medio arriba.

Aukan: Guerra.

Antü: Sol.

Aillarehue: Nueve **rehue**.

Ailla: Nueve.

Afafan: Grito de triunfo **Mapuche**, símil al aplauso occidental.

Ayekan: Sonoridad de uno o más instrumentos que tiene como propósito alegrar, animar, celebrar. Divertirse

Ayekafe: Experto o persona con conocimiento y práctica en sonoridades e instrumentos.

Amulpüllün Ül: Canto funerario.

Amullpüllü: Rito final de despedida en un funeral. También se le conoce así a la sonoridad que acompaña este rito.

Aukantundüngu Ül: Canto de juego.

Awar kuden Ül: Canto de juego de habas.

Ayekan düngu Ül: Canto de recreación.

Ayekan Ül: Canto que provoca risa o alegría.

Achawall: Gallina.

B

Bio bio: Doble hilo.

Butal mapu: Zona de guerra.

C

Cotaro: Ko traru – Agua de traro.

Cayuqueo: Kayu keupu – Seis pedernales.

Curiqueo: Kurü keupu – Pedernal negro.

Catrillanca: Katrü llanka – Joya cortada.

Copihue: Copiu – Enredadera con flores rojas.

Cacique: Autoridad máxima de un **lof Mapuche**, se diferencia del **lonko** porque el **cacique** suele tener dos o más mujeres.

Choike purrün: Baile del avestruz.

Choikefe: Bailarín o bailarines.

Coligue: Lugar de cañas.

Chirripa: Pantalón tradicional de la vestimenta del hombre **Mapuche**.

Chaw: Padre.

Chiwillko: Agua con harina tostada.

D

Domo: Mujer.

Düngl domlün Ül: Canto de amor de pareja.

Dungü: Habla, palabra.

E

Epu ñom: Segundo lugar.

Epu: Dos.

F

Füta chachai: Hombre anciano.

Foye: Canelo.

Feyentundüngu Ül: Canto de creencias espirituales.

Faliluwün Ül: Canto de valoración de una persona, animal, cosa, etc.

G

Gran **toqui:** Jefe militar de zona **butal mapu**.

H

Huenchuñir: Wentru üñür – Hombre zorro.

Huaiquimil: waiki milla – Lanza oro.

Huerapil: wera pillan – Muchos volcanes.

Huenten: Wenté nawel – Sobre el gran felino.

Hueichan: weicha nawel – Gran felino guerrero.

K

Küyen: Luna.

Kimelfe/ kimeltuchefe: Persona sabia que enseña – Profesor.

Kimün: Sabiduría.

Kuifi: Antepasados.

Küla ñom: Tercer lugar.
Küla: Tres.
Kiñe ñom: Primer lugar.
Kiñe: Uno.
Kalfü: Azul
Kürü: Negro.
Kelü: Rojo.
Karü: Verde.
Küme mongen: Buen vivir.
Kümeche: Persona buena.
Kimche: Persona sabia.
Kultruntrufe: Persona encargada de tocar **kultrun**.
Kultrun: Instrumento membranófono tradicional **Mapuche**.
Kultruntun: Sonido que se hace al tocar un **kultrun**.
Kaskawilla: Instrumento idiófono **Mapuche** fabricado con cascabeles que cuelgan de un cuero en forma de arco.
Kolhong Ül: Canto de persona con mascara.
Kudawün düngu Ül: Canto de labores cotidianas.
Kimwentru: Hombre sabio.
Kindomo: Mujer sabia.
Ko: Agua.
Kofke: Pan.
Kürram: Huevo.
Katuto o mültrun: Comida tradicional **Mapuche** hecha con granos de trigo, cocido triturado.
Kulngen: Codiciar, desear con ansias.
Künü: Partícula que indica que algo se dejó hecho. En un **nguillatun** se utiliza para identificar el lugar que es “propiedad” de una familia determinada.

L

Lemunao: Lemu nawel – Gran felino del bosque.
Lemuñir: lemu üñür – Zorro del monte.
Loncon: Lonko nawel – Cabeza de gran felino.
Linconao: Linko nawel – Gran felino carnero.
Llamin: ñami nawel – Gran felino perdido.
Lumaco: Luma ko – Agua de luma.
Lonko: Cabeza – Autoridad máxima de un **lof**.
Lawenche: Curandera **mapuche** experta en **lawen**.
Lof: Comunidad **Mapuche**.
Lig: Blanco.
Lafken mapu: Oeste.
Lawen: Hierba medicinal **Mapuche**.
Lamekan Ül: Canto de molienda de trigo tostado.
Llaf llaf: Ramas pequeñas hechas con **lawen** del **rehue**.
Laku: Abuelo paterno.

Lamngen: Hermana o hermano.

Lafken: Mar.

Llëlipun: Invocación del **lonko** en la que invita a los jefes de hogar a hacer rogativa y a escuchar al **machi**.

M

Melinao: **Meli nawel** – Cuatro grandes felinos.

Mapuche: Gente de la tierra.

Mapudungun: Legua o habla de la tierra.

Mañumtu: Agradecimientos.

Machi: Curandera y autoridad espiritual **Mapuche**.

Meli: Cuatro.

Meli ñom wenu: Cuatro lugares de arriba.

Meli ñom: Cuarto lugar.

Mapu: Tierra.

Minche mapu: Tierra de abajo.

Mollfün: Sangre.

Meli witran mapu: Tierra de los cuatro lugares.

Matetun: Compartir Mate.

Mapu toqui: Jefe militar en tiempos de catástrofe.

Machitun: Rito de sanación de un enfermo por parte de una **machi**.

Menoko: Humedal de gran riqueza de **lawen**.

Machi Ül: Canto de **Machi** – Canto de diagnóstico y/o curación.

Müthumadtun Ül: Canto de invocación en tratamiento de enfermos.

May: Sí.

Maluweñon: Golpeteo de los **wiño** del **palin** en forma de aplauso o para alejar las malas energías.

Muday: Bebida fermentada típica **mapuche** hecha con trigo, maíz, **pewen**, entre otras.

Malloko: Agua de greda.

Mañkianem: Oh **Mañkian**.

Maripil: **Mari pillan** – Diez Volcanes.

N

Nawel: Gran felino.

Nguillatun: Ceremonia de agradecimiento y rogativa.

Ngenechen: Espíritu creador.

Nguillatu: Rogativa.

Ngen: Dueño de un lugar.

Ngen lafken: Dueño del mar.

Ngen Menoko: Dueño del humedal.

Ngen mawida: Dueño de la montaña.

Norche: Persona justa.

Newenche: Persona fuerte.

Newen: Fuerza.

Nüwün Ül: Canto de desgrane de cereales.
Nüwa Ül: Canto del dicharachero.
Nhampülhkan Ül: Canto al esposo o esposa ausente.
Naporh korü: Sopa de yuyo.

Ñ

Ñuke papay: Mujer anciana.
Ñuke: Madre.
Ñuke mapu: Madre tierra.
Ñaña: Forma afectuosa de decir hermana en **Mapudungun**.

P

Porma: Por ma – Ensuciar.
Pichuman: Pichun manke – Pluma de cóndor.
Pichulaf: Pichun lafken – Pluma del mar.
Painen: Paine nawel – Gran felino celeste.
Painequeo: Paine keupe – Pedernal celeste.
Paillan: Paila nawel – Gran felino volcado.
Peñalolén: Peñi lolen – Reunión de hermanas y hermanos.
Pichi chillka winka dugun mew: Pequeña escritura en lengua extranjera.
Pichi chillka mapudungun mew: Pequeña escritura en lengua de la tierra.
Pichi: Pequeño.
Pun: Noche.
Pewma: Sueño.
Pu lonko: Cabezas – jefes de la comunidad del pasado.
Puel mapu: Este.
Pikun mapu: Norte.
Palin: Juego tradicional **Mapuche**.
Purrün: Danza.
Pifilka: Instrumento aerófono **Mapuche**.
Pichi trutruka: Trutruka pequeña.
Pu lafkenche ñi Ül: Canto de la gente del mar.
Palin Ül: Canto de Juego **palin**.
Purrün palin Ül: Canto de danza de **palin**.
Poyewün düngu Ül: Canto de afecto.
Poyewün Ül: Canto de amor fraterno.
Papay: Señora.
Piuke: Corazón.
Püllü: Espíritu.
Peñi: Hermano (Solo lo utilizan los hombres).

Q

Quidel: Küze leufu – Antorcha de río.

Quillin: Kelleñ – Frutilla.

R

Raguileo: Ragi leufu – Mitad de río.

Ralco: Rali ko – Plato de agua.

Rehue: Altar del o la **machi**.

Ruka: Casa.

Rehue *: Conjunto de **Lof**.

Rali: Plato.

Rukan Ül: Canto de construcción de una casa.

Rakidumün Ül: Canto de pensamientos, ideas sobre la vida.

Rokiñ: Colación, comida que sobra y uno lleva a su **ruka**.

S

Sumpalh Ül: Canto de invocación a ser sobrenatural del agua.

T

Tragnolao: Trago lawen – Remedio quebrado.

Trureo: Trureu – Tordo.

Temuco: Temu ko – Agua de **temu**.

Traiguen: Caída de agua.

Trapiche: Gente del ají.

Treg treg y cai cai vilu: Serpientes mitológicas responsables de la creación de las islas, terremotos, maremotos y animales marinos.

Tukuluwün: Vestimenta.

Toqui: Jefe militar en tiempos de guerra.

Trutruka: Instrumento aerófono **Mapuche** fabricado con **coligue**.

Trutrukatun: Sonido que se hace al tocar una **trutruka**.

Trihue: Laurel **Mapuche**.

Tayul Ül: Canto de invocación del ser sobrenatural.

Trompe: Instrumento idiófono de bronce **mapuche**.

Trapi: Ají.

Trayenko: Río.

Trawün: Reunión.

Trariwe: Faja de lana tejida a telar tradicional de la vestimenta **Mapuche**.

Trarilonko: Cintillo de lana tejida a telar tradicional de la vestimenta del hombre **Mapuche**.

Tregül: Treile.

Ü

Ül: Canto.

Ülkantufe: Cantor o cantora.

Ülkantun: Cantar.

Ülcha domo: Mujer joven.

Ülütun: Ceremonia de sanación de enfermos.

Üküllä: Chamal de lana tradicional de la vestimenta **Mapuche**.

Üwiñ kofke: Sopaipillas.

W

Wirrindungu: Dedicatoria.

Wallmapu: Territorio ancestral **Mapuche**.

Winka: Extranjero.

We dakin püllü: Nuevo renacer espiritual.

Wenu mapu: Tierra de arriba.

Wekufe: Espíritu del mal.

Willimapu: Sur.

Wechewentru: Hombre joven.

Wiñol tripantü: Retorno del año.

Wedwed Ül: Canto del travieso.

Wechekeche: Jóvenes.

Wiño: Palo de madera que se utiliza para jugar **palin**.

Warria: Ciudad.

We: Nuevo.

Y

Yankanes: Ayudantes del o la **machi/Lonko** que le dan fuerza.

Z

Zugun Machife: Traductor del o la **machi**.

CAPÍTULO I: MARCO LÓGICO

Formulación del Problema

El musicólogo Juan Pablo González, en su artículo *Estilo y función de la música Chilena de raíz **mapuche*** explica que:

*“Para los **Mapuches** la música no existe como un acontecimiento aislado. Su percepción del fenómeno musical es siempre en relación a un contexto”.*

(González Juan Pablo, 1993, pág. 80).

Entendiendo esto, la enseñanza de esta “música **Mapuche**” debiera ser **siempre en relación al contexto** en que se lleva a cabo, ya que no existen, Música y Contexto por separado. El problema radica en cómo enseñar estas expresiones sonoras culturales sin dejar de lado su contexto y en cómo se plantea la propuesta de enseñanza de estas sonoridades **Mapuche**, más específicamente, el **Ül Mapuche** (Canto **Mapuche**) en el currículum nacional para ser ejecutada en las aulas de nuestro país.

Dentro de los Planes y programas de Música del MINEDUC (Ministerio de Educación de Chile), **existe escaso material sonoro y actividades respecto a las sonoridades del pueblo Mapuche**, concentrándose casi en su totalidad dentro de los planes y programas de enseñanza básica, la mayoría de estos, cabe destacar, se catalogan como “música de raíz **Mapuche**”, es decir, música **winka** (extranjera), con elementos sonoros de la cultura, ya sean patrones melódicos, patrones rítmicos, el uso de algún instrumento sonoro de la cultura **Mapuche** o con letra en **mapudungun** y los audios de origen **Mapuche** disponibles en la página web de “Música En Línea” del MINEDUC. Para ser utilizados por los docentes de música, estos ejemplos no son fáciles de encontrar y con escasas referencias

para dar con ellos dentro de los mismos planes y programas, lo que permite dejar de lado este aspecto tan esencial del que habla Juan Pablo González que es el “Contexto”. Asimismo, sumado a esta explicación, Ernesto González Greenhill, en su artículo Vigencias de instrumentos musicales Mapuches, plantea lo siguiente:

*“Los instrumentos musicales, la música y la ocasionalidad forman un todo indisoluble en el trasfondo cultural **Mapuche**, que no puede ser descompuesto en sus distintas partes sin alterar el mismo.”* (González Ernesto, 1989, pág. 28).

La desinformación acerca de esta relación “música-contexto” y su importancia espiritual y cultural milenaria, afectaría, sin embargo, a la concreta o correcta forma de cómo se enseña el **Ül Mapuche** y cómo se traspasa la cultura **Mapuche** con su contexto espiritual y elementos sonoros, tanto de sus rituales ancestrales como de la cotidianidad y la expresión de esta al aula escolar.

Objetivos de la Memoria.

Objetivo General.

Dar a conocer el patrimonio sonoro **Mapuche** como parte de nuestra herencia espiritual, cultural y sonora, a través de la creación de una propuesta metodológica en base al **ÜI Mapuche** (Canto **Mapuche**), dirigido a los cursos de Sexto Básico del sistema escolar chileno, la idea es aportar al proceso de la buena vida y la buena enseñanza, a través de las expresiones sonoras de un pueblo originario.

Objetivos Específicos.

- 1.- **Recopilar** en diferentes fuentes, material sonoro cotidiano y de rituales **Mapuche**.
- 2.- **Analizar y sistematizar** lo recopilado desde categorías creadas en trabajo de la memoria, cantos, sonidos, instrumentos rituales, buscando la relación sonoro-espiritual en el contexto de la cultura **Mapuche**.
- 3.- **Establecer contacto** con miembros de las comunidades **Mapuche** existentes que estén ligado o no a las sonoridades **Mapuche** y su enseñanza para tener una visión concreta de la cosmovisión actual de la metodología pedagógica del **ÜI** desde el foco central de esta.
- 4.- **Seleccionar y sistematizar** el material pertinente, con el objeto de realizar una propuesta pedagógica dirigida a Sexto Básico, cuyo sentido sea el incentivar la creación de la expresión sonora **Mapuche**.

Justificación

El **Ül** (**canto Mapuche**) es una de las expresiones sonoras más importantes dentro de la cultura **Mapuche**, con él se enseña a las nuevas generaciones las tradiciones, (**Nguillatun**, **Machitun**, **Llellipun**, etc), se hace dormir a las niñas y los niños, se acompaña el trabajo, con él se elevan las oraciones y agradecimientos, también con él se expresan los sentimientos y emociones del cantor, etc. Por ende, es completamente natural y humano, además de ser contenido histórico de nuestras raíces, enseñar de manera real y auténtica todo lo relacionado con el contexto situado en cada sonoridad **Mapuche**, desde lo más simple que poder, un joven tocando el trompe en una montaña para el inicio de la conquista hacia una joven de su interés a un ritual sagrado como lo es el **Machitun** (Ceremonia de sanación de un enfermo), tiene su significado concreto y espiritual donde este punto en particular no puede quedar exento en la enseñanza pedagógica como acto humano. También es importante mencionar que existe muy pocas fuentes webgráficas, bibliografía, hemerográficas, vídeos, etc que hablen sobre el **Ül** (Canto), y menos aún para el contexto educativo y su implicancia pedagógica, donde conociendo y viviendo todo lo que rodea al significado **Mapuche**, se pueden generar técnicas para tener o producir material bibliográfico.

La propuesta de trabajar este **Ül** de origen en los cursos de Sexto año Básico, surge desde la impronta de que, Específicamente el programa de este nivel, es el único que menciona en uno de sus Objetivos de Aprendizaje (OA) la “música **Mapuche**”.

“MU06 OA 03”

*“Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), música de compositores chilenos y del mundo (por ejemplo, "La voz de las calles" de P. H. Allende, "Evocaciones **Huilliches**" de Carlos Isamitt, "Fanfarria para el hombre*

*común" de A. Copland); Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios), música chilena y sus orígenes (por ejemplo, música **Mapuche**, Rolando Alarcón, Grupo **Cuncumén**); Popular (jazz, rock, fusión etc.), música chilena y sus influencias (por ejemplo, *Los porfiados de la Cueca* y *La Ley*). Escuchar apreciativamente al menos 15 músicas variadas de corta y mediana duración en el transcurso del año. (Música, Programa de estudio sexto básico, 2013, pág. 47).*

Pero al mismo tiempo, no posee ninguna actividad sugerida que tenga relación con la “música **Mapuche** de origen” o el **Ül** (canto) **Mapuche**. Lo que nos deja con las siguientes preguntas:

¿Cómo enseñar en las aulas de nuestro país sobre la “música **Mapuche**” sin enseñar realmente qué y cómo es la “música **Mapuche**” (Música de Origen **Mapuche**)?

¿Queremos enseñar nuestra herencia musical y cultural de la forma más fidedigna posible o queremos enseñar cómo nuestro país ha cambiado estas expresiones músico-culturales?,

¿Respetamos y resguardamos la cultura **Mapuche** o la asimilamos como si fuera chilena?

Metodología

Para la realización de la presente propuesta didáctica utilizamos algunas técnicas básicas que detallaremos a continuación:

1. Se realizó un diseño de ruta del estudio, teniendo presente el problema declarado.
2. Se recopilaron en diferentes fuentes el material en torno al tema principal, ya sea fuentes bibliográficas, webs gráficas, entrevistas, revisión de memorias de título.
3. Realizamos una revisión exhaustiva a los planes y programas del Ministerio de Educación de Chile
4. Revisamos y pesquisamos material sobre la improvisación en la cultura **Mapuche**.
5. Asistimos en base a la observación participante de diversas ceremonias rituales de la cultura **Mapuche** con la autorización del Lof “**We dakin püllü**”, organización que desempeña un rol activo en el rescate de la cultura **Mapuche** dentro de la comuna de **Peñalolén**, Santiago de Chile.
6. Realizamos entrevistas libres y semiestructuradas dirigidas a **pu Ülkantufe** (cantores **Mapuche**) y autoridades de la comunidad como la **Lonko Marta Porma**.
7. Recopilación de **Ül Mapuche** de distintos contextos.
8. Realizamos un viaje en busca de información a la región de la Araucanía, Chile en las localidades **Temuco**, Tres cerros, Padre las casas, **Dollinco**, **Millelche**, Labranza, **Lumaco**, **Traiguen**, Victoria, así como también lugares como la Universidad de la Frontera (UFRO).
9. Se sistematizó los diferentes materiales recopilados de acuerdo a los objetivos planteados.

10. Generamos material para la enseñanza dentro de sonoridades naturales, como lo hacían las comunidades **Mapuche** en sus inicios.
11. Editamos el material obtenido.
12. Realizamos reuniones vía online en forma periódica.
13. Sistematizamos en una propuesta pedagógica y metodológica para el Sexto año de Educación Básica.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Introducción.

En el presente marco teórico, queremos presentar una serie de conceptos y así como describir algunos contextos de la cultura **Mapuche**, con el objeto de crear una discusión crítica que fundamente y justifique nuestra propuesta pedagógica, los temas a tratar son:

Planes y Programas del Ministerio de Educación de Chile.

Cultura **Mapuche** y la interculturalidad.

Cosmovisión **Mapuche**.

Interculturalidad en Chile.

Origen de la Educación Intercultural Bilingüe en Chile.

Relación Estado Chileno y Pueblo **Mapuche**.

Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Chile.

Expresiones sonoras **Mapuche**.

El concepto de música **Mapuche**.

Sonoridades **Mapuche**.

Instrumentos sonoros **Mapuche**.

Cosmovisión y el canto.

Ül Mapuche.

Improvisación en el **Ül Mapuche**.

Pedagogía del **Ül Mapuche**.

Planes y Programas del Ministerio de Educación de Chile.

El concepto “Música **Mapuche**” utilizado dentro de los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), lo destacaremos siempre entre “comillas”, en primer lugar, para compartir y detallar sin adulterar el texto e ideas originales provenientes de estos Planes y Programas de Estudio, y, en segundo lugar, para recalcar que este concepto es cuestionable dentro del marco cultural y de la cosmovisión propia del pueblo **Mapuche**.

Según el Consejo Nacional de Educación (CNED) los Planes de Estudio:

“Definen la organización del tiempo escolar para el logro de los Objetivos de Aprendizaje determinados en las Bases Curriculares, detallados en horas mínimas de clases para cada curso y sus respectivas asignaturas”

Consejo Nacional de Educación (2021), Planes y Programas de Estudio. www.cned.cl

Mientras que los Programas de estudio:

“Ayudan a organizar y orientar el trabajo pedagógico del año escolar, proponiendo al docente un ordenamiento de los Objetivos de Aprendizaje (OA) determinados en las Bases Curriculares. Constituyen una orientación acerca de cómo secuenciar los (OA), cómo combinarlos entre ellos, y cuánto tiempo destinar a cada uno durante el año”. (www.cned.cl, 2021).

Estos también cuentan con actividades, material audiovisual, documentos y música sugeridos para orientar la labor docente. Para el presente estudio, esta vez nos centramos en recopilar todas las Actividades Sugeridas dentro de los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile Edición 2013 de los cursos de Primero a Sexto año básico que tengan en su redacción la frase “música **Mapuche**” o la palabra “**Mapuche**”.

A continuación, expondremos en detalle cada una de las Actividades Sugeridas clasificadas según Curso, Unidad y Objetivo de Aprendizaje correspondiente a cada una.

Primero Básico

Unidad sin especificar Objetivo Aprendizaje (OA) 4 y 5

“U mantuñe Pichiche

Partitura, canción de cuna, texto en **mapudungun** (OA4).

Esta actividad tiene el problema de que no está especificada en la página de unidades del MINEDUC (Ministerio de educación de Chile) sino que en el material sugerido en los cursos de entre 1ro y 2do Básico, por lo que presenta un problema al momento de organizar bien las unidades de planificación, pero es un material, que, si bien es de raíz, se puede utilizar a modo de ejemplo.

Segundo Básico

Unidad 3 Objetivo Aprendizaje 5 (OA) - Actividad 8

“Aprenden la canción **Koneutún**, comentan las palabras de origen **Mapuche** y el docente explica su significado. Junto con el profesor, identifica las partes de la canción. Se sugiere cantar esta canción en una tonalidad más aguda como Fa Mayor, porque es más cómodo para los estudiantes.”

Esta actividad propone una canción de inspiración **Mapuche**, ya que introduce dentro de su letra algunas palabras en **mapudungun**, pero no corresponde a una “canción” **Mapuche** como tal.

Unidad 3 Objetivo aprendizaje (OA) 7 - Actividad 2

“Escuchan música de pueblos originarios, como **Cantos Mapuches** música con didgeridoo o música de pueblos africano, entre otros. Las comparan con otra Música que han escuchado y las relacionan con la música que escuchan en sus hogares.”

En esta actividad se le propone al docente que haga que los estudiantes escuchen “cantos **Mapuches**” (cabe destacar que es incorrecto escribir “**Mapuches**” como plural, ya que la palabra “**Mapuche**” en sí misma es plural), pero no le entrega al docente ninguna herramienta o sitio de donde obtener estos cantos.

Tercero Básico

Unidad 2 Objetivo Aprendizaje (OA) 2 y 3 - Actividad 9

“Participando en un **nguillatun** el docente los invita a recrear un **nguillatun** para esto, explica brevemente de qué trata un **nguillatun** y les muestra música de esta festividad intercambian experiencias con respecto a la música y a la festividad misma. Luego, con distintos medios (voces, cuerpos y/o instrumentos). Representan un **nguillatun** en forma y corporal.”

En este caso el Ministerio propone al docente y estudiante recrear un **nguillatún**, lo cual está ampliamente cuestionado y mal visto en relación a la cultura **Mapuche** y a lo que representa.

Unidad 2 Objetivo Aprendizaje (OA) 4, 5 y 6 – Actividad 5

“Canciones para dormir.

El profesor los invita a recordar y cantar canciones de cuna que conozcan. Luego les propone “hacer dormir a un niño” de otro lugar (**Mapuche**, norteamericano, francés, venezolano u otro) con una canción de cuna que él les muestra, El curso comenta esta canción e identifica elementos de ella (ritmo tranquilo, timbre de voz suave, texto que invita a dormir y a soñar, melodía repetitiva, etc) que la caracterizan como canción de cuna, comparándola con la que ellos conocen. Para finalizar, los invita a aprender la canción. Se sugieren canciones como Tutú Marambá (Brasil), Este niño tiene sueño (España), etc.”

En esta actividad se propone escuchar una canción para dormir de origen **Mapuche** pero dentro del programa de estudio de Tercer año Básico o dentro del sitio “Música en línea” no se encuentran repertorio ligado a esta actividad, no obstante, existe un repertorio llamado “**U mantuñe Pichiche**” ligado a los cursos de Primero y Segundo año Básico dentro del Repertorio sugerido en la página de “Currículum Nacional” que puede ser utilizado para esta actividad.

Unidad 4 Objetivo Aprendizaje (OA) 2, 3 y 8 – Actividad 7

“Música **Mapuche**.

El docente los invita a escuchar Música **Mapuche** vocal e instrumental describen las sensaciones que les produce e identifican instrumentos musicales. Luego seleccionan alguna canción que conozcan bien y la comparan con la Música que acaban de escuchar poniendo atención en los instrumentos utilizados, las ideas que les sugiere casa Música, elementos del lenguaje musical (patrones, pulsos o forma) etc.”

En esta actividad sugerida, nuevamente se propone escuchar “Música **Mapuche**” sin entregar el material dentro del programa o el sitio web (al menos nosotros no lo encontramos).

Unidad 4 Objetivo Aprendizaje (OA) 2, 3 y 8 Actividad 8

“Escuchar Música de la obra **Friso araucano** para voz y orquesta de C. Isamitt como:

- **Umagul Pichichen** (Canción para hacer dormir al niño querido).
- **Pürumül Pichichen** (canción para hacer bailar al niño).
- **Umagul Pichichen Ñi Manshun** (Mi buey).
- **Karkuwentrutañiül** (Canción del hombre brujo).
- **Kaachuul** (Canción de soltera).

Describen e identifican elementos musicales propios de la Música **Mapuche**, como ritmos, giros melódicos u otros que utiliza el compositor en su obra, y elementos que **no son propios de la Música Mapuche**, como los instrumentos de la orquesta y la textura polifónica. Luego eligen entre crear una coreografía grupal a partir de alguna de estas canciones, o escribir una reseña individual de una de ellas e ilustrar libremente. Se dividen según sus intereses, realizan la actividad elegida y la presentan al curso (Lenguaje y Comunicación; Artes Visuales).”

En esta actividad se plantea el análisis del elemento propios de la “Música **Mapuche**” sin antes tener en cuenta que las exigencias de la actividad no son acordes al nivel propuesto, además de no tener un trabajo anterior centrado en la escucha activa de esta “Música” ni entregado los recursos para los docentes, además se utilizan instrumentos

musicales traídos por la cultura opresora del pueblo **Mapuche**, los cuales también desnaturalizan lo esencial de la cultura sonora **Mapuche**.

Unidad 4 Objetivo Aprendizaje (OA) 4 y 5 – Actividad 7

“Los estudiantes escuchan el mito de **Treg-Treg (Ten-Ten)** y **Cai Cai Vilú**. El docente invita a comentar cómo se relaciona esta leyenda con características geográficas (montañas, mar, terremotos). El curso acuerda una frase o patrón rítmico para **Treg-Treg** y otra para **Cai-Cai** (se incluye un ejemplo), cuidando que se logre una polirritmia simple inspirada en ritmos de Música **Mapuche**. A partir de ello, el curso se separa en dos, cada uno elige una frase e interpretan ambas frases simultáneamente.”

En esta actividad se puede lograr siempre y cuando se trabaje el conocimiento previo de los ritmos de “Música **Mapuche**”.

Cuarto Básico

No tiene ninguna actividad relacionada con “Música **Mapuche**”

Quinto Básico

No tiene ninguna actividad relacionada con “Música **Mapuche**”

Sexto Básico

Unidad 1 Objetivo Aprendizaje (OA) 7 – Actividad 4

“Música en Chile, ayer y hoy.

Escuchan ejemplos de música de diferentes zonas de nuestro país (por ejemplo; una tarqueada, una tonada, un canto a lo divino, un baile **Mapuche**). Comentan acerca de sus

características y comparan, Estos ejemplos pueden ser canciones, danzas, obras, instrumentos, etc. A partir de esta audición, el profesor los invita a elegir un tipo de baile y realizar una investigación que podría durar durante toda la unidad o incluso el año completo. A partir de este punto de interés, podrá conocer su origen, influencias, contextos, repertorio, obras de autores que se hayan inspirado en ellas. Comparten esta información y pueden realizar un trabajo de creación inspirados en esta Música”.

Nuevamente se plantea una actividad en la que se debe escuchar, en este caso, un “Baile **Mapuche**”. Pero sin entregar el repertorio adecuado al docente ni la información para abordar esta expresión del pueblo **Mapuche**.

Unidad 1 Objetivo Aprendizaje (AO) 4 – Actividad 6

“Los alumnos conocen, aprenden y practican una canción de **inspiración Mapuche**, como di un paso por sobre el árbol sagrado. Se puede incorporar sonido de murmullo colectivo, **kultrunes**, **kaskawillas** y trutruacas para enfatizar la atmósfera de rogativa.”

De esta actividad destacaremos el buen uso del lenguaje al referirse a esta canción como una canción de “inspiración **Mapuche**”. Pero sigue siendo cuestionable al igual que en una actividad anterior el hecho de intentar obtener una atmósfera de rogativa **Mapuche** que está en primer lugar, alejada de su contexto, y en segundo, con una sonoridad que no corresponde.

En total, todo lo recopilado en referencia a la “Música **Mapuche**” desde Primero a Sexto año básico dentro de los Planes y Programas de Estudio, equivale a un 1,4% de las Actividades Sugeridas por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), es decir, sólo

9 de 662 actividades, desde Primero a **Sexto año Básico** son referidas a la “Música **Mapuche**” y un 0,6% se refiere a “música de Origen **Mapuche**”, pero dentro de este 0,6 % ninguna actividad trae consigo un repertorio o un link vinculado de donde sacar la información y la “música” pertinente para enseñar.

Todo este análisis tiene relación directa con un Objetivo de Aprendizaje en específico que podemos encontrar en los Planes y Programas de Educación Musical en los cursos de Primero a Sexto Básico que hace especial referencia en la “Música” de Pueblos Originarios, y en el caso del Sexto Básico, habla explícitamente de “Música **Mapuche**”.

Dicho Objetivo de Aprendizaje en conjunto con el análisis del material disponible y las actividades sugeridas por el Ministerio de Educación de Chile, hace que nos cuestionemos qué es lo que realmente se quiere enseñar y nos preguntamos:

¿Queremos enseñar nuestra herencia musical y cultural de la forma más fidedigna posible o queremos enseñar cómo nuestro país ha cambiado estas expresiones músico-culturales?,

¿Respetamos y resguardamos la cultura **Mapuche** o la asimilamos como si fuera chilena?

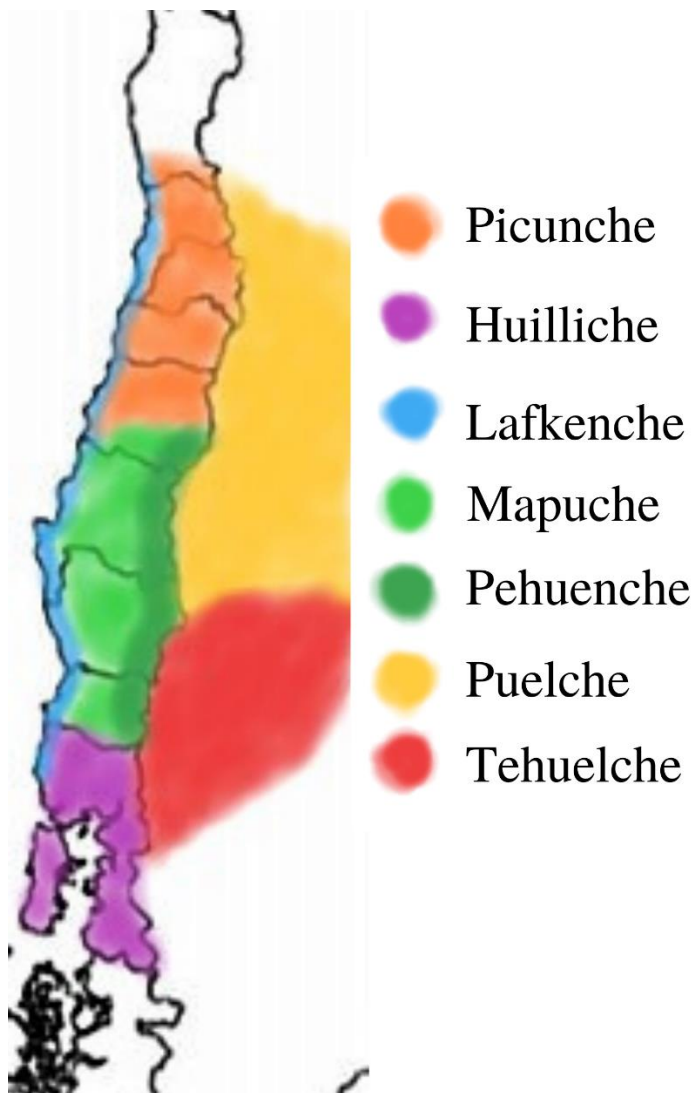
Para poder continuar con el análisis anterior se necesita comprender bien a qué nos referimos con *Asimilación Cultural*, y para eso, primero debemos reflexionar sobre algunos de los aspectos más importantes de esta cultura ancestral, como, por ejemplo: su cosmovisión, lengua y costumbres para que en segundo lugar podamos informarnos sobre qué es y cómo funciona la Interculturalidad en Chile.

Cultura Mapuche y la interculturalidad.

En primer lugar, antes de adentrarnos a conocer qué es y cómo se implementa la Educación Intercultural en Chile en relación al pueblo **Mapuche**, necesitamos conocer y entender los aspectos más importantes de la cultura **Mapuche**. La cosmovisión, la lengua **mapudungun**, la ritualidad y espiritualidad; los ejes principales para poder entender la cultura para así hacer un mejor análisis sobre la interculturalidad de los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile.

Cosmovisión Mapuche.

El pueblo **Mapuche** es un pueblo prehispánico que se extiende por gran parte del territorio Chileno y Argentino, el cual cuenta con distintas denominaciones según su territorio. Esto hará que varias tradiciones, costumbre y forma de hablar, varíe un poco según el territorio.

Mapa aproximado de la ubicación territorial del pueblo **Mapuche**.

Sacado de <https://mapamundi.online/america/del-sur/chile/> coloreado por Luz Gutiérrez **Huenchuñir**. (Mapa mundi, 2021)

Picunche: Gente del norte.

Huilliche: Gente del sur.

Lafkenche: Gente del Mar o Gente del Oeste.

Mapuche: Gente de la Tierra.

Pehuenche: Gente del **pewen** (Fruto de la araucaria).

Puelche: Gente del Este.

Tehuelche: Gente hostil.

Para comprender a fondo la Cosmovisión **Mapuche** debemos tener en cuenta primero la característica dual que se mantiene en todas las expresiones culturales de este pueblo.

María Ester Grebe, Sergio Pacheco y José Segura plantean lo siguiente:

*“La cosmovisión **Mapuche** presenta una estructura simbólica, dual y simétrica, basada en parejas de oposición.”* (Grebe María Ester, Pacheco Sergio, & Segura José, 1972, pág. 46).

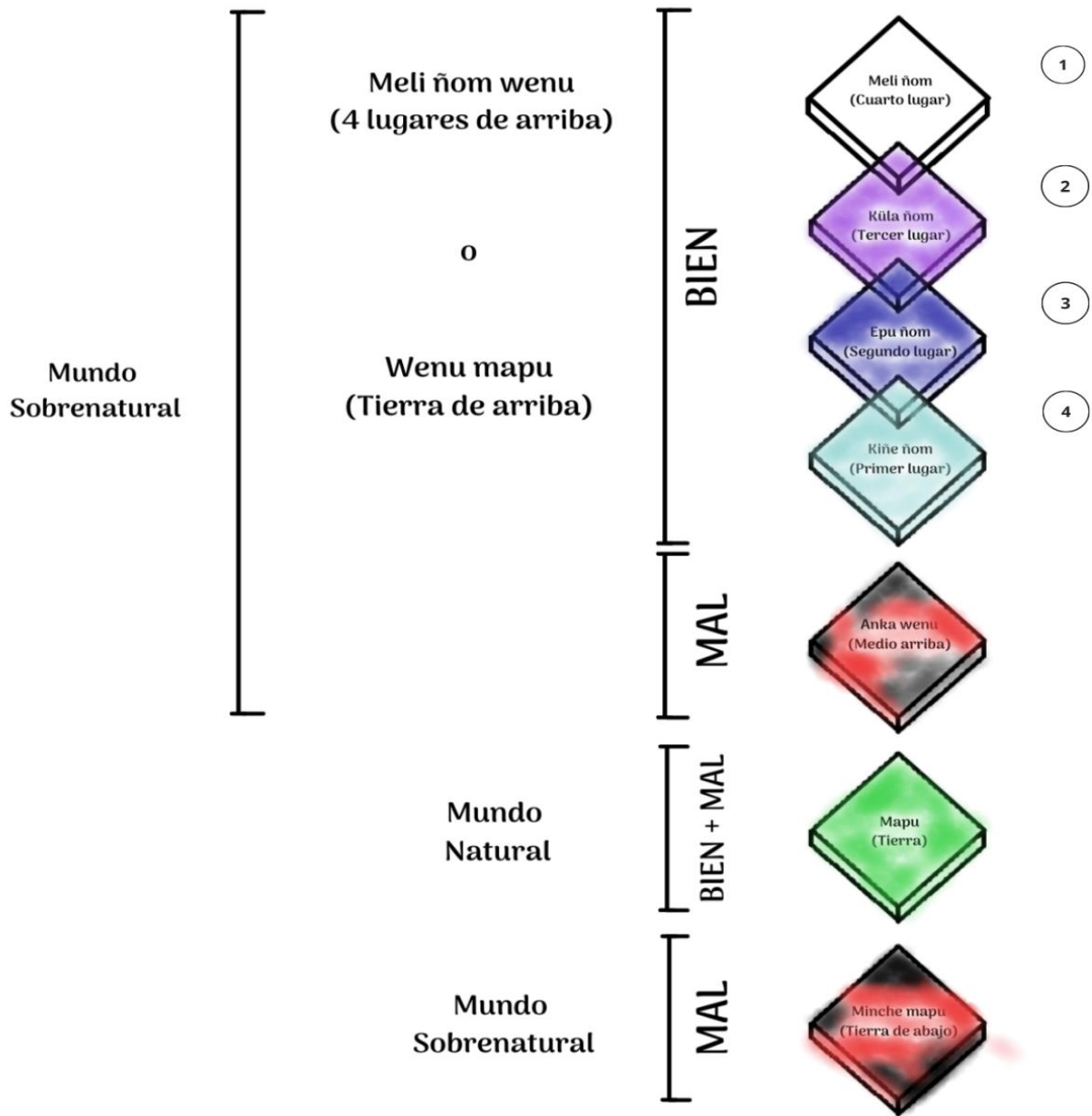
Esta dualidad se representa entre el bien y el mal, los dos espíritus mayores, un hombre y una mujer y los dos jóvenes, hombre y mujer, dualidad de oposición en el sexo y en la edad, los cuatro puntos cardinales, dos buenos y dos malos, de esta manera se desarrolla la cosmovisión **Mapuche**, su vida diaria, su sabiduría, una yuxtaposición de dos oposiciones.

A continuación, basado en el trabajo antropológico de María Ester Grebe, Sergio Pacheco y José Segura del año 1972, “Cosmovisión **Mapuche**”, sumado al conocimiento personal y a la información recopilada en la Región de la Araucanía el año 2021, explicaremos parte por parte la forma que tiene el pueblo **Mapuche** de ver el cosmos, la existencia y las aplicaciones en su vida cotidiana.

1. Concepción Vertical del cosmos.

En la cultura **Mapuche** existe una manera particular de concebir el cosmos, este se divide en siete “hojas” (así las han llamado al menos ocho personas con las que pudimos conversar en **Temuco** y así se evidencia también en testimonios presentes en el trabajo de

Grebe, Pacheco y Segura) las cuales, según este conocimiento ancestral, poseen un **fillke az** (color) determinado para cada una de ellas y se encuentran agrupadas de la siguiente manera:

Esquema N°1 Basado en esquema hecho por Grebe, Pacheco, Segura, 1972. Coloreado por Luz Gutiérrez **Huenchuñir**. (Grebe María Ester, Pacheco Sergio, & Segura José, 1972, pág. 50)

Este esquema nos muestra las cuatro tierras de arriba que conforman el “**Wenu Mapu**”, **Kiñe ñom**, **Epu ñom**, **Küla ñom** y **Meli ñom**, las cuales albergan a los espíritus buenos, benéficos y a los **kuifi**, los antepasados. Luego nos muestra el Mal en el **Anka wenu** (Medio arriba) y el **Minche mapu** (Tierra de abajo), las cuales albergan a los espíritus malignos y hombres malos. Y, por último, la **Mapu** (Tierra), el lugar en el que habitamos por mandato divino, en donde el bien y el mal coexisten.

Los colores específicos que estas “Hojas” poseen tienen directa relación con las diversas significaciones que el **Mapuche** le da a los colores presentes en la vida cotidiana.

El **Lig** (blanco) y el **Kalfü** (azul) (violeta, azul oscuro y celeste) representan los colores del **Wenu mapu** (Tierra de arriba) o **Meli ñom wenu** (Cuatro ligares de arriba), estos colores están siempre relacionados con lo sagrado, con el cielo, la abundancia, la vida (representada por el agua de estos colores).

El **Kurü** (Negro) y **Kelü** (Rojo) representan los colores del **Anka wenu** (Medio arriba) y **Minche mapu** (Tierra de abajo); **Kurü** (negro) asociado a la **pun** (noche), a la brujería, a espíritus del mal, aunque también es considerado como el color principal y el cual rige la vestimenta del pueblo **Mapuche**; por otro lado **Kelü** (rojo) que se asocia con **mollfüñ** (sangre) y **aukan** (guerra) por lo que es prohibido en ceremonias importantes como el **nguillatun** o **machitun** a menos que sea el o la **Machi** (Curandera y autoridad espiritual **Mapuche**) quien porte este color, aunque también es visto como el color de algunas flores como por ejemplo, el **copihue** (Enredadera de flores rojas).

Por último, **Karü** (verde), color que representa la **Mapu** (tierra), se le asocia comúnmente con la naturaleza, la fertilidad.

Todos estos colores en la vida cotidiana se asocian a estos conceptos antes mencionados y así el **Mapuche** decide qué colores llevarán los distintos accesorios de su

tukuluwün (vestimenta), aunque a veces estos colores pueden ser asignados mediante **pewma** (sueños), también existe la creencia de que las mujeres que llevan cintas con colores en la cabeza, el viento les llevará una o más de estas hacia adelante, así los demás sabrán distintas cosas de ellas, por ejemplo, el color amarillo en la cinta en algunas comunidades se asocia con la soltería, es decir, si a una mujer el viento le mueve su cinta amarilla hacia adelante, la mayoría de los conocedores del tema, asumirán de ella está soltera.

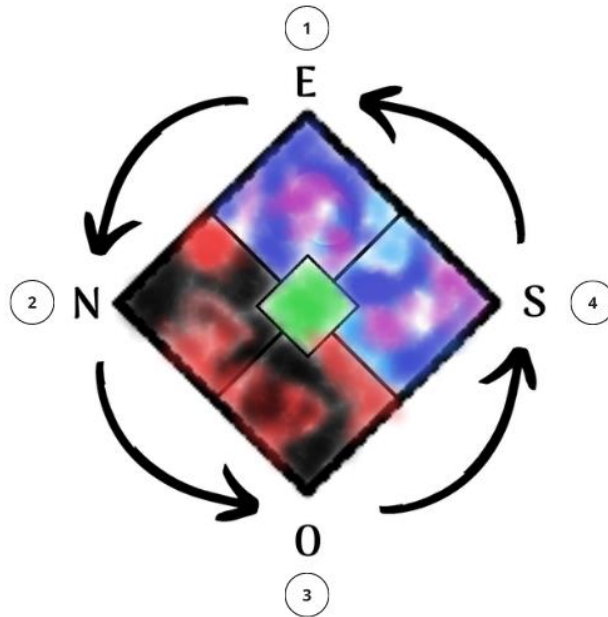
Otra significancia en la vida diaria del **Mapuche** que tiene directa relación con estas “hojas” o “plataformas” que dividen su cosmovisión se encuentra presente en el **Rehue** (altar de la **machi**), el cual puede poseer cuatro peldaños, representando los cuatro peldaños del **wenu mapu** (tierra de arriba) o siete peldaños, representando el cosmos completo. Aunque esto siempre dependerá de lo que le indiquen sus **pu lonko** (jefes de la comunidad del pasado) y **kuifi** (antepasados) a la o el **machi** (Curandera y autoridad espiritual **Mapuche**) en sus **pewma** (sueños).

Rehue de la **Machi** María **Painen** **Cotaro**, semi sumergido en un **menoko** en el fundo las tres Marías, Comunidad **Painen**, **Millelche**, **Temuco**. Fotografía Tomada por Marina **Huenchuñir** Gatica, febrero 2022.

2. Concepción Horizontal del Cosmos.

El saber ancestral **Mapuche** reconoce una manera horizontal de ordenar el cosmos, **Meli witrán mapu** (tierra de los cuatro lugares) o como se le conoce en el saber **winka** (extranjero), cuatro puntos cardinales, y estos son:

Esquema N°2 basado en esquema hecho por Grebe, Pacheco y Segura, 1972. Coloreado por Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**. (Grebe María Ester, Pacheco Sergio, & Segura José, 1972, pág. 52)

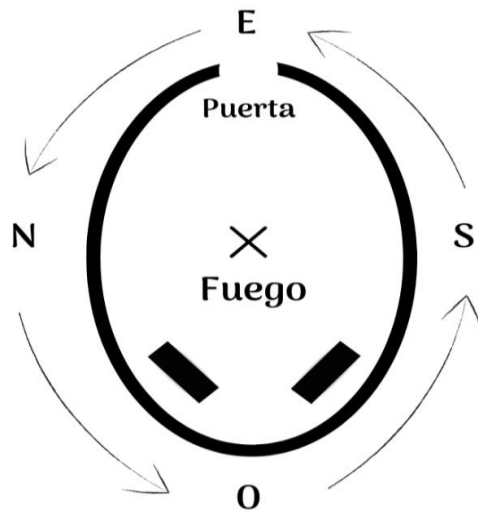
Puel mapu (Este), el cual está relacionado con la abundancia, la salud, el buen tiempo y los dioses, los antepasados, los espíritus buenos y los colores **Lig** (blanco) y **Kalfü** (azul).

Pikun mapu (Norte), el cual está relacionado con el mal tiempo, lluvia, heladas, enfermedad, mala suerte y a los colores **Kurü** (negro) y **Kelü** (rojo).

Lafken mapu (Oeste), el cual está relacionado con la oscuridad, heladas, enfermedad, **Wekufe** (espíritu del mal), mala suerte y los colores **Kurü** (negro) y **Kelü** (rojo).

Willi mapu (Sur), el cual está relacionado con el sol, buen clima, buena cosecha, salud, buena suerte y con los colores **Lig** (blanco) y **Kalfü** (azul).

Es preciso también señalar otro elemento importante presente en el esquema N°2, las flechas que marcan un movimiento contrario a las manecillas del reloj comenzando desde el **Puel mapu** (Este), este movimiento contrario es sumamente respetado en distintas instancias tanto en la vida cotidiana como en lo ceremonial, por ejemplo, el saludo hacia un grupo de personas siempre debe ser contrario a las manecillas del reloj, al igual que el acto de compartir el Mate o **Matetun** (Hierba Mate), se debe pasar de persona a persona siguiendo este mismo orden; en las ceremonias como el **Nguillatun** (Ceremonia de agradecimiento y rogativa), también se sigue este movimiento al hacer rogativa, primero hacia el **Puel mapu** (Este) y así en orden contrario al movimiento de las manecillas del reloj, dando cuatro vueltas en total, representando los **Meli witrán mapu** (tierra de los cuatro lugares o los cuatro lugares de la tierra). Por otra parte, podemos observar la importancia que se le da al **Puel mapu** (Este) ya que se le asocia directamente con el **Ngenechen** (Espíritu creador), aunque debemos entender a este **Ngenechen** como una deidad cuatripartita ya que representa al **Füta chachai** (Hombre anciano), **Ñuke papai** (Mujer anciana), **Weche wentru** (Hombre Joven) y **Ülcha domo** (Mujer joven), también se le asocia con **Antü** (el sol), de cierta manera se le considera como el Espíritu del **Füta chachai** (Hombre Anciano). Es tanta la importancia dada al **Puel mapu** (Este) que las ceremonias comienzan siempre mirando hacia él y las **Ruka** (Casa **Mapuche**) siempre tienen la puerta mirando hacia el **Puel mapu** (Este), para que, al despertar, lo primero que uno vea sea a los dioses y poder hacer **Nguillatu** (rogativa) al amanecer.

Esquema N°3 basado en esquema hecho por Grebe, Pacheco y Segura, 1972. Muestra la disposición espacial de una **Ruka Mapuche**. (Grebe María Ester, Pacheco Sergio, & Segura José, 1972, pág. 57)

Es importante recalcar sobre este orden horizontal del cosmos que gracias a él se le da los nombres a las distintas comunidades del pueblo **Mapuche** que se encuentran distribuidas en el territorio. Los **Mapuche** que viven en el **Puel mapu** (Este) se les denomina **Puelche** (Gente del Este), a los que viven en el **Pikun mapu** (Norte) se les denomina **Pikunche** (Gente del Norte), a los que viven en el **Lafken mapu** (Oeste) se les denomina **Lafkenche** (Gente del mar o Gente del Oeste) y a los **Mapuche** que viven en el **Willi mapu** (Sur) se les denomina **Williche** o **Huilliche** (Gente del sur). Dentro de esta forma de denominación según el lugar en donde se habita también existen otros un poco más específicos como, por ejemplo, los **Mapuche** que viven en la cordillera, lugar en donde se encuentran grandes bosques nativos de **Pewen** (Araucaria), se les denomina **Pewenche** (Gente del **Pewen**).

3. Seres sobrenaturales y naturales.

El pueblo **Mapuche** tiene un fuerte respeto hacia la naturaleza y hacia el mundo sobrenatural, en esta cultura existe la creencia de que en cada lugar reside un **Ngen**, el dueño de ese lugar, **Ngen lafken** (Dueño del mar), **Ngen Menoko** (Dueño del humedal, lugar de gran riqueza en **lawen**, medicina **Mapuche**), **Ngen mawida** (Dueño de la montaña), entre otros. Dentro de la tradición popular se acostumbra a “pedir permiso” antes de cruzar alguno de estos lugares, ya que se piensa que, si se irrumpe en el territorio de un **Ngen** sin pedir permiso, se contraerá una enfermedad.

El profundo respeto a este mundo sobrenatural se traduce al mundo natural al no transgredir la naturaleza, el **Mapuche** respeta con mucho esfuerzo toda la creación presente en la tierra, se habla de **Ñuke mapu** (madre tierra) que provee de alimento y abrigo en un equilibrio perfecto de vida, a quien siempre se le retribuye con ceremonias y comida.

4. Mapuche Kimün.

La sabiduría ancestral **Mapuche** es clara en cuanto a lo que respecta las enseñanzas en su propia comunidad, el **Mapuche** es muy estricto con la enseñanza del **Kimün Mapuche** (Sabiduría **Mapuche**) entregada por los ancianos de la comunidad y es que todo el conocimiento entregado a los más jóvenes de un **Lof** (Comunidad **Mapuche**) busca que estos puedan llevar una vida en plena conexión con el **Küme Mogen** (Buen vivir), algo que se explica de mejor manera en el siguiente esquema.

Esquema n°4 Flor de la palabra. **Loncon**, Elisa, Violeta Parra en el **Wallmapu**, 2017:49.

Este **Küme Mongen** guiará la vida del **Mapuche** para llegar a ser realmente **Mapuche**; dentro de la cultura se le considera **Mapuche** a la persona que cumple con ciertas particularidades de su ser, no simplemente por tener el apellido. Para ser **Mapuche** se deben cumplir los cuatro pilares fundamentales los cuales son:

- **Norche:** Ser una persona Justa.
- **Kümeche:** Ser una persona Buena.
- **Newenche:** Ser una persona Valiente, con fuerza.
- **Kimche:** Ser una persona Sabia.

Todo esto solo se cumplirá si guiamos nuestra vida por el **Küme Mongen**.

5. Estructura social Mapuche.

La estructura social **Mapuche** se basa en la existencia de **Lof**, comunidades cohabitadas por familiares o familias con parentesco, cada **Lof** tendrá su **Lonko**, persona que a veces mandará en más de un **Lof**. Todas las demás personas colaborarán juntas en los trabajos de siembra, cosecha, venta, crianza, entre otras.

A continuación, detallaremos algunas autoridades dentro de la cosmovisión **Mapuche**, las cuales pueden estar presentes en un **Lof** o comandar al pueblo completo:

Lonko: Autoridad máxima de un **Lof**, tiene la misión de guía y coordinar las tradiciones y ceremonias además de llevar a cabo acuerdo y tratados de paz con otras comunidades o **winkas**.

Cacique: Autoridad máxima de un **lof**, se diferencia del **Lonko**, según Juan **Pichuman**, porque el **cacique** tiene más de una mujer.

Machi: Curandera/o **Mapuche** cuyo rol principal es curar dolencias o enfermedades tanto físicas como espirituales, recetando para estos **Lawen** (Hierbas medicinales **Mapuche**).

Toqui: Jefe militar en tiempos de guerra, encargado de liderar a distintas comunidades llamadas **Rehue**, las que se conformaban de varios **Lof**.

Mapu Toqui: Jefe militar en tiempos de catástrofes, sequías, invasiones, este lideraba en grupos llamados **Aillarehue** (Nueve **Rehue**), grupos formados durante la invasión española.

Gran Toqui: Jefe militar encargado de liderar en zonas de guerra denominadas **Butalmapu**, estos jefes eran elegidos por los **Toqui** ya existentes dentro de los distintos grupos de guerra en el periodo de la invasión española.

6. Rituales y ceremonias.

El pueblo **Mapuche** cuenta con múltiples ritos y ceremonias que se llevan a cabo, algunas esporádicamente y otras periódicamente y bien agendadas año tras año, algunas de las más importantes las detallaremos a continuación:

Nguillatun: Es una ceremonia ancestral de petición y agradecimiento a la **ñuke Mapu**, los dioses, los espíritus, los **pu lonko** y los **kuifi**. Esta ceremonia normalmente se practica una vez al año y es calendarizada en acuerdo de todo el **Lof** o comunidades. Estos están precedidos por uno o más **Lonkos** y un o una **Machi**, tiene una duración mínima de dos días y asiste toda la comunidad organizadora además de **Lof** invitados e invitados individuales.

Machitun: Es un rito que se realiza para la sanación de un enfermo por parte de un o una **Machi**, el cual entra en trance para saber el motivo de la dolencia del enfermo, para así poder recetarle **Lawen** o cambios de hábito.

Wiñol tripantü: Es a lo que se le denomina popularmente “Año nuevo **Mapuche**”, y es que en esta fecha los **Mapuche** celebra un nuevo ciclo, cuando las siembras comienzan a brotar y el frío se va lentamente. Se realiza en el solsticio de invierno, entre los días 21 y 24 de junio. Normalmente se celebra en los **Lof** con comida, danza y **Nguillatu** (rogativa).

7. *El Mapudungun.*

La palabra **Mapudungun** se traduce popularmente como la “lengua de la tierra” o el “habla de la tierra”, el **Mapudungun** es la lengua hablada por los **Mapuche**, en todo el territorio tanto Chileno como Argentino y las subdivisiones que estos poseen en relación al pueblo **Mapuche**.

No existe una data de cuándo surgió esta lengua, pero si se sabe que ya se hablaba en poblaciones prehispánicas como el Pitren (300 DC-1200 DC) y el vergel (1100DC-1600 DC) y que el estudio de esta inició en el siglo XVII de la mano del padre Luis de Valdivia y Rodolfo Lenz. Años más tarde se crearía el primer grafemario para la escritura y lectura de la lengua **Mapuche**. Actualmente son tres los grafemarios más utilizados: **Raguileo**, **Azümchefe** y **Unificado**.

Grafemario **Raguileo**: Es un alfabeto romano de 26 letras ordenado de la siguiente manera.

A c z e f i k l b j m n h g ñ o p r s t u v x w y q

Grafemario **Azümchefe**: Es un alfabeto romano de 28 letras ordenado de la siguiente manera.

A z ü m c h e f i k t n h t x o y q g l h ñ r s l l p u w l n s h t'

Grafemario **Unificado**: Es un alfabeto romano de 27 letras ordenado de la siguiente manera.

8. ***A c h d e f g i k l l l m n ñ n g o p r s t t r t u ü w y***

(Álvarez-Santullano Busch Pilar, Forno Sparosvich Amilcar, & Risco del Valle Eduardo, 2015)

Interculturalidad en Chile.

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), define la Interculturalidad como:

“Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.”

(es.unesco.org, 2021). <https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad>

Mientras que el Mineduc se refiere a ella como:

“La interculturalidad es un horizonte social ético-político en construcción, que enfatiza relaciones horizontales entre las personas, grupos, pueblos, culturas, sociedades y con el Estado. Se sustenta, entre otros, en el diálogo desde la alteridad, facilitando una comprensión sistémica e histórica del presente de las personas, grupos y pueblos diversos que interactúan permanentemente en los distintos espacios territoriales. La interculturalidad favorece la creación de nuevas formas de convivencia ciudadana entre todas y todos, sin distinción de nacionalidad u origen. Para ello, el diálogo simétrico es posible reconociendo y valorando la riqueza de la diversidad lingüístico-cultural, natural y espiritual. En el caso de los pueblos originarios, devela sus características y distintos sistemas que problematizan, y a la vez, enriquecen las construcciones del mundo, asegurando el ejercicio de los derechos individuales y colectivos”. (peib.mineduc.cl, 2021). <https://peib.mineduc.cl/interculturalidad-todos-todas/>

La interculturalidad podemos relacionarla e implementarla en todos los ámbitos sociales y culturales con cualquier cultura ya sea extranjera u originaria, nosotros nos enfocaremos claro está, en la interculturalidad en relación al Pueblo **Mapuche**.

Según el censo del año 2017 en Chile, 1.745.147 personas se identifican como **Mapuche** a lo largo de todo el país, concentrándose en mayor número en la Región Metropolitana, quedando en segundo lugar la Región de la Araucanía. Considerando esto no es de extrañar que después de negociaciones llevadas a cabo entre representantes de distintas culturas indígenas y los gobiernos postdictadura, se creará lo que el día de hoy se conoce como “Educación intercultural Bilingüe” y la asignatura “Lengua y cultura de los pueblos originarios” la cual incluye a los nueve pueblos originarios reconocidos por el Estado Chileno, entre ellos, el **Mapuche**.

Si bien, este viene siendo un increíble avance, solo pueden optar a ella los establecimientos educacionales que las matrículas de estudiantes pertenecientes a algún pueblo indígena corresponden a un 20% o más. (Decreto N°97, año 2021). Esto carece de sentido si lo relacionamos con lo anterior dicho, la Región Metropolitana posee la mayor concentración de población **Mapuche**, pero, por otro lado, casi no tiene establecimientos que otorguen esta asignatura, es más, nos atreveríamos a decir que no posee ningún establecimiento que la imparta, a su vez encontramos población **Mapuche** en todas las regiones del país, pero el mayor número de escuelas que imparten esta asignatura son de las regiones del sur del país. La Educación Intercultural debería ser para todos. Esta situación nos plantea que el enfoque que emana de la política estatal tiene más que ver con el concepto “Educación para indígenas” que con Educación intercultural. (Riedemann, Andrea 2008, pág. 170).

Origen de la Educación Intercultural Bilingüe en Chile.

Como ya mencionamos antes, la Educación Intercultural Bilingüe nació luego de muchas negociaciones entre representantes indígenas y representantes de los gobiernos postdictadura con el fin de asegurar el derecho de la educación de las poblaciones indígenas fomentando su cultura y logrando, en el año 1996, bajo el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, inaugurar oficialmente el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Pero para poder entender mejor cómo ha ido evolucionando a lo que es hoy este programa, debemos comprender los distintos factores que lo influyen. El **primero**, la relación del Estado Chileno con el pueblo **Mapuche** y sus demandas, y **segundo**, cómo se ha implementado el programa de Educación Intercultural Bilingüe en el país y sus principales críticas. Esta distinción está basada en el trabajo de Andrea Riedemann Fuentes. INDIANA 25 (2008), 169-193, La Educación Intercultural Bilingüe en Chile: ¿Ampliación de oportunidades para alumnos indígenas?

Relación Estado Chileno y Pueblo Mapuche

Si hacemos un breve viaje en el tiempo y analizamos los tratados de paz con los **Mapuche** y la evolución cultural de este pueblo en su contexto, podemos encontrar diversos acontecimientos históricos que nos aclaran un poco más cómo se formó y cómo continúa siendo la relación entre el Estado Chileno y el Pueblo **Mapuche**.

En primer lugar, destacamos la expedición española de Pedro de Mendoza en 1536 donde la incorporación del ganado y el caballo, desarrolla al Pueblo **Mapuche** en el ámbito de la ganadería y la economía, utilizando estos animales como moneda de cambio. Esto significó un cambio sustancial en la manera de concebir la cultura **Mapuche**, ya que aproximadamente un siglo después en el 1641 se realizó el parlamento de **Quillin**, en el cual se establece que el río **Bio Bio** fuera un punto fronterizo entre la nación española y la nación **Mapuche**, después de siglos de guerra. Este hecho sería considerado como un primer vestigio de la independencia **Mapuche**, y a la vez, es considerado por el Pueblo **Mapuche** actualmente como su Independencia del **Winka**, lo que traería más adelante problemas con la nación chilena.

Siglos más adelante florece un sentimiento de admiración por parte del pueblo criollo chileno hacia el **Mapuche** a principios del 1800, debido al creciente anhelo independentista que era cada vez más fuerte, empatizando con la resistencia del Pueblo **Mapuche** antes los conquistadores españoles. Esto decantaría en el reconocimiento del Pueblo **Mapuche** como una Nación aguerrida y valiente ante los ojos del pueblo criollo chileno demostrado post independencia de Chile en el tratado del **Trapiche** en el año 1825, en el cual se declaraba la independencia del Pueblo **Mapuche**, pero al no ser ratificado por el congreso, este tratado nunca tuvo validez jurídica y años más tarde sería violentamente roto en acontecimientos

posteriores tales como, por ejemplo, la ya conocida Pacificación de la Araucanía, movimiento armamentístico de usurpación de territorios **Mapuche** liderado por el comandante Cornelio Saavedra, tal proceso culminó en el año 1883 y cuyos territorios fueron repartidos gratuitamente a distintos privados tanto Chilenos como extranjeros, principalmente colonos Europeos alemanes.

Una vez consolidada la victoria del despojo de territorios **Mapuche** a mano del Estado Chileno, gran parte de este pueblo se vio en la obligación de migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades debido a las precarias condiciones en las que vivían luego de ser despojados de sus tierras e instalados en pequeñas reducciones. Debido a esta migración comienzan los primeros trabajos de gramática para intentar definir el grafemario **mapudungun** y se llevan a cabo los primeros trabajos etnográficos con una mirada más social de la realidad del Pueblo **Mapuche**. A pesar de esto, en el periodo de la Dictadura Militar vivida en Chile entre los años 1973 y 1990, que se caracterizó por ser cruelmente represiva en contra de las personas que pensaban distinto y se oponían al régimen, el Pueblo **Mapuche**, lamentablemente también vivió esta represión en carne propia, sosteniendo una reconfiguración del colonialismo Chileno por parte del Régimen Militar, mostrando restablecer la hegemonía colonial hacia el Pueblo **Mapuche** con mayor fuerza entre el año 1973 y el año 1978.

A pesar de que en los periodos post dictadura se recuperaron tierras para el pueblo **Mapuche**, a inicios de la década de 1990, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), subsidiada por una empresa española con el mismo nombre, construyen una central hidroeléctrica en la cuenca del **Bio Bio** y posteriormente en 1997 se construye la hidroeléctrica **Ralco**, donde la relocalización **Mapuche** por permuta de tierras no evitó la inundación de cementerios y lugares sagrados ancestrales **Mapuche**. Por consecuencia de

esto en el año 2004, Chile firma una serie de compromisos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDA), entre la que destaca la creación de la comuna del Alto **Bio Bio**, en donde no se volvería a construir represas en territorio indígena. (Rubinstein David, 2014)

<https://olca.cl/articulo/nota.php?id=104007>

(Memoria Chilena, 2018) <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96731.html>

Posteriormente, en los años 2010 y 2011, se realizan una serie de huelgas de hambre protestando contra las condiciones que mantenían los presos **Mapuche** principalmente por la Ley Antiterrorista, promulgada y publicada por el Dictador Augusto Pinochet en 1984. Esto sumó varias protestas de índole pacífica y radicales, siendo estas últimas las quemadas de camiones del año 2013, acción que generó que el gremio de camioneros se manifestara ante La Moneda pidiendo un aumento de seguridad en la zona sur en el año 2015. Tales antecedentes provocan una serie de enfrentamientos desde ambos lados del conflicto (camioneros y Pueblo **Mapuche**), y uno de los enfrentamientos que más revuelo causó en la sociedad chilena fue el atentado del grupo de reacción táctica, bautizado después como Comando Jungla, dando muerte por homicidio en el año 2018 al comunero **Mapuche Camilo Catrillanca**. Dicho acontecimiento ha sido un icono de protesta durante todo el segundo gobierno del Ex Presidente Sebastián Piñera. Las protestas de parte del gremio de camioneros de Chile pidiendo seguridad se extendió hasta el año 2020 mientras que el Pueblo **Mapuche** sigue resistiendo y luchando por recuperar sus tierras.

Actualmente en el año 2021 rige un estado de excepción constitucional en la macrozona sur, el cual posibilita a las fuerzas armadas a apoyar a Carabineros en la labor de patrullaje, fiscalización terrestre y marítima, vigilancia aérea, entre otros.

Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Chile.

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile se originó gracias a la visualización de las paupérrimas condiciones de las comunidades indígenas de las zonas rurales y los crecientes conflictos entre los privados, el estado y el pueblo **Mapuche**, lo que dio paso a la ley 19.253 del año 1993, más conocida como la Ley Indígena, la cual se crea con la finalidad de:

“Establecer normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)” (Ley Indígena, 2020, pág. 1).

Este Programa comenzó a tomar forma bajo el gobierno de Patricio Aylwin, se inauguró bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para continuar y consolidarse en el programa Orígenes en el gobierno de Ricardo Lagos. A partir del año 2009 a través del decreto N°280 del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), se instaura la asignatura Lengua Indígena, la cual, tal como establece el decreto, será impartida en establecimientos educacionales que cuenten con más de un 20% de Estudiantes Indígenas en su matrícula.

Actualmente gracias al Decreto N°97 del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) aprobado el año 2019, Promulgado el año 2020, y publicado el año 2021, la asignatura “Lengua Indígena” es reemplazada por la asignatura “Lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales” enfocada a los cursos de Primero a Sexto año básico, la cual es impartida obligatoriamente en establecimientos educacionales que cuentan con más de un 20% de estudiantes indígenas en su matrícula.

Bajo este sistema educativo se trabaja de la misma forma que cualquier otro colegio, con la diferencia de que, en la asignatura antes mencionada, habrá un “educador intercultural” de preferencia una persona **Mapuche** con una gran sabiduría y conocimiento de la cultura.

Este programa y su aplicación efectiva en las aulas no están teniendo un muy buen recibimiento por muchas de las comunidades y educadores interculturales y es blanco de muchas críticas. La más grande y notoria y a la que nos sumamos es que este programa actúa como un medio de asimilación cultural y no se trata de una real “interculturalidad” la que definimos como la *interacción entre dos o más culturas permitiendo y respetando el desarrollo de cada una de estas*, y es que este programa solo se aplica en los colegios con un cierto porcentaje de matrículas de niños y niñas pertenecientes a algún pueblo originario, si el colegio no cuenta con ese porcentaje, estos niños se privan de seguir fomentando su cultura, sobre todo aquellos nacidos en ciudades. No olvidemos que la mayor concentración de personas identificadas como **Mapuche** en el último censo nacional se encuentran en la región Metropolitana, pero en este lugar ningún colegio aplica el programa Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Toda una generación de niños y niñas privados y privadas de su cultura ancestral. Y a esto le sumamos la importancia de que todos los niños y niñas, pertenezcan a un pueblo originario o no, conozcan su herencia cultural. ¿Por qué no implementar este programa a todos los niños del territorio chileno?

Centrémonos en el caso de la educación intercultural **Mapuche**, que es lo que nos convoca. Conversamos con la señora Sofía **Painikeo Tragnolao, ñlkantufe** (Cantora) y educadora intercultural de la comuna de **Lumaco**, Región de la Araucanía, ella nos cuenta que le es muy difícil hacer las clases, ya que se tiene que adaptar al sistema **winka** (Extranjero).

*“A veces solo dicen “enseñémosle una palabrita no más” pero no se comprende que esa palabrita es un concepto, entonces de igual manera tengo que explicarle, por poco que sea, que significa la palabra. (...) el mismo concepto de **kimche** que significa hombre sabio muchos no lo entienden porque para ellos nosotros somos aún indios y cómo va a ser alguien sabio un indio, ¿me entiende?” (Painikeo Tragnolao Sofia, Presente Memoria Pag. 264, 2021).*

*“Por ejemplo dicen -ya, vamos a hacer una danza con el canto de la violeta parra- y en ningún momento me preguntaron ¿Cuál es el canto **Mapuche** que se utiliza para las danzas? y uno está ahí “parada como una estatua” y no saben cómo se siente eso, porque nosotros sabemos y hay profesores que no quieren entender o les cuesta hacerlo” (Painikeo Tragnolao Sofia, Presente Memoria Pag. 265 , 2021).*

Estas dificultades que presentan nuestros educadores interculturales se repiten en diversos lugares y ellos tienen una palabra clave para definir esta situación, y no solo los educadores, también los **Mapuche** en las comunidades, los padres de los niños que asisten a estos establecimientos, este concepto es la “Discriminación”.

Loren **Pichuman Huaiquinao**, Juan **Pichuman Huaiquinao** y Margarita **Curiqueo Meliano** de la Comunidad **Pichuman** en la localidad de Tres Cerros, **Temuco**. Nos relatan cómo fueron discriminados cuando eran niños por hablar **mapudungun** y por su apellido.

Loren **Pichuman Huaiquinao** nos cuenta fuera de grabación el día Jueves 18 de noviembre del año 2021 a las 7:10 aproximadamente de la mañana en el trayecto hacia el centro de **Temuco**, comentario anotado en mi libreta personal:

*“Yo me fui muy chica a la ciudad porque tenía que trabajar, trabajaba de nana en una casa y mi patrona me enseñó a hablar bien el español porque yo no sabía casi nada, ella fue muy buena conmigo pero otras personas me trataban mal, cuando iba a comprar, cuando salía a buscar algo me trataban de india, se burlaban de mi forma de hablar así que yo al Francis (Francisco **Pichuman Pichuman**, hijo mayor de Loren) y al Oscarito (Oscar **Huaiquimil Pichuman**, hijo menor de Loren) no les enseñé a hablar **Mapuche**, quería que hablaran bien el español para que no les pegaran, no los discriminaran. Solo el Francis aprendió a hablar **Mapuche** porque vivió muchos años con mis papás.”* (**Pichuman Huaiquinao** Loren, 2021).

De una manera similar **Margarita Curiqueo Melinao** en un viaje de regreso a la comunidad **Pichuman**, fuera de grabación el día Jueves 25 de noviembre del año 2021 a las 13:15 aproximadamente, comentario anotado en mi libreta personal:

*“Mis papás no me enseñaron nunca a hablar en **mapudungun** ni tampoco me enseñaron mucho de la cultura porque a los dos los discriminaron mucho cuando eran jóvenes, incluso a mí en el colegio, siendo que no hablaba el idioma, solo por el apellido me trataban mal, recién cuando me casé con Juan, acá tuve que aprender, me costó mucho porque mis suegros no podían aceptar que yo no hablara mi lengua, así que en unos dos años más o menos aprendí a hablarlo más fluido. Pero igual por mis vivencias y las de mi marido, que fuimos muy discriminados y lo seguimos siendo cuando yo voy a vender mis tortillas, mote y harina al mercado, decidimos enseñarles bien el español a nuestros hijos y si ellos querían aprender el **mapudungun** les enseñamos, pero nos equivocamos, por miedo les quitamos algo tan importante a nuestros niños”.* (**Curiqueo Melinao** Margarita, 2021).

Juan **Pichuman Huaiquinao** por su parte, relata una situación de discriminación similar a las antes descritas, en una conversación el día Jueves 25 de noviembre del año 2021 a las 7:30 aproximadamente mientras recorríamos la comunidad en busca de **lawen** (Hierba medicinal **Mapuche**) fuera de grabación, comentario anotado en mi libreta personal:

*“Yo llegué hasta Cuarto básico y después nunca más fui al colegio, yo llegué sin saber hablar español, nunca lo había escuchado, yo hablaba puro **mapudungun** y cuando llegué al colegio como no entendía lo que me decían, los profesores me pegaban y mis compañeros que no eran **Mapuche** se reían de mí. Con mis hermanos lo pasamos mal así que un día, mi profesor de matemáticas me pegó tan fuerte porque yo le respondí en **mapudungun** que decidí nunca más ir al colegio y trabajar la tierra con mi papá. Ahora estamos obligados a mandar a los niños al colegio, no hay de otra, tampoco tenemos un colegio que sea **Mapuche** y para que no les pegaran ni trataran mal a nuestros niños, preferimos enseñarles el castellano, el **winka dungun** antes que el **mapudungun**, que hablaran bien en **winka** para que nadie los pase a llevar, pero con eso los niños también han perdido su cultura, las tradiciones.”* (**Pichuman Huaiquinao** Juan, 2021).

Lonko Juan Pichuman, fotografía de Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**, Comunidad **Pichuman**, localidad de Tres Cerros, **Temuco**. Tomada el 22 de noviembre del 2021.

Conociendo más a fondo a los niños de la comunidad **Pichuman** se puede evidenciar todo lo descrito por sus padres, ninguno sabe hablar el **mapudungun**, en el colegio, aunque

es una escuela en el que se aplica el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y tienen la asignatura de “Lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales” (al menos los más pequeños que son cinco), ninguno entiende cuando sus tíos o padres hablan en **mapudungun**, solo una de las más pequeñas de la comunidad, de 10 años de edad, entiende más palabras y puede hilar frases sencillas, pero al preguntarle sobre cosas y conceptos comunes de la cultura **Mapuche**, no sabe responder y explica que no le enseñan mucho en el colegio y que sus “profesores normales” a veces no dejan hablar mucho a su “profesora **Mapuche**”.

La discriminación sufrida hoy en día por el **Mapuche** no es nada nuevo y se remonta desde que existe una suerte de conflicto o relación entre el Estado Chileno y el Pueblo **Mapuche**, desde el periodo post independencia tal como señalamos antes más detalladamente.

Por otra parte, actualmente después del “Estallido social”, lo que fue una gran revolución liderada por los estudiantes secundarios y universitarios de Chile quienes protestaban por el alza en el pasaje del transporte público, que desembocó en este “Estallido” el día Viernes 18 de Octubre del año 2019, en donde salieron a las calles a protestar no sólo estudiantes, sino que también pensionados, trabajadores dependientes e independientes, dueñas de casa, grandes y chicos pidiendo un sistema más justo y equitativo de salud, educación, pensiones, vivienda, etc. Se generó un gran sentimiento de pertenencia y respeto a la cultura **Mapuche**, en cada protesta se podían ver banderas del Pueblo **Mapuche** flameando al viento y personas con poleras, gorros y otros accesorios haciendo alusión a esta cultura. Estas protestas por demandas sociales lograron que el día Lunes 23 de Diciembre del año 2019, se decretara una reforma a la constitución que permitía realizar un plebiscito nacional para Aprobar o Rechazar la realización de una nueva constitución, plebiscito en el

cual se aprobó una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente elegida por votación popular y de la cual hoy es presidenta Elisa **Loncón**, una catedrática **Mapuche** y es participe también de esta asamblea la **Machi** Francisca **Linconao**.

Dado todo este nuevo contexto de admiración y respeto a la cultura **Mapuche** uno tendería a creer que este sentir repercutirá en gran parte del territorio nacional, en especial aquellos lugares con gran concentración de personas identificadas como **Mapuche**, pero esto no se ve reflejado en la región de la Araucanía, en donde la mayor parte de los pobladores de las grandes ciudades discriminan y aborrecen al “indio”. En un viaje hacia la comunidad de **Millelche**, un pequeño sector camino a Freire en la Región de la Araucanía, al preguntar en el Terminal de Buses Rurales de **Temuco** cómo llegar hasta allá, uno de los funcionarios comenta después de dar las indicaciones:

“Tenga cuidado eso sí, mire que con estos indios de mierda nunca se sabe, mejor ni existieran y nos dejaran tranquilos”.

Lamentablemente estas actitudes se repiten también en los establecimientos que han implementado la asignatura “Lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales” por aquellos profesores y/o funcionarios que han crecido en la ciudad odiando de cierta manera a las comunidades por las constantes protestas y luchas por recuperar los territorios de los que han sido despojados.

Una pequeña de tan solo 10 años de la comunidad **Pichuman** de la localidad de Tres Cerros, **Temuco**, Región de la Araucanía, el día Martes 16 de noviembre del año 2021, comenta lo siguiente fuera de grabación mientras me enseña la comunidad, comentario anotado en mi libreta personal:

*“Hay un profesor de inglés que nos odia, siempre nos trata mal y trata mal a nuestra profesora (Educadora intercultural), una vez le escuche decir que no debería enseñarle nada a estos indios, que perdía el tiempo. Y una inspectora, o profesora que siempre está en la sala, pero no hace casi nada, cuando mi profesora **Mapuche** nos hace clase, ella siempre la interrumpe, no la deja hablar y le dice que mejor le diga qué enseñarles a los niños para hacerlo ella mejor, porque como es india nadie le entiende”.* (Pichuman niña, 2021).

Niña de la comunidad mostrándome el campo, Fotografía de Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**, Comunidad **Pichuman**, localidad de Tres Cerros, **Temuco**. Tomada el 15 de noviembre del 2021.

Parecido a lo que nos relataba anteriormente Sofía **Painikeo Tragnolao**, comentando que muchas veces no la toman en cuenta y no la dejan hacer bien las clases.

Esta discriminación vivida por gran parte de la comunidad **Mapuche**, hace que los conocimientos esenciales que deberían ser entregados a estos niños tanto por sus familias

como por los colegios con el programa de Educación Intercultural Bilingüe, no ocurra y que se pierda **kimün** (sabiduría) ancestral tan importante como lo es la cosmovisión, la lengua, las tradiciones como el **Nguillatun** (Ceremonia de agradecimiento y rogativa), el **palin** (juego tradicional **Mapuche**) y el **Ül** (Canto). Hoy en la comunidad **Pichuman** nadie hace **Ül** y los niños no conocen lo que es porque tampoco lo enseñan en sus colegios.

La educación Intercultural en Chile si bien se ha implementado exitosamente en aproximadamente 1.400 establecimientos educacionales a lo largo del país, no podemos dejar de mencionar esta característica asimilatoria. Si fuera educación intercultural realmente, se impartiría en todos los establecimientos educacionales de Chile sin distinción, desde Jardín infantil hasta Cuarto año Medio, coexistirían de mejor manera las culturas, fomentando el respeto y el desarrollo de cada una, todos aprenderían sobre los conocimientos ancestrales de estas Nueve Culturas originarias contempladas en el programa porque son parte de nuestro día a día, son parte de nuestra herencia. En cambio, lo que se logra con la forma de implementación que tiene el programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) actualmente es tener una “Educación para indígenas”, un curso para que los “indios aprendan cosas de indios” pero que sigan aprendiendo todo lo demás que es importante para la cultura Chilena, es decir, que tomen todos los conocimientos **Winka** (extranjeros, chilenos), que aprendan las costumbres, que vistan como ellos, que hablen como ellos, que vivan como ellos y que, para que no haya mayor conflicto, tomen los más pequeños un curso en donde les enseñen a medias qué y cómo es su cultura. Para que no se olviden de sus orígenes. Esto no es “fomentar” el desarrollo de una cultura, esto es permitir que los niños y niñas aprendan ciertas cosas de su cultura sin dejar de lado su nueva cultura, la **Winka**.

Expresiones Sonoras Mapuche.

Iniciaremos con un breve acercamiento hacia lo que es el concepto de “Música **Mapuche**”, para primero centrarnos en las expresiones sonoras de este pueblo y su contexto, segundo conocer y reconocer las expresiones de sus instrumentos sonoros y, tercero, el **Ül** (canto **Mapuche**) y sus variantes.

El concepto de música Mapuche.

Partiremos desde la impronta de que, dentro de la cultura **Mapuche**, no existe la palabra “Música”. Esta palabra viene desde las antiguas culturas europeas, más específicamente, se remonta a la cultura griega.

“Esta palabra procede de la expresión latina «ars música», que es una copia del griego «mousiké téchne», que quiere decir «arte música» o, lo que es lo mismo, «arte de las musas».” (www.ngenespanol.com, 2021). <https://www.ngenespanol.com/traveler/la-palabra-musica-viene-de-las-musas-grecia/>

Según esta antiquísima expresión, la música es un Arte. A su vez la Real Academia Española (RAE), define la música de diversas maneras, todas similares, pero para esta ocasión nos quedaremos con una en particular:

“Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre,

ya *tristemente*.” Diccionario de la Lengua Española, 2001. (RAE, www.rae.es, 2021).
<https://www.rae.es/drae2001/m%C3%BAsica>

Las palabras claves en las que nos centraremos en este caso son: Arte y deleite. A su vez la misma Real Academia Española (RAE) define el arte como:

“Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.”

(RAE, www.rae.es, 2021). <https://www.rae.es/drae2001/arte>

Basándonos en todo lo anterior podríamos redefinir la Música como:

Manifestación de la actividad humana que mediante la combinación de diversos sonidos busca interpretar lo real y/o lo imaginario para producir deleite estético.

Es esto último, la función de la música, el deleite, lo que la diferenciará de las Sonoridades **Mapuche**. Dentro de esta memoria intentaremos dejar atrás la tradición de decirle “Música **Mapuche**” a lo que en realidad es “Sonoridad **Mapuche**”, ya que, dentro de la cosmovisión **Mapuche**, no existe una función estética para sus diversas ejecuciones sonoras, más bien, se trata de una función específica ritual, que tiene una finalidad específica en la comunidad. No obstante, la “Música” como concepto tiene una función estética muy demarcada, ya que, si bien algunas músicas se hicieron con un fin ritual (como lo son los cantos litúrgicos), con el paso del tiempo fueron tomando un carácter apreciativo estético por los mismos miembros de la cultura que las creó.

En cambio, las Sonoridades **Mapuche**, aún después de tantos siglos siguen siendo consideradas con una función específica e inamovible por la cultura **Mapuche**.

Es importante también señalar que dentro de la cultura **Mapuche** no existe ninguna palabra que haga alusión a la ejecución general de sus instrumentos sonoros de forma comunitaria, sino más bien existen palabras para describir el contexto o momento en el que se ejecuta una expresión sonora o bien palabras que describen el sonar de un instrumento específico en solitario. Para el pueblo Mapuche no existe la palabra música como la conoce el resto del mundo **winka**.

Por ejemplo, existe la palabra **kultruntun** para hablar sobre el sonido o el toquido del **kultrun**, lo mismo con la **trutruka** y la palabra **trutrukaton**. La palabra **Mapuche** que más podría asemejarse a lo que es la palabra “música” para el **winka**, sería la palabra “**Ayekan**” que significa divertirse, pero a la vez, contextualmente hace referencia a la sonoridad conjunta de varios instrumentos, aunque esto siempre con un propósito de celebración, de divertirse, tal como dice la palabra; también se le conocerá a la persona con conocimientos en sonoridades e instrumentos como “**Ayekafe**” tal como llamaríamos a un conocedor de la música, sus teorías e instrumentos como “Músico”, y, a su vez, llamaremos **ayekawe** a los instrumentos sonoros que participen de esta sonoridad. No existe el **ayekan** triste o melancólico como si existe la música triste o melancólica, va en contra de lo que significa el propio **ayekan** (aunque el **ayekafe** será identificado como tal indistintamente del contexto en que este situada la sonoridad) es por esto que, para cada ocasión específica, existirá una palabra para describir tanto la sonoridad como el contexto en el que esta está inmersa. Otro ejemplo de esto es el **Amullpüllü**, sonoridad instrumental con o sin acompañamiento de **Ül** (canto) que se realiza en los funerales.

Platón escribió que la música “*Da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida a todas las cosas*” (Ziegler, Robert 2014, pág. 8)

Esto es algo que se asemeja mucho más a lo que significaría la “Música” en el pueblo **Mapuche**.

Sonoridades Mapuche.

Como bien señalamos anteriormente, le llamaremos Sonoridad **Mapuche** a toda expresión sonora del pueblo **Mapuche**, dejando de lado la palabra “Música”, y para entender cómo estas se han mantenido en el tiempo y han ido evolucionando, debemos remontarnos a las primeras experiencias sonoras, aquellas que marcaron un antes y un después en toda cultura antigua y las que, particularmente marcaría profundamente el quehacer cotidiano sonoro del **Mapuche**, nos referimos al Paisaje Sonoro, a la imitación de la naturaleza.

Explicaremos esto último brevemente para que se comprenda de una mejor manera lo que se expondrá más adelante.

El Paisaje Sonoro es un concepto acuñado por el músico y compositor Canadiense Murray Schafer en la década de los Setenta.

“Dicho concepto es definido por Schafer como el entorno sonoro concreto de un lugar real dado. Un paisaje sonoro es un sonido o combinación de sonidos que conforman o provienen de un determinado ambiente. El concepto de paisaje sonoro se refiere a un ambiente sonoro natural, consistente en la aparición de sonidos naturales, como, por ejemplo, sonidos procedentes de animales, sonidos procedentes de sucesos meteorológicos, así como sonidos procedentes de otros elementos naturales, entre las que cabría mencionar los relacionados con el agua. Pero, también se refiere a sonidos ambientales creados por el hombre, a través de composiciones musicales, diseño sonoro y otras actividades humanas

comunes, como, por ejemplo, sonidos procedentes de la comunicación, trabajo, así como sonidos mecánicos procedentes del uso de la industria tecnológica.” (Schafer, Raymond, www.acusticauach.cl. 2021).

Este concepto tal vez nos ayude mejor a entender cómo se mezclan y transforman los sonidos del paisaje sonoro en la cultura **Mapuche**, más concretamente y como lo veremos más adelante con testimonios del Paisaje Sonoro presente en un **Nguillatun**. Comprendiendo las definiciones y aclaraciones que nos ofrece Murray en torno al Paisaje Sonoro como un entorno que delimita lo sensorial interpretado por lo que percibe el sujeto en cuestión, nos detendremos en que todo lo que nuestro oído pueda abarcar se puede llamar nuestro Paisaje Sonoro individual, ese contexto que es abarcado por lo que hemos visto previamente, esa relación que se hizo percibiendo el Paisaje Sonoro, con olores, sabores, texturas, colores, etc. Esto mismo conlleva a conservar parte de esa experiencia sonora previa para que el paisaje sonoro tenga una relevancia, refiriéndonos a los músicos, en el ámbito de lo creativo, esa sensación captada por el entorno puede atribuirse a una experiencia pasada, en algo parecido anteriormente y que repercute en el presente. Lo mismo ocurre con el **Mapuche**, la sensación y la imitación de lo que ocurre, sintiendo el peso de la naturaleza con un significado cosmológico espiritual, hacen que el canto, en el **Mapuche**, salga de manera natural como un trance que ocurre gracias al sentimiento o sensación que provoca el Paisaje Sonoro en el Pueblo **Mapuche**, este sea individual o grupal.

Incluso en épocas más modernas podemos encontrarnos a músicos experimentados que se inspiran en los sonidos de la naturaleza para crear su música, de una manera similar, los **Mapuche** se inspiraron en la naturaleza para transmitir, enseñar, rogar, comunicarse, y es que la creencia popular es que, por medio del sonido de la naturaleza, la lengua de la tierra, los dioses y los espíritus escucharan nuestro **Nguillatu** (rogativa).

*“Cuando yo era chico, mi mamá me contaba que todo el **Mapuche** cantaba como el viento, cantaba como el río, como los animales. Que la familia de mi papá por ser **Huenchuñir** (Hombres zorro), cantábamos como ese animal, teníamos que comunicarnos así, y también que el zorro es un muy buen cantor, venimos de familia de cantores como los zorros.*

*Me contaba que al momento del **Nguillatun** cuando teníamos que elevar nuestros ruegos y cantos al cielo, cada familia tenía un canto distinto inspirado en la naturaleza y que eso después se transformó en el **afafan** que hoy se conoce” (José **Huenchuñir Painen**, 2017 Santiago, Chile. Comentario anotado en mi libreta personal.)*

La cultura **Mapuche** tiene una gran cantidad de expresiones sonoras que se han mantenido a lo largo del tiempo, entre ellas encontramos el ya mencionado **Afafan**, el **Ayekan**, el **Ül**, el **Purrun**, entre otros, los cuales encontraremos plasmados en la vida diaria del **Mapuche** en diversos contextos, en su mayoría, siempre comunitarios. Y es que a diferencia de la “Música”, las sonoridades al no tener un fin estético y ser parte de un ritual, de una finalidad específica en la comunidad, esta misma comunidad participa en la expresión sonora, es una expresión sonora comunitaria. Un ejemplo de esto es el **Ayekan** (sonoridad de uno o varios instrumentos que tiene como propósito alegrar, animar, celebrar) que se realiza en un **Nguillatun** (Ceremonia de agradecimiento y rogativa), no es que haya personas designadas a tocar un instrumento, salvo las y los **kultruntrufe** (Persona encargada de tocar **kultrun**), que han sido seleccionados por su comunidad para el honor de tocar un **kultrun** (instrumento de percusión tradicional **Mapuche**) ceremonial o son **Machi** (Curandera y autoridad espiritual **Mapuche**) o **Kultruntrufe** (Persona encargada de tocar **kultrun**) consagrado/a, salvo esta excepción, todo miembro de la comunidad participa. Otro ejemplo

es el **Úl Mapuche** (Canto) el cual, si bien suele ser individual, siempre tendrá una finalidad, cómo demostrar lo feliz que está alguien por una visita. Este último lo ahondaremos con más detalle más adelante.

Para plasmar estas sonoridades tenemos variados instrumentos sonoros tradicionales de la cultura, a parte de la voz ya mencionada brevemente con anterioridad y para hacer un análisis más elocuente a lo que nos convoca, enseñaremos primero un listado general de los instrumentos sonoros **Mapuche**, para luego centrarnos en los más utilizados, sus características y los contextos en los que se utilizan.

Instrumentos Sonoros Mapuche.

Diversos investigadores a lo largo de los años se han enfocado en la tarea de estudiar los diversos instrumentos sonoros de la cultura ancestral **Mapuche**, dentro de estos, destacamos la importancia del trabajo realizado por el Musicólogo **José Pérez de Arce** plasmado en su libro “Música **Mapuche**” y el trabajo realizado por **María Ester Grebe** en sus innumerables publicaciones respecto al tema, de las cuales destacamos la publicación “**El kultrun: un microcosmos sonoro**”, Trabajos en los cuales nos apoyamos, junto con las experiencias vividas en la recopilación de información en la Región de la Araucanía, para la realización de la siguiente categorización.

Existen diversos instrumentos sonoros **Mapuche**, de los cuales nombraremos los más conocidos y utilizados hasta la actualidad según las investigaciones ya nombradas y según lo recopilado en nuestro recorrido por el sur del país. Estos instrumentos los dividiremos en tres categorías: **Idiófonos** (Instrumentos que tienen sonido propio ya que lo producen gracias a la vibración de su propio cuerpo), **Aerófonos** (Instrumentos que producen sonidos por la

vibración del aire en su interior) y **Membranófonos** (Instrumentos que producen sonidos por la vibración de su membrana tensa hecha de cuero de algún animal al percutirlos).

Idiófonos	Aerófonos	Membranófonos
<ul style="list-style-type: none"> ● Kaskawilla ● Wada ● Trompe ● Iaf iaf ● Palituwe ● Llol llol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Trutruka ● Pifilka ● Piloilo ● Ñolkiñ ● Kull kull ● Klarin 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kultrun ● Kake Kultrun

Cuadro basado en el trabajo de José Pérez de Arce, Música **Mapuche**, 2020.

Cabe destacar que los instrumentos contenidos en este cuadro son solo los que se utilizan hasta el día de hoy en la cultura **Mapuche** y no se encuentran en este, algunos instrumentos identificados por Pérez de Arce en su trabajo.

En el listado anterior encontramos cuatro instrumentos que son considerados por nosotros y por las comunidades que visitamos, como los más importantes o los que más se utilizan en la actualidad. A continuación, detallaremos algunas de las características de estos instrumentos y los contextos en que se utilizan.

Kaskawilla

La **Kaskawilla** es un instrumento idiófono fabricado normalmente con cascabeles de plata, hierro o bronce, antiguamente era fabricado de calabazas pequeñas y una cinta de cuero en forma de arco, usualmente se pueden encontrar con forma circular tal como muestra la imagen anterior. Se utiliza tomándola con las manos y agitando rítmicamente, la o el **Machi** (Curandera y autoridad espiritual **Mapuche**) lo utiliza en la mano que lleva la baqueta para tocar el **kultrun** (Instrumento membranófono ceremonial), también podemos observar que al momento del **choike purrun** (baile tradicional **Mapuche**) es muy común verla amarrada a los tobillos de los **choikefe** (bailarines).

Pifilla

La **Pifilka** es un instrumento aerófono construido antiguamente de piedra y actualmente fabricado de madera de **Raulí, Lingue, Lengua**, entre otros, tiene una forma cilíndrica y contiene uno o dos agujeros que no llegan al fondo, Estos agujeros son sellados con fuego, actualmente se sellan con un fierro caliente al rojo vivo. Adornado comúnmente con lanas de colores, es un instrumento acompañante que suele tocarse en grupos de dos o más personas de manera responsorial. Es comúnmente utilizado en ceremonias como el **Nguillatun** (ceremonia de agradecimiento y rogativa), **Wiñol Tripantü** (Retorno del año o Retorno del sol) y también en juegos de **Palin** (Deporte tradicional **Mapuche**).

Trutruka

La **Trutruka** es un instrumento aerófono construido originalmente con coligue y tiene una longitud promedio de hasta 8 metros, consta de una boquilla en un extremo hecha de un pedazo de caña y al otro extremo un cuerno de buey. También se encuentran variaciones de esta enrollada para una mayor facilidad de transporte, se utiliza de manera individual más comúnmente en ceremonias **Mapuche** como, por ejemplo, un **Nguillatun**, **Machitun** y a veces para acompañar el canto; las más comunes son las más compactas, **Pichi trutruka** (**trutruka** pequeña) dada la facilidad de su transporte y ejecución del sonido.

Kultrun

El **Kultrun** es uno de los instrumentos sonoros más importantes dentro de la cultura **Mapuche**, se trata de un instrumento de percusión idiófono- membranófono que está hecho de madera ahuecada en forma de **rali** (plato), que puede ser de distintos árboles nativos, los más populares el **triwe** (laurel) y **foye** (canelo), relleno con distintos materiales y cerrado con un parche de cuero que puede ser de vaca, caballo, perro, cabra, oveja, todo dependerá de lo que necesite el **kultrunrufe** o **machi** (Curandera y autoridad espiritual **Mapuche**). Normalmente la forma y materiales que pida el **kultrunrufe** o machi serán entregadas a él o ella a través de los **pewma** (sueños).

Al momento de construir el **kultrun**, se debe seleccionar una fecha exacta para la ceremonia en caso de que sea para un **kultrunrufe** o **machi**, y antes de cerrar el **kultrun**, su nuevo dueño debe cantar, hacer **Nguillatu** (rogativa) y gritar dentro del **kultrun** para que éste quede impregnado de su **Newen** (fuerza). Este tipo de **Kultrun** no puede ser tocado por nadie más y no debe utilizarse para nada excepto para lo que fue fabricado, para ceremonias. En caso de que se quiera utilizar para hacer **Ül** (canto), se debe mandar a fabricar uno específico para este propósito.

El **Kultrun** al ser un membranófono, se afina al exponer su membrana al calor, la forma más común de hacerlo es ponerlo frente al brasero.

Este instrumento normalmente es pintado por la o el **Machi** con sangre o pinturas de colores en vísperas de una ceremonia importante y el diseño revela el microcosmos **Mapuche**, ya que, normalmente, marca los **Meli witrán mapu** (cuatro lugares de la tierra o puntos cardinales), la tierra y, a veces, a la deidad cuatripartita representada por **antü** (sol), **küyen** (luna) y dos estrellas.

La forma de tocar este instrumento va a variar según el contexto y la ceremonia en la que se encuentre, pero los ritmos más comunes que se pueden escuchar son los detallados a continuación en un esquema rítmico europeo hecho por la investigadora María Ester Grebe:

EJEMPLO 1

RITMOS DE LLAMADA Y DANZA DE CHOIKE

A) LLAMADA
(entrada y paseo del choike)

B) DANZA (ciclo rítmico inicial)

Grebe, Revista musical chilena, El **kultrun Mapuche**: un microcosmo simbólico, 1970: 19.

EJEMPLO 2

SUCESION DE ESQUEMAS RITMICOS EN UN ULUTUN

The image displays ten musical examples, labeled a) through i), illustrating rhythmic patterns. Each example consists of a time signature and a sequence of notes with stems and beams, often grouped by a slur. Examples a) and c) are in 2/4 time, b) and d) in 3/4 time, and e) through i) in 4/4 time. The patterns show various rhythmic structures, including regular binary and ternary rhythms, and more complex, irregular patterns. Some examples include 'etc...' to indicate continuation.

Grebe María Ester, Revista musical chilena, El **kultrun Mapuche**: un microcosmo simbólico, 1970: 20.

Los dos esquemas anteriores retratan algunos ejemplos de los ritmos más utilizados al momento de un **pürrun** o al momento de un **ülutun** (ceremonia de sanación de enfermo por parte de un o una **Machi**), los cuales serán mayoritariamente binarios o ternarios regulares y simétricos. Grebe al igual que Héctor **Painequeo** llega a la conclusión de que un ritmo más cambios, con más variaciones o divisiones, es decir, los ritmos irregulares, serán propios de la improvisación. Esto mismo lo veremos más adelante también en el canto.

Cosmovisión y el Canto

Dentro de las múltiples expresiones sonoras presentes en el microcosmos sonoro **Mapuche**, en especial el presente en un **Nguillatun**, una de ellas, por siglos ha sido la más transversal al momento de ejecutarse, ya que los contextos en los que se puede dar son variados y en la mayoría de los casos, la escuchamos de forma individual, esta expresión sonora es el **Ül**, el canto **Mapuche**.

“El canto permite identificar nuestro particular vínculo con la tierra, con la naturaleza, y encontrar allí el sentido del ser, uno que crece en comunidad y que busca siempre la trascendencia. Sus propósitos son variados y existen cantos para sanar, restablecer equilibrios, contar historias, conectarse con el espíritu, compartir mundos, etc.”
(Miranda Paula, **Loncon** Elisa , & Ramay Alison, 2017, pág. 52).

*“El **Ül** (Canto) nace de cada ser humano, y este lo recibe del **mapu** y el **mapu** es el todo, todo lo que te rodea y todo lo que tiene vida, entregándote sonidos y eso traducida en la palabra **Mapuche** y que este lo recoge para que sea propio de uno, propia de la naturaleza”* (Painikeo Tragnolao Sofía, Presente Memoria Pág. 111, 2021).

La expresión del canto **Mapuche** tiene directa relación con la cosmovisión de esta cultura y con el contexto en el que se lleva a cabo el canto, no es correcto ni posible analizar o enseñar un canto **Mapuche** desligado de estos factores, ya que, se pierde su esencia y su finalidad. En la letra, en la melodía y el ritmo está la cosmovisión **Mapuche**, la letra la

mayoría de las veces hace alusión al **küme mogen**, a la naturaleza, al sentir propio del ser, la melodía y el ritmo es la imitación de sonoridades naturales diferenciadas por el tiempo de generaciones que han intercedido en estas, es decir, que después de tanto canto pasado de generación en generación, se ha ido perdiendo un poco la similitud de melodía con los sonidos de la naturaleza, pero hay algunos que persisten, como por ejemplo el ritmo del **Kultrun** que emula el latir del corazón.

Como mencionamos anteriormente, un aspecto importante a destacar del canto **Mapuche** es el contexto. Las expresiones sonoras **Mapuche** son hechas con una finalidad muy marcada y este también es el caso de los cantos, cantos que serán únicos y variados según la localidad, la actividad y la persona que ejecute el canto.

Así como cada persona en su individualidad tiene sus propias experiencias, sus propias emociones y sentimientos al enfrentarse a la energía del mundo que lo rodea y al contexto en que las vive, existe un único **Ül** (Canto) en cada **Mapuche**, que expresa su modo de ver el mundo y cómo es parte de él, esto interpretado con melodías propias, con letra o sin esta, escuchada por sus ancestros lejanos y cercanos, cultivando la cultura del canto mismo refiriéndose a cosas tan simples como la llegada de una visita a su **ruka** (Casa), como a la emoción que le provoca el canto de un ave que se desplaza con el viento; este canto al ser de una naturaleza tan humana y en boca de sus propios precursores “un canto que viene y proviene de su **Kimün** (Sabiduría)” tiene un sinfín de formas de interpretarse, ya sea con o sin instrumentos, en la cotidianidad o ceremonial, como también interpretado como “solista” o de dos o más personas.

Ül Mapuche.

*“El canto **Mapuche** es la emoción, el sentimiento que tiene cada persona en el momento cuando saca su Ül. No es una canción aprendida como lo hacen grupos de música que después todo el mundo también lo réplica, no es así, en el **Mapuche** no es eso (...) El Ül es único sale del momento.” (Porma Marta, Pág. 224, 2021).*

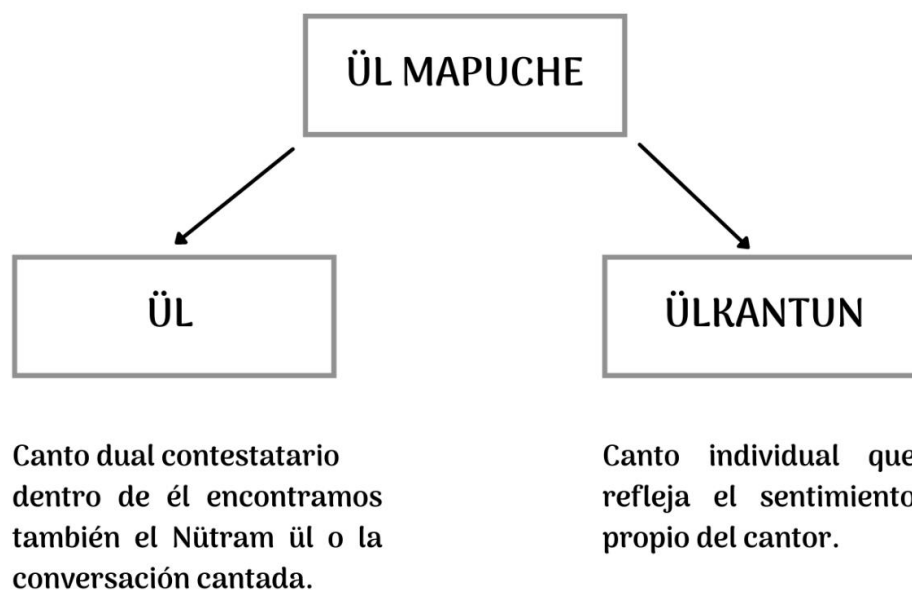
*“Canta de emoción, canta por ejemplo cuando uno sabe que va a recibir visita, o va a recibir un nieto, una hija que viene de lejos (...) Entonces uno va nombrando a las personas, va nombrando todo lo que va viendo. Cuando está triste la persona también puede cantar, canta llorando, corriendo las lágrimas, canta la emoción, es otra emoción es una emoción de tristeza, entonces el **Mapuche** bota esa tristeza a través del llanto, a través de las lágrimas.” (Hueichan Ancalef Nelly, Presente Memoria Pág. 239, 2021).*

*“El **Mapuche** hace Ül cuando está con vida (...) El Ül nace de cada ser humano, y este lo recibe del **mapu** y el **mapu** es el todo, todo lo que te rodea y todo lo que tiene vida, entregándote sonidos y eso traducida en la palabra **Mapuche** y que este lo recoge para que sea propio de uno, propio de la naturaleza.” (Painikeo Tragnolao Sofía, Presente Memoria Pág. 260, 2021).*

El Ül **Mapuche**, tal y como lo describen Marta Porma, Nelly Hueichan Ancalef y Sofía Painikeo Tragnolao, es único e irrepetible, se crea por la emoción del ülkantufe (cantor) en un contexto determinado, ya sea para expresar su sentir frente a una situación

determinada como la visita de algún familiar, amigo o persona importante de la comunidad; el amor que siente por alguien, la emoción por algún suceso natural o sobrenatural que esté ocurriendo, etc.

Durante nuestro estudio nos encontramos con distintos testimonios que, en conjunto con investigaciones realizadas por otras personas en años anteriores, nos ayudan a realizar el siguiente esquema para intentar dar una mejor explicación a lo que sería la clasificación sonora del **Ül Mapuche**.

Esquema n°5, Clasificación sonora del **Ül Mapuche**, Gutiérrez Luz, González Ariel, 2021.

Según este esquema el **Ül** (canto **Mapuche**) se dividiría de dos categorías sonoras, conservando la dualidad de la cosmovisión **Mapuche**.

La primera, el **Ül**, mismo nombre que el canto en general, se caracteriza por ser un canto dual, contestatario, es decir, un **ülkantufe** canta esperando la respuesta de otro

ülkantufe. Esta práctica se utiliza en variados contextos, los más comunes son la entretención, hacer **ÜI** como una especie de competencia para entretenerse en una festividad tal como menciona Loren **Pichuman Huaiquinao**:

*“El San Juan aquí ahora es como cualquier día no más, antes no, antes tú lo esperabas, es como esperar el año nuevo cuando lo esperas en la ciudad, así era, la gente invitaba gente, llegaba gente de afuera y ahí empezaban los cantos porque venía gente de afuera y se juntaba con la gente de su mismo **Lof** y competían a ver quién cantaba mejor. Eso era super lindo. El que cantaba mejor salía premiado.”* (**Pichuman Huaiquinao Loren**, Presente Memoria Pág. 282, 2021).

Otro contexto popular en el que se hacía **ÜI** era cuando llegaban visitas al hogar, la visita y la o el dueño de casa hacían **ÜI** para demostrar su alegría de volverse a ver.

Nos explica de una forma más clara lo que es el **ÜI** la **Lonko Marta Porma**:

*“Uno hace el **ÜI** y la persona la escucha y después la otra persona que escuchó, le toca también devolver ese **ÜI**, se devuelve. Le responde, es como una conversación.”* (**Porma Marta**, Presente Memoria Pág. 230, 2021).

Junto con el **ÜI**, el canto que se realiza entre dos personas, encontramos una variante que nosotros clasificamos como **Nütram ÜI**, lo que entenderíamos como una conversación cantada, y es que no es un canto en sí, sino que es una conversación que en dado momento comienza a tener un atisbo de melodía y que es contestada por otra persona de la misma manera; distinto a lo que sería el **ÜI** tradicional, el cual consta de un canto que se responde con otro canto. Un ejemplo de esto se encuentra más adelante dentro del repertorio sugerido

y los anexos, un **Nütram ÜI** conseguido en las dependencias de la Radio Bahai en la comuna de Labranza de la Región de la Araucanía, interpretado por el **ülkantufe** Andrés **Curin**.

Por otra parte tenemos el **Ülkantun**, un canto que la mayor parte de nuestros informantes definen como un canto en solitario, inspirado en las vivencias y sentimientos propios del **ülkantufe**, el **Mapuche** canta la alegría, la soledad, la tristeza, el amor, a veces con un receptor, pero la mayor parte de las veces, el **ülkantun** se hace sin necesidad de tener a alguien escuchando o tener a alguien a quien vaya dirigido, es la forma que ha tenido el **Mapuche** desde tiempos remotos para expresar sus sentimientos, así como actualmente mucha gente escribe lo que siente, el **Mapuche** lo canta.

“Un ÜI sale en el momento según la emoción que esté pasando la persona.”

“Hay ÜI que sale llanto, que la persona llora, porque está contando su emoción, está contando lo que le sucedió en su propia vida, lo que siente su propio ser.” (**Porma** Marta, Presente Memoria Pág. 229, 2021).

Cuando la **Lonko** Marta **Porma** habla sobre el **ÜI** en las citas anteriores se refiere a la palabra Canto, pero específicamente a la forma de canto **Ülkantun**.

Otro tipo de clasificación del **ÜI** (canto) lo encontramos en el trabajo doctoral de Héctor **Painequeo Paillan** del año 2000, en el cual se clasifica el **ÜI** según quién lo canta, dónde se canta, a quién se canta, qué se canta, de una manera clara y bastante explicativa. Este trabajo nos da un acercamiento a todos los tipos de **ÜI** (canto) que podemos encontrar, refiriéndonos al **ÜI** como canto en general, sin la clasificación sonora hecha anteriormente.

1	2	3	Nombre	Uso	Tema	Cantor	Público	Forma	Instrumento
Ül (1)	Machi Ül (2)	Pülhkuthan (3)	Pentukun küthan (4)	Puruk a (5)	Saludar	Machi (6)	Enfermo familia	Poética	Voz Kulthum (7)
			Pülhün (8) kuthan	Puruk a (9)	Aplicar remedio	Machi	Enfermo	Poética	Voz Kulthum
		Machitun	Pewtun (10)	Puruk a	Diagnosticar	Machi	Enfermo	Poética	Voz Kulthum
			Konpapül hün (11)	En rewe (12)	Consultar	Machi ayudante	Comunidad	Poética	Voz Kulthum Thuthuka (13) Kaskawilla (14)
			Müthüm adtun (15)	Fuera ruka	Llamar	Ayudante machi	Alma enferma	Poética	Voz
			Tayül (16)	Puruk a Fuera ruka	Invocar espíritu	Ayudante machi	Espíritus	Poética	Voz Kulthum
	Ngilhatun (17)		Tayül (18)	Ngillat uwe (19)	Invocar espíritu	Ayudante machi	Espíritus	Poética	Voz Kulthum
			Ngilhañ Mawün (20)	Ngilltu we	Sacrificio animal	Machi Malenh (21)	Ngienec hen (22)	Poética	Voz Kulthum
			Konpa pülhün (23)	Ngillat uwe	Invocar espíritu	Machi ayudante	Espíritus	Poética	Voz Kulthum
	L'and üngü (24)		Amülpül hün (25)	Cerca del ataúd	Buen viaje	Especialista	Alma difunto	Poética	Voz

1	2	3	Nombre	uso	Tema	Cantor	Público	Forma	Instru- mento
Ül	Aukant un dūngü (26)	Palin (27)	Pürunpalin (28)	Paliwe	Victoria	Mal'en	Pali (29)	Poética	Voz
			Kalhfülikan (30)	Paliwe	Victoria	Especialista	Calavera	Poética	Voz
		Awarkuden (31)	Awarkuden	Ruka	Victoria	Jugador	Habas	Poética	Voz
	Küdaw ün dūngü (33)	Lham ekan (34)	Lhadkün (35)	Ruka	Dolor	Mujer	Mujeres	Poética	Voz
			Ilham (36)	Ruka	Desprecio	Mujer	Mujeres	Poética	Voz
			Wentekon (37)	Ruka	Segunda esposa	Mujer	Mujeres	Poética	Voz
		Ñüwün (38)	Ñüwün ül (39)	Ruka	Animar	Trabajador	Compañero	Poética	Voz
		Rukan	Rukanül	Ruka	Valorar casa	Ülkantufe especialista	Ruka	Poética	Voz
	Ayekan dūn-gü ül (40)	Ñüwa ül (41)	Kolhong (42)	Paliwe	Provocar risa	Kolhong	Toda persona	Poética	Voz
			Wedwed (43)	Cualquier fiesta	Provocar risa	Travieso	Toda persona	Poética	Voz
	Rakidu amdün gü ül (44)	Faliluwün (45)	Kure (46)	Fiesta	Valorar esposa	Esposo	Público	Poética	Voz
			Domo (47)	Fiesta	Valorar belleza	Joven	Dama	Poética	Voz
			Tüwün (48)	Ruka	Valorar linaje	Persona adulta	Público	Poética	Voz

1	2	3	Nombre	Uso	Tema	Cantor	Público	Forma	Instrumento
			Mongen (49)	Ruka	Valorar bienestar material	Persona adulta	Público	Poética	Voz
	Poyewün düngü (50)	Düng üldom olün ü (51)	Lamngen (52)	Fiesta	Conquista	Joven	Mujer	Poética	Voz
			Kürun (53)	Fiesta	Conquista	Hombre casado	Cuñada	Poética	Voz
			Kaytañpe (54)	Fiesta	Conquista	Mujer sola	Hombre soltero	Poética	Voz
		Nham pülkan (55)	Nhampülkan ü (56)	Fuera de su tierra	Recuerdo nostálgico	Familia tierra	Público	Poética	Voz

Una clasificación establecida por el mismo **Painequeo** en su trabajo en conjunto con Luis Barrie en el disco **Pu lafkenche ñi ÜI**: Oralidad en el canto **Mapuche** del año 2001, queda un poco más simple de comprender, clasificación también de un ámbito más cultural.

- **Feyentundügu ÜI** (Creencias religiosas): **Machi ÜI** (Diagnostico o curación). **Tayul ÜI** (Invocación de ser sobrenatural), **müthumadtun ÜI** (Invocación en tratamiento de enfermos), **amulpülhün ÜI** (canto funerario).
- **Aukantundungu ÜI** (juego y deporte): **Awar kuden ÜI** (Juego de habas), **Palin ÜI** (Juego de chueca), **pürün palin ÜI** (Juego de chueca con música y danza), **Kolhong ÜI** (Personaje con máscara).

- **Küdawün düngu ÜI** (Labores cotidianas): **Rukan ÜI** (construcción de casa), **nüwün ÜI** (desgrane de cereales), **sumpalh ÜI** (Invocación a ser sobrenatural del agua), **Llamekan ÜI** (Molienda de trigo tostado).
- **Ayekan düngu ÜI** (Recreación): **Ayekan ÜI** (Que provoca risa), **Nüwa ÜI** (Del dicharachero), **Wedwed ÜI** (Del travieso).
- **Poyewün düngu ÜI** (Sentimientos de afecto): **Poyewün ÜI** (Amor fraterno), **Düngul domolün ÜI** (Amor de pareja), **Nhampülhkan ÜI** (Esposa o esposo ausente).
- **Rakiduamün ÜI** (Pensamientos): **Rakiduamün ÜI** (Ideas sobre la vida), **Faliluwün ÜI** (Valoración de persona, animal, cosa), etc.

Otro aspecto importante a destacar del **ÜI** (Canto) es su versatilidad en cuanto al acompañamiento, ya que este puede ser con **kultrun**, con **trompe**, con **trutruka**, con **llaf llaf**, etc. O también puede ser cantado a capella como se le llama al canto sin acompañamiento ni rítmico ni melódico; esta última forma es la más común de encontrar en el **ÜI**, debido a la propiedad improvisadora de este. Así lo expresa la **Lonko** Marta **Porma** de la comunidad **We dakin püllü** de Peñalolén:

*“Las personas que cantan eso no lo hacen con un instrumento, no es necesario tener instrumento, el sacar un **ÜI** porque sale en el momento según la emoción que esté pasando la persona.”* (**Porma** Marta, Presente Memoria Pág. 225, 2021).

También podemos encontrar algunos **ÜI** que llevan acompañamiento pero que no son propios del **ÜI** en sí, sino más bien son propios del contexto en el que se da el **ÜI**, como por ejemplo el **ÜI** de rogativa que canta la o el **machi** o la o el **lonko** en un **Nguillatun** o **Wiñol**

tripantü, es decir, el canto ocurre al mismo momento que el toquido de un **kultrun** o una **trutruka**, etc. Pero este toquido no es acompañamiento del canto, sino que ocurren simultáneamente como una forma de expresarse en estas sonoridades en conjunto toda la comunidad.

Improvisación en el **Ül Mapuche**.

La improvisación, la entendemos como algo que se hace sin ser planificado ni pautado con anterioridad, que es espontáneo.

Según la Real Academia Española (RAE), improvisar es:

“Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación.”

Por otro lado, encontramos una definición completamente distinta cuando hablamos de Improvisación musical, ya que, para improvisar en cualquier estilo musical se necesita mucha preparación y conocimiento, muchos años de práctica y un manejo absoluto del instrumento y el estilo musical a ejecutar.

“La improvisación musical no es más que una manera de expresión que realizamos con nuestro instrumento, utilizando los elementos del lenguaje musical que disponemos. Con la utilización de esos elementos creamos nuevos resultados”. (Luis Eduardo López, 2022)
<https://luiseduardolopez.es/leccion/guia-para-la-improvisacion-musical/>

En el Jazz particularmente, se realizan sesiones de improvisación musical llamadas Jam sesión, y, tal como mencionamos anteriormente, estos músicos deben conocer y manejar los parámetros y las particularidades de la música que tocan. Si bien, el Jazz muchas veces tiene improvisaciones que rompen los esquemas de la misma música que están tocando, todo esto se realiza a conciencia, pero espontáneamente, con estudio, pero no pautado.

Esto lo relacionamos directamente con el Canto **Mapuche**, el **Ül**, y es que este canto es completamente improvisado, considerando esta particularidad de la improvisación de que,

para llevarla a cabo, se deben conocer muy bien los patrones que rigen un **Ül Mapuche** y tener la experiencia, la práctica, el manejo del instrumento (La voz).

Tal como mencionamos anteriormente, el **Ül** (canto) expresa el sentir del **ülkantufe**, su sentir del momento, esto nos da la pista de que estos cantos no son creados y grabados en la memoria de cada cantor, ya que dependerá de cómo está y con quién está el **ülkantufe** para hacer su **Ül**. La **lonko** Marta **Porma** nos lo explica de la siguiente manera:

*“El canto **Mapuche** es la emoción, el sentimiento que tiene cada persona en el momento cuando saca su **Ül**. No es una canción aprendida como lo hacen grupos de música que después todo el mundo también lo replica, no es así, en el **Mapuche** no es eso (...) El **Ül** es único sale del momento, de la reflexión en el momento en que se encuentra la persona. por ejemplo, si yo canto algo yo no lo voy a repetir pasado mañana o en otro lugar, eso ya es *winkalizar* el **Kimün**.” (Porma Marta, Presente Memoria Pág. 224, 2021).*

El **Ül** es improvisación del momento, pero el **ülkantufe** puede improvisar tanto la letra, la melodía y el ritmo, lo más común es improvisar la letra, lo que dice el canto, la melodía y el ritmo si bien son improvisados también, se van rigiendo o van siguiendo patrones ya establecido en otros cantos que han escuchado y cantos que han cantado durante su vida, cada **ülkantufe** va creando esquemas que tenderá a repetir en varios de sus cantos.

El Profesor Héctor **Painequeo Paillan** en su Tesis Doctoral del año 2000, estableció un método para ver qué tan improvisados son los cantos realizando análisis métricos de cada **Ül** (canto), definiendo que mientras más irregular y variante sea la métrica, más improvisado es el canto.

Pedagogía del **Ül Mapuche**.

En las comunidades **Mapuche**, antiguamente más que en la actualidad, se enseñaba lo que era el canto desde que las niñas y los niños nacían, era labor de las madres y los padres y sobre todo de las abuelas y los abuelos cantarles a los niños, enseñándoles en el canto las diversas características de su cosmovisión, cantándole historias, enseñándoles a través de la escucha y la apreciación el cómo se hacía un **Ül**.

*“Esta enseñanza, sin duda, se practicaba comúnmente en hogares de personas de más saber sobre la cultura **Mapuche**, cuyo propósito era entretener a través del amor y; luego, fortalecer la personalidad del niño (de la niña); pues, se esperaba de él o de ella que en el día de mañana fuera un **Kimche o Kimwentru o Kimdomo**, es decir, una mujer de pudor, una persona íntegra, capaz de enfrentar las vicisitudes de la vida, y crear y recrear la oralidad.”. (Painequeo Héctor, 2000, Pág. 34).*

Algo similar nos relata la **ülkantufe** Nelly **Hueichan Ancalef** cuando le preguntamos sobre cómo se enseñaba el **Ül** (canto) en las comunidades.

*“Los ancianos, por ejemplo, les cantan a los niños, y los niños cantan también. El bebé, el chiquitito escucha a su abuelita, a su abuelito cantar o escucha a su mamá también, entonces ellos a través de eso también van cantando, van cantando lo que ellos van viendo. Entonces si vamos a ir a ver a la abuelita, van ellos cantando lo que llevan. Si le llevan el **rokiñ** para la abuelita, le llevan **kofke**, le llevan **kürram**, que son los huevos, le pueden llevar miel, le van nombrando ellos el **trapi**, las sopaipillas; entonces los niños van solitos, ellos lo*

que van viendo es lo que ellos sacan de canción.” (Hueichan Ancalef Nelly, Presente Memoria Pág.24, 2021).

Tan importante era considerado el canto para la vida de un **Mapuche**, tanto como lo es la escritura para la mayoría de las culturas **Winkas** y es que todos en la comunidad cantaban, no había excepción; tan importante que el hecho de que un niño no cantara era considerado como un descuido en la educación de aquel joven.

*“Vergüenza sufría, en su propio rostro el padre o la persona mayor cuyo hijo, nieto o bisnieto, demostraba ineptitud en el cantar o **Ülkantun** porque era indicio de irresponsabilidad en la educación **Mapuche**”. (Domingo Huerapil, **Pu lafkenche ñi Ül**, Oralidad en el Canto **Mapuche**, 2001: 3).*

*“Pudimos constatar que su aprendizaje se encuentra en las propias comunidades. Las aulas y los laboratorios de la enseñanza son frecuentemente la intimidad del hogar, de preferencia las rodillas del **laku** (abuelo paterno). Este lleno afecto y sabiduría cautiva el interés del nieto o nieta por llegar a ser cantor.” (Barrie Luís, **Painequeo Héctor. Pu lafkenche ñi Ül**, Oralidad en el Canto **Mapuche**, 2001: 3).*

*“Desde niño copiamos ciertas partes del **Ül**, dice don Feliciano, a lo que preguntamos- ¿los cantos se escriben entonces? - de inmediato responde: si, se escribe, se escribe en la mente... - la cabeza es la mejor grabadora, afirma don Eleodoro.” (Barrie Luís, **Painequeo Héctor. Pu lafkenche ñi Ül**, Oralidad en el Canto **Mapuche**, 2001: 3).*

CAPÍTULO III:

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

RECOPIADA EN LAS

ENTREVISTAS.

A lo largo de nuestro trabajo tuvimos el privilegio de hablar con distintas personas **Mapuche**, personas con distintas ocupaciones, algunos cultores del **Ül Mapuche**, **Lonkos**, campesinos, educadores interculturales, niños, entre otros. Los cuales nos entregaron testimonios reveladores e importantes para entender de mejor manera la realidad tanto en la antigüedad como en la actualidad de diversos ámbitos de la vida del **Mapuche**, tales como la enseñanza, el **Ül**, la cosmovisión y la discriminación.

A continuación, analizaremos las frases que nos parecieron de mayor trascendencia para nuestro trabajo, frases contenidas en las Entrevistas-conversaciones que mantuvimos con distintas personas a lo largo del año 2021, conversaciones que se encuentran transcritas en el capítulo anterior de la presente memoria y cuyos audios completos se encuentran anexados en esta. Estas frases las dividimos en las cuatro temáticas mencionadas anteriormente: Enseñanza, **Ül Mapuche**, Cosmovisión, Discriminación y Sonoridades.

El **kimün** entregado por estas personas a las que aprovechamos de agradecer una vez más, nos entregó el camino para la propuesta metodológica para la enseñanza del **Ül Mapuche** que diseñamos y entregamos en la presente memoria.

Frases sobre la enseñanza

*“Cómo van a llevar parte de una ceremonia que es sagrada en un aula, donde no hay sabiduría, donde no hay **kimün**, y aparte que los niños tampoco lo tomarían bien”. (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 224)*

Comentario:

En esta frase, la **Lonko** Marta **Porma** nos habla de lo mal visto que es el “replicar” una ceremonia sagrada en un aula de clases, por ejemplo, replicar un **Nguillatun**, ceremonia que, como veremos más adelante, es una experiencia que debe vivirse dentro del contexto en que nace para poder apreciar su verdadero valor cultural y espiritual.

*“Cada alumno tiene que hablar bien el **mapudungun** para poder sacar un **Ül**.” (Marta **Porma**, Ver anexo Pág. 226).*

Comentario:

Con esta afirmación de la **Lonko** Marta **Porma** nos quedó claro el principal problema al momento de querer enseñar algo acerca del pueblo **Mapuche**, la barrera de la Lengua, y es que el **Ül**, como una de las expresiones sonoras más importantes de esta cultura, se debe respetar y no transgredir, pero ¿Cómo enseñar un canto que está en una lengua que los niños en los establecimientos educacionales no van a entender? Dado esto, nos propusimos buscar

repertorio de **Ül** que hayan sido grabados, transcritos y traducidos al español con la autorización de los propios **ülkantufe**.

*“Pero el niño tiene que hacer un trabajo de lo más pequeñito posible, porque un niño si lo tomamos, un niño ya de arriba de 15 años ya es difícil, ya están muy mestizados” (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 248).*

Comentario:

Lamentablemente durante nuestro estudio nos dimos cuenta que hasta las niñas y los niños más pequeños en contextos rurales ya están muy mestizados, pero según Nelly **Hueichan Ancalef** y la mayor parte de personas que han hablado del tema, lo mejor es enseñar e inculcar el conocimiento **Mapuche** a las niñas y los niños desde muy pequeños, lo más pequeños posible.

*“Ustedes piensan que el tema de la música, claro que tiene que ser abordada, pero tiene que ser abordada desde el origen, desde acá, desde la cuna, por decir, con niños muy pequeños, a través de educación intercultural bilingüe” (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 248).*

Comentario:

Al igual que en la frase anterior, Nelly **Hueichan Ancalef** enfatiza en la necesidad de enseñar a los más pequeños, pero también, hace alusión a enseñar la “música” desde el origen, hablando con ella después de terminada la conversación grabada, nos explica de la necesidad que existe actualmente de enseñar el **Ül Mapuche** de origen, y no música con letra solamente en **mapudungun**.

*“Los ancianos, por ejemplo, les cantan a los niños, y los niños cantan también. El bebé, el chiquitito escucha a su abuelita, a su abuelito cantar o escucha a su mamá también, entonces ellos a través de eso también van cantando, van cantando como le digo lo que ellos van viendo.” (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 241).*

Comentario:

Nelly nos relata algo parecido que habíamos descubierto con algunas citas encontradas en textos del Profesor Héctor **Painequeo Paillan**, la labor de enseñanza del **Ül Mapuche** y la enseñanza en general, está a cargo de los mayores de la familia, comúnmente los abuelos del niño, quien aprende al escuchar a sus abuelos hablar y cantar, así ellos mismos van practicando de a poco al haberse acostumbrado al canto después de tantas repeticiones.

Frases sobre ÜI

*“El canto **Mapuche** es la emoción, el sentimiento que tiene cada persona en el momento cuando saca su ÜI. No es una canción aprendida como lo hacen grupos de música que después todo el mundo también lo replica, no es así, en el **Mapuche** no es eso” (Marta **Porma**, ver anexo Pág., 224).*

Comentario:

La **Lonko** Marta **Porma** nos explica que el ÜI es improvisado, nadie tiene escritos sus ÜI, nadie tiene partituras de estos, como se suele encontrar en la música como la conocemos actualmente, el ÜI, aunque muchas veces se prepara y se va pensando a través del tiempo por el cantor, la mayoría de las veces nace de la emoción del momento.

*“El ÜI es único sale del momento.” (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 224).*

Comentario:

Aquí la **Lonko** reafirma lo dicho anteriormente con más claridad, el ÜI nace del momento y es único, es imposible encontrar un ÜI cantado por dos **ülkantufe** distintos. Lo más aproximado aparece con las reinterpretaciones de canciones, ocurre con una canción llamada Celinda, la cual encontramos variados cantos con el mismo nombre en los archivos de la Radio Bahai en Labranza, con la diferencia de que, al ser el ÜI un canto que no se escribe, los distintos **ülkantufe** iban variando las letras de esta canción y las melodía y ritmo, aunque en general estos últimos eran los que menos variaban y se podía entender una similitud entre estos.

*“Cuando la persona aprende a hacer **Ül** es porque aprendió y entendió su propia emoción. ¿Me entiende? Por eso hay **Ül** que sale llanto, que la persona llora, porque está contando su emoción, está contando lo que le sucedió en su propia vida, lo que siente su propio ser. Entonces nadie copia el **Ül** del otro, imposible,” (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 229).*

Comentario:

Esta es una de las explicaciones más importantes del por qué no encontramos **Ül** iguales o como dice la **Lonko** Marta **Porma** “Copiados”, el mensaje que entrega un **Ül** es tan importante y personal que es imposible que otro **ülkantufe** o **Mapuche** quiera cantar exactamente las mismas vivencias, los mismos sentimientos y de la misma forma que el **ülkantufe** original. Cada **Ül** es único.

*“Una persona la escucha y después la otra persona que escuchó, le toca también devolver ese **Ül**, se devuelve. Le responde, es como una conversación”. (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 230).*

Comentario:

En esta frase la **Lonko** Marta **Porma** nos relata algo increíble que, juntos con más testimonios nos serviría para crear una clasificación sonora del **Ül Mapuche**, y es que el **Ül** también se entiende en las comunidades como un canto contestatario, es decir una pregunta y respuesta. El **Ül** no se puede ejecutar de manera individual, siempre un **ülkantufe** canta primero y un segundo **ülkantufe** le responderá su **Ül**. Muchas veces este tipo de canto se usará como recreación en reuniones familiares, entre amigos, etc.

*“Por ejemplo, cuando encuentren en el video también ellos dicen **Ül**, pero ellos igual lo cuestionan porque no es **Ül** pues, es un **Ülkantun** porque cantan solos ¿Me entiende?”.*
(Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 235).

Comentario:

Aquí la **Lonko** nos menciona lo perdida que se encuentra la tradición y el **kimün**, ya que algunos **Mapuche** categorizan sus **Ülkantun** como **Ül**, siendo que son individuales y no duales, es por esto que junto con otra información recopilada llegamos a la conclusión de que muchos **Mapuche** hablan de **Ül** para referirse específicamente a la palabra “Canto” y no a la clasificación que tiene este, si es individual o dual, y esto es lo que se presta para malos entendidos y desinformación en muchas ocasiones.

*“Y el **Ül** para que a ustedes les quede claro, siempre va a ser de dos personas, uno recibe y después el otro devuelve.”* (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 235).

Comentario:

La **Lonko** nos habla sobre el **Ül** dual y no la palabra canto, no podemos agregar nada más.

“Canta de emoción, canta por ejemplo cuando uno sabe que va a recibir visita, o va a recibir un nieto, una hija que viene de lejos.” (Nelly **Hueichan Ancalef**, ver anexo Pág. 239).

Comentario:

Aquí la **ülkantufe** Nelly **Hueichan Ancalef** nos relata los mismo que la **Lonko** Marta **Porma**, el **Ül** sale del momento, de la emoción del **ülkantufe** ante un evento especial.

*“Entonces uno va nombrando a las personas, va nombrando todo lo que va viendo. Cuando está triste la persona también puede cantar, canta llorando, corriendo las lágrimas, canta la emoción, es otra emoción es una emoción de tristeza, entonces el **Mapuche** bota esa tristeza a través del llanto, a través de las lágrimas”. (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 239).*

Comentario:

Nelly nos relata que es tan potente lo que se genera en un **ülkantufe** al momento de cantar, que canta llorando, el **Mapuche** como dijo anteriormente la **Lonko Marta Porma**, acepta y entiende su propia emoción, solo de esa manera puede hacer un **Ül** (Canto).

*“El **Mapuche** hace **Ül** cuando está con vida”. (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 260).*

Comentario:

Para algunos esta frase podrá sonar algo redundante y pensar “claro, si uno está muerto no puede cantar”, pero Sofía **Painikeo, ülkantufe Mapuche**, no se refiere a eso, ella va más allá, a un plano espiritual, si el **püllü** del **Mapuche** no está vivo, no tienen **Newen**, el **Mapuche** no podrá hacer **Ül**, no podrá cantar, porque espiritualmente no está completo, no está sano.

*“El **Ül** nace de cada ser humano, y este lo recibe del **mapu** y el **mapu** es el todo, todo lo que te rodea y todo lo que tiene vida, entregándote sonidos y eso traducida en la palabra **Mapuche** y que este lo recoge para que sea propio de uno, propia de la naturaleza”. (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver anexo Pág. 261).*

Comentario:

Aquí Sofía **Painikeo** nos relata que el **Ül Mapuche** nace de la interacción de este con la naturaleza, y como todo lo presente en esta, todo lo presente en la **Mapu**, todos los sonidos que podemos encontrar se traducen al **Mapudungun** o a una imitación aproximada de sus sonidos y de esta manera todos estos sonidos se transforman en algo propio del **Mapuche** que los canta y a la vez propio de la naturaleza, ya que no dejan de ser de ella.

*“Queremos que Sofía **Painikeo** cante” pero que no se te ocurra hablar de cómo le quitaron las tierras, ¿Quiénes son ellos para decirme eso? ¿Para qué me llama? si voy a ir a cantar y hacer un **Ül** con sus sentimientos que se les permita hacerlo.” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 262).*

Comentario:

En esta frase la **ülkantufe** nos relata momentos vividos en algunos eventos de municipalidades o asociaciones en donde la han invitado a cantar para diversos eventos, la crítica al actuar y a las peticiones de algunos de estos y al mismo tiempo nos explica que es imposible para el **ülkantufe**, o al menos no se suele hacer, cantar un sentimiento ajeno, no cantar su propia emoción es contradictorio.

*“Las personas dirán “ah está tarareando” pero tiene una raíz, pero no lo inventaste tú, lo tiene en uno, viene contigo, por eso uno debe analizar un poquito lo que uno hace porque ¿De dónde lo saco? porque esto no lo hace mi compañero, no lo hace otra gente, no cualquiera lo hace, es algo que te mueve y te hace sacar el **newen** que la misma naturaleza te da y lo hace con ganas, algunos con más fuerza, ¿Qué irá a decir fulano si me escucha?”, es algo tan normal y natural el **Mapuche** haciendo melodías y que le gusta la música” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 262).*

Comentario:

El **Ül**, la melodía, el ritmo de este, viene con uno, al niño **Mapuche** lo educan escuchando constantemente a su familia cantar, el niño reconoce eso como propio, lo internaliza y al momento de querer sacar su **Ül**, el **Mapuche** se da cuenta que es algo que ya viene con él. Es por esto que los **Ül** son distintos, cada **Mapuche** tiene una historia de vida distinta, cada **Mapuche** escuchó distintos **Ül** a través de su infancia y adultes, es por esto que cada uno tendrá una forma particular de hacer **Ül**, enfocándonos esta vez en el ritmo y la melodía de este.

*“Son muchos cantos espontáneos que son los **Ül** y puede cantar un minuto como una hora, no hay tiempo y tarifa, como las canciones que está todo medido con sus notas, uno lo puede grabar y luego escuchar y repetir, pero siempre algo va a cambiar y eso es un **Ül**”*
(Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 263).

Comentario:

En esta frase Sofía nos explica la variación de las duraciones de un **Ül**, estos pueden durar Treinta segundos, un minuto, una hora, todo dependerá del **ülkantufe** y lo que está sintiendo en el momento.

*“En algunas partes, en algunas zonas todavía existe, por eso pusieron la Radio Bahai, y en la radio bahai va gente a cantar. **Lonkos** que van a cantar. Por ejemplo, antes en el **nguillatun**, antes de empezar el **nguillatun** cantaban los **lonkos**, después que terminaban el **nguillatun** se sentaban y cantaban”* (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 280).

Comentario:

Loren nos habla sobre un lugar que se dedica a la recopilación y preservación de **Ül Mapuche** en el territorio de Labranza, la Radio Bahai y como varios **ülkantufe**, entre estos, **Lonkos** de algunas comunidades, iban a plasmar sus **Ül** en la radio con la esperanza de que sus nietos y bisnietos pudieran escucharlos con el pasar de los años. También nos relata que, en los eventos y ceremonias importantes para la cultura **Mapuche**, como el **Nguillatun**, los **Lonkos** acostumbraban cantar antes y después de la ceremonia dada la emoción del momento.

*“Los viejos sabían hacer **Ülkantun** antes, no sé si se preparaban para eso, no sé, pero se veía que sabían, que tenían su conocimiento, a veces en vez de explicar algo lo cantaban mejor.” (Juan **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 287).*

Comentario:

Esta frase refleja la transversalidad del **Ül** y la importancia en la vida cotidiana del **Mapuche**, a veces en lugar de explicar con palabras lo que querían decir, mejor lo cantaban, de esta forma se hacían escuchar y transmitían su mensaje de mejor manera.

*“El **Ülkantun** es como para atraer a una niña, cuando llegaban, sobre todo en la época del San Juan llegaba la gente que si le gustaba una niña llegaban a caballo y le cantaban en la puerta de la casa”. (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 277).*

Comentario:

Loren **Pichuman** nos relata algunos de los contextos en los que se hacía **Ülkantun**, uno de los más comunes era para enamorar a la mujer que el hombre **Mapuche** pretendía, la época de San Juan hace alusión a la época del **Wiñol tripantü** o Año nuevo **Mapuche** como se le conoce popularmente.

*“Hay **Ülkantun** para la mamá, hay **Ülkantun** para las tías, para los hermanos. Así cuando van a una fiesta, cuando ya empiezan a pasarse de trago empiezan a cantar, ahí cantan, pero así cantar por cantar no cantan. Cuando están inspirados empiezan a cantar”*
(Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 277).

Comentario:

Loren también nos relata sobre los destinatarios del **Ülkantun** y es que al ser un canto individual inspirado en los sentimientos y en la emoción del **ülkantufe**, la inspiración para este **Ülkantun** puede ser cualquier ser o cosa, pueden ser familiares, un amor, la mascota, la visita, etc. A su vez, nos dice que solo inspirados se ponen a cantar los **ülkantufe**, es muy común ver que esta inspiración venga ligada a la desinhibición de los sentidos provocados por el alcohol en alguna reunión social o familiar, lo que hace que el **ülkantufe** sienta menos pudor de cantar con muchas personas alrededor.

*“Y ese caballero cantaba en cualquier momento, en cualquier parte, en la casa, cuando llegaba de visita, sin que estuviera tomado, pero ese caballero cantaba en cualquier parte y cantaba porque le gustaba, le gustaba cantar en **Mapuche**, hacia **Ülkantun**, **Ülkantun** le dicen cuando empiezan a cantar en **Mapuche**. Eso es lo que se veía en el campo antes, solamente el **Ülkantun** nosotros conocíamos, porque no conocíamos cantantes, no sabíamos de radio, de tele, no teníamos nada de esas cosas. Entonces qué hacíamos, hacíamos canciones de **Mapuche**, hacíamos **Ülkantun**, hasta yo hacía.” (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 277)*

Comentario:

En esta frase Loren nos relata los recuerdos que tiene de su padre el **Cacique Juan Pichuman**, quien cantaba en donde fuera a la hora que fuera por el mero gusto de cantar, y, además, nos cuenta que en aquella época, alrededor de unos treinta- cuarenta años atrás, el **Ülkantun** lo utilizaban ellos mismos en su comunidad, sus hermanos y ella, como un método de entretenimiento, solo eso conocían, el **Ülkantun**, no conocían todos los medios de comunicación que ofrecían, muchas veces, otro tipo de entretenimiento.

Frases sobre cosmovisión Mapuche

*“Entonces el que quiere tener **kimün Mapuche** tiene que ir donde están los **Mapuche**.” (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 227).*

Comentario:

La **Lonko** Marta **Porma** critica la forma en que se busca información sobre su pueblo actualmente, ya que la mayoría de las personas buscan información a través de internet, información que muchas veces está errada, en sus palabras, si alguien quiere saber sobre los **Mapuche**, es mejor que hablen con uno. De esta forma cuidan su **kimün** y lo conservan de una manera respetuosa y correcta.

*“Porque así no más era, ¿Me entiende? El que tiene el **Femkelay ta rüf nielü kimün** (verdadera o correcta sabiduría **Mapuche**) dice “así es” y así no más es.”*

*“El **Mapuche**, si eso no se hace, está bien, no se hace. Y el por qué no se hace no sé pues, no se hace no más”.*

*“Nosotros no le andamos preguntándole al agua ¿y por qué suenas agua? Suena no más. El viento mueve los árboles, es normal, porque nosotros somos parte de ella.” (Marta **Porma**, Ver Anexo Pág. 232).*

Comentario:

Las anteriores frases, todas dichas por la **Lonko** Marta **Porma**, nos demuestran una realidad profunda e inconmensurable de la cosmovisión **Mapuche**, algo que el **Winka** no puede comprender o no suele practicar: No cuestionar a la naturaleza. Para el **Mapuche**, la naturaleza es sagrada, la **ñuke Mapu** es sabia y sabe por qué hace las cosas, es de soberbios cuestionar su perfecto equilibrio, simplemente algo es de una manera porque así es y punto, no hay discusión ni cuestionamiento alguno en eso. Esto se aplica también para distintas decisiones del pueblo.

*“Entonces para el pueblo **Mapuche**, nuestra cosmovisión es un todo” (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexos Pág. 240).*

Comentario:

Nelly **Hueichan** nos explica en palabras simples que para el **Mapuche** su cosmovisión es todo, no se cuestiona, no se cambia, se respeta, se cuida, se nutre, se enseña, para el **Mapuche** su cosmovisión es su vida, sus costumbres y su relación con otros, generaciones antiguas y las nuevas.

*“Entonces por eso te digo, uno enseña, educa a través de la conversación y en la música también, estamos hablando de la música, la música se entrega también con los valores hacia el respeto, de poder... del equilibrio que está acá, que la cosmovisión misma, que esto marca todo el territorio, marca lo bueno y lo malo porque están las dos dualidades están aquí luchando hacia el converger a algo bueno” (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 244).*

Comentario:

A través del canto, del **Ül** y el **Ülkantun** se enseña la cosmovisión, el respeto, los valores. La enseñanza de esta es fundamental para formar a un **Mapuche** y también Nelly nos habla sobre la dualidad presente en la cosmovisión y en la tierra, la dualidad del bien y el mal que se cruzan y luchan constantemente ante nuestros ojos, buscando converger en algo bueno.

*“Que la mujer **Mapuche** tiene la sabiduría y también tiene la obligación de entregar la cultura”. (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 248).*

Comentario:

Esta afirmación de Nelly **Hueichan** nos recuerda que, en la mayoría de las culturas, la mujer tiene un rol mucho más marcado y fundamental en la crianza y educación de los niños, y, aunque en la cultura **Mapuche** ocurre que toda la comunidad, sobre todo los abuelos, participan en la educación de los niños, siempre quien más está presente en esta labor es la mujer **Mapuche**.

*“Las malas vibras siempre están y no es intencional, sino que es más fuerte de uno, como cuando va avanzando con alguien más grande que uno es obvio que te va a mover para un lado si se cruzan, y la energía de la naturaleza tiene mucha más fuerza que nosotros y el **Mapuche** se cuida de eso y tiene manera de contrarrestar, no las destruye, sino que las hace a un lado”. (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 269).*

Comentario:

Sofía nos habla sobre la creencia en la cosmovisión **Mapuche** de las energías negativas y los **ngen**, y que hay que cuidarse de eso, en la creencia popular, cada vez que uno entra a un lugar nuevo, desconocido, sobre todo bosque nativo, se debe pedir permiso a los **ngen** del lugar, para no hacerlos enojar y no nos hagan daño.

*“Por eso es que, según las **Machi**, los **lonkos**, piensan que los castiga ahora, porque hay muchas niñas y niños que son **Machi**, por lo mismo. Según ellos, creen en su **chaw** dios que es el dios de todos, se supone que hay uno solo, pero ellos imaginan otro dios y piensan que a ellos los castigan por eso, por no hablar y que obligadamente los están haciendo hacer **Machi** porque las **Machi** siempre tienen que hablar **Mapuche**, tienen que si o si hablar su lengua. Por eso dicen que van a seguir habiendo más **Machi** chicos de catorce, trece años, para obligar a los niños a que hablen su lengua”.* (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 282).

*“Entonces ahora ellos piensan que dios los castiga por eso, por no enseñarles la lengua y se están perdiendo cosas, y se van a perder muchas cosas porque el **nguillatun** ya no va a ser lo mismo de antes, ya no es lo mismo de antes. Como tú misma dijiste el otro día, en los **nguillatunes** hay huasos, antes no existían los huasos en un **nguillatun**.”* (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 283).

Comentario:

Loren nos relata un acontecimiento actual en la cultura **Mapuche**, producto de la asimilación cultural, la mayoría de los niños y adultos no hablan el **Mapudungun**, nos relata las creencias que tienen los **machi** y algunas cosas que han cambiado de las costumbres ancestrales.

*“Te acuerdas cuando fuimos al primer **nguillatun**, la señora que la traían en ancas, nosotros sorprendidos porque era mucho tiempo que no veíamos algo así. El caballo en ancas le dice cuando un hombre a caballo lleva a una mujer al lado arriba del caballo. Y salió una persona en ancas, el caballero y nosotros nos sorprendimos porque vimos a una persona así” (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 283)*

Comentario:

Tanto han cambiado las costumbres actualmente que ver algo que era tan común en la antigüedad, ahora sorprende, porque con toda la tecnología, avances y oportunidades en la ciudad, la mayoría de los **Mapuche** se movilizan en Automóvil o bus.

Frases sobre discriminación y asimilación cultural.

*“Porque niños **Mapuche** que van naciendo en la ciudad o que un joven **Mapuche** que se case con una niña que no es **Mapuche** o viceversa. Ese niño pierde automáticamente la cultura por haber nacido en la ciudad”. (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 247).*

Comentario:

La asimilación cultural y el miedo a la discriminación es tan grande, que la mayoría de los niños que nacen en la ciudad, pertenecientes a la cultura **Mapuche**, pierden su lengua, pierden su cultura, porque se ven obligados los padres a enseñarles a desenvolverse en un ambiente **Winka** que no da cabida a su cultura.

*“A veces solo dicen “enseñémosle una palabrita no más” pero no se comprende que esa palabrita es un concepto, entonces de igual manera tengo que explicarle, por poco que sea, que significa la palabra” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, ver anexo Pág. 264).*

Comentario:

Sofía **Painikeo Tragnolao** es **ülkantufe** y educadora intercultural en un colegio cercano a la localidad de **Lumaco**, dentro de las muchas anécdotas negativas que tiene con los educadores y directivos del establecimiento es el no dejarla hacer las clases sola, la pautean, la limitan e incluso desprecian su conocimiento.

*“El mismo concepto de **kimche** que significa hombre sabio muchos no lo entienden porque para ellos nosotros somos aún indios y cómo va a ser alguien sabio un indio, ¿Me entiende?” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 264).*

Comentario:

Tal cual lo han vivido miles de niños **Mapuche** a lo largo del tiempo desde que se urbanizó más con **Winkas** el **Wallmapu**, para el **Winka** discriminador promedio, el **Mapuche** es indio y como es indio es inculto, es salvaje, es violento. Esto lo enseñan a los niños y así esta percepción del **Mapuche** se va pasando de generación en generación.

*“Violeta Parra, lo que hace no es malo, porque me dedicó su música como cuando me dedica unas palabras, pero lo que hace ella no es música **Mapuche**.” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 265).*

Comentario:

Sofía **Painikeo** se refiere a las canciones de Violeta Parra que están inspiradas en el pueblo **Mapuche** y sus sonoridades, las que muchas veces son utilizadas por profesores en los establecimientos educacionales como un ejemplo de “Música **Mapuche**” como lo veremos a continuación.

*“Por ejemplo dicen “ya, vamos a hacer una danza con el canto de la violeta parra” y en ningún momento me preguntaron ¿Cuál es el canto **Mapuche** que se utiliza para las danzas? y uno está ahí “parada como una estatua” y no saben cómo se siente eso, porque nosotros sabemos y hay profesores que no quieren entender o les cuesta hacerlo” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver anexo Pág. 265).*

Comentario:

En esta frase Sofía se refiere directamente a la canción el **Guillatún** de Violeta Parra, la cual muchos profesores la utilizan como una danza **Mapuche**, y, particularmente en el caso de Sofía **Painikeo**, teniéndola a ella como profesora intercultural y teniendo ella tantos conocimientos, no toman en cuenta su **kimün**.

*“Hace no más de un mes que se volvió la presencialidad en los sauces y los niños me dicen a mí -mi papá no quiere que aprenda **Mapuche** porque dice que es muy violento- y ahí relacionan inmediatamente que la violencia es de los **Mapuche**, que los **Mapuche** son los violentos y no tiene idea de que es la violencia, porque nadie quiere saber de alguien que es violento, ahora somos terrorista y narcotraficantes” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 266).*

Comentario:

Nos relata en este fragmento, Sofía **Painikeo**, lo difícil de hacer clases siendo una profesora tradicional **Mapuche** con el conflicto en el **Wallmapu** tan latente. Y es que a los niños **Winka** hoy en día les enseñan que los **Mapuche** son violentos, y nadie quiere que una profesora así les haga clases a sus hijos.

*“Cuando yo fui a la escuela fui discriminada, que los indios no saben, que aquí y por allá, me sacaban de las filas y yo les respondía y les pegaba, le contaba a la vuelta de mi casa a mi madre y ella me decía “primero, no tienes que sentir vergüenza de que eres **Mapuche**, eso nunca, porque ellos se alimentan de nosotros y ellos no tiene tierra, nosotros tenemos para producir y le vendemos alimento a ellos y a veces hasta le regalamos, responde así me dice porque no eres india ni araucana, eres **Mapuche**”. (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 266).*

Comentario:

Muchas son las historias sobre la discriminación hacia los niños **Mapuche** en los colegios, todos son tratados como indios, como ignorantes, como salvajes por otros compañeros e incluso por profesores.

*“El propio **Mapuche** está ignorante de su respeto hacia la cultura misma y al no valorar que una persona **Mapuche** que ocupe algo de su vestuario”. (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 267).*

Comentario:

En la actualidad es tanta la asimilación cultural, que el **Mapuche** no viste como **Mapuche**, e incluso es visto como algo extraño, solo utilizan las vestimentas cuando hay ceremonias, el **Mapuche** que viste sus vestimentas todo el año es visto con extrañeza o automáticamente considerado un o una machi, ya que ellos aún conservan intacta la tradición de vestir como **Mapuche** y hablar el **Mapudungun**.

*“Entre nosotros mismos no nos respetamos el ser **Mapuche** ni siquiera en la ceremonia y cómo vamos a exigir ese respeto en el otro lado si no nos ven distinto al caminar, al vestirse, y en las ceremonias” (Sofía **Painikeo Tragnolao**, Ver Anexo Pág. 267).*

Comentario:

Esta frase complementa la anterior y suma un cuestionamiento de parte de Sofía **Painikeo**, cómo queremos que nos reconozcan como **Mapuche** sino actuamos como tal, si parecemos más **Winka** que **Mapuche**, en forma de actuar, de vestir, etc.

*“Si, los niños de ahora no tienen idea qué es el canto **Mapuche**, el **Ülkantun**, no tienen ni idea. Siendo que viven acá mismo y los papás son **Mapuche** y pasaron por esa etapa”. (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 278).*

Comentario:

Debido a la discriminación vivida por los padres, estos mismos han decidido no educar solo en la cultura **Mapuche** a sus hijos, sino que educarlos y enseñarles primero la cultura y la lengua **Winka**, esto ha hecho que varias generaciones nazcan y crezcan sin hablar el **Mapudungun** y sin tener nociones básicas de su cultura.

*“No sé, la gente está en otra, los niños chicos, sobre todo, si tú le cantas a un niño chico se va a reír de ti, a parte que no lo va a entender y para él va a ser muy burlesco. A parte que ya no canta nadie”. (Loren **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 280).*

Comentario:

Sumado al comentario anterior, Loren nos relata una cruda realidad; los niños **Mapuche** hoy en día están tan desligados de su cultura natal y tan **Winkalizados**, que les avergüenza y/o encuentran chistosas varias de las expresiones culturales de su pueblo.

*“Ahora los jóvenes pocos hablan **Mapuche**, a parte a los jóvenes no les interesa o hablar en **Mapuche** les da vergüenza, pero muchos nos saben hablar, hablan más en castellano, por esa parte estamos un poco mal” (Juan **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 288).*

Comentario:

En esta frase Juan **Pichuman Huaiquinao** nos reafirma algo que veníamos diciendo anteriormente, hoy en día los niños y jóvenes no sabe hablar el **Mapudungun**, no se les enseña desde pequeños, y cuando son más grandes, no tienen el interés de aprenderlo o les da vergüenza. Esto ocurre aún hoy en día simplemente por la discriminación hacia el pueblo **Mapuche**, los niños no quieren ser tratados mal ni ser llamados indios, pero aún así, sin hablar su lengua, son discriminados.

*“También hay discriminación, el **Winka** con el **Mapuche** no se llevan bien, siempre tienen diferencias. Aquí han hablado mal de los **Mapuche** y a uno le da rabia, le da pena. Los **Winka** en la ciudad nos dicen “Este indio” y el indio en Chile no existe, acá existe el **Mapuche**, pero el **Winka** dice siempre indio.” (Juan **Pichuman Huaiquinao**, Ver Anexo Pág. 288).*

Comentario:

Es muy común escuchar mientras uno va caminando por el centro de **Temuco** o por los terminales la palabra “indio”, como una forma de menosprecio al **Mapuche**.

*“Yo llegué hasta Cuarto básico y después nunca más fui al colegio, yo llegué sin saber hablar español, nunca lo había escuchado, yo hablaba puro **mapudungun** y cuando llegué al colegio como no entendía lo que me decían, los profesores me pegaban y mis compañeros que no eran **Mapuche** se reían de mí. Con mis hermanos lo pasamos mal así que un día, mi profesor de matemáticas me pegó tan fuerte porque yo le respondí en **mapudungun** que decidí nunca más ir al colegio y trabajar la tierra con mi papá. Ahora estamos obligados a mandar a los niños al colegio, no hay de otra, tampoco tenemos un colegio que sea **Mapuche** y para que no les pegaran ni trataran mal a nuestros niños, preferimos enseñarles el castellano, el **winka dungun** antes que el **mapudungun**, que hablaran bien en **winka** para que nadie los pase a llevar, pero con eso los niños también han perdido su cultura, las tradiciones.” (Juan **Pichuman Huaiquinao**, Ver Pág. 66).*

Comentario:

Así como el relato de Juan **Pichuman**, hay cientos, pero refleja la dura realidad de cientos de **Mapuche** que fueron maltratados cuando niños y al ellos convertirse en padres, optaron por dejar de lado sus raíces y educar a sus hijos con otra cultura y costumbres, para que no sufran lo mismo que ellos.

*“Se perdió el **Mapudungun** porque los jóvenes de ahora quisieron perfeccionarse tanto que olvidaron la tradición **Mapuche**, porque éramos tan discriminados que pasó a segundo plano el **Mapudungun**, los niños prefirieron saber todo lo que saben los niños de la ciudad para verse de igual a igual, pero sin darse cuenta se perdió el **Mapudungun**, se perdió la tradición, se perdió mucha cosa. Ahora está volviendo, recuperando esto.”*
(Margarita **Curiqueo Melinao**, Ver Anexo Pág. 291).

Comentario:

Margarita **Curiqueo**, esposa del **Lonko Juan Pichuman**, nos añade otra explicación a la creciente analfabetización y asimilación cultural vivida por los jóvenes **Mapuche** actualmente. Los jóvenes han querido tener las mismas cosas y las mismas oportunidades que los jóvenes de la ciudad, que los jóvenes **winka**, por esto mismo han dejado de lado las costumbres, la tradición y la lengua.

*“Hay un profesor de inglés que nos odia, siempre nos trata mal y trata mal a nuestra profesora (Educatra intercultural), una vez le escuche decir que no debería enseñarle nada a estos indios, que perdía el tiempo. Y una inspectora, o profesora que siempre está en la sala, pero no hace casi nada, cuando mi profesora **Mapuche** nos hace clase, ella siempre la interrumpe, no la deja hablar y le dice que mejor le diga qué enseñarles a los niños para hacerlo ella mejor, porque como es india nadie le entiende”.* (Niña comunidad **Pichuman**, Ver Pág 70).

Comentario:

Por último, el testimonio de una pequeña niña de 10 años de la comunidad **Pichuman**, la cual asiste a una escuela cercana que cuenta con el programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), quien nos relata algunos sucesos que ella ha presenciado de discriminación en contra de ellos como **Mapuche** y contra su profesora tradicional.

Frases sobre sonoridades.

*“La ceremonia **Mapuche** cuando la **machi** ya después de hacer la oración empieza a tocar el **kultrun** y empieza el **purrún**, o el **choique**, entonces ya la música va anunciando de que esto ya, esta actividad va cantando, va avanzando, y va la gente va entendiendo lo que va diciendo”.* (Nelly **Hueichan Ancalef**. Ver Anexo Pág. 241).

Comentario:

Nelly nos relata algo crucial que ocurre con las sonoridades **Mapuche** en concreto, algo difícil de describir si no se ha experimentado antes. Se siente en el cuerpo, las vibraciones de los diversos instrumentos sonoros, uno siente cuándo y cómo está empezando y avanzando la ceremonia, tanto así que una persona puede entrar en trance en medio de la ceremonia y no darse cuenta cuando está ya ha terminado.

*“Un joven que le gusta una niña empieza a tocarle el **trompe** cuando la niña va a buscar agua al pozo él está por el cerro tocando el **trompe**, y el aire, el viento te lleva el sonido, entonces ya así empieza la conquista.”* (Nelly **Hueichan Ancalef**. Ver Anexo Pág. 242).

Comentario:

La misma **ülkantufe** Nelly **Hueichan**, nos cuenta sobre otro contexto en que es utilizado un instrumento sonoro, no solo en ceremonias, esta vez para conquistar a una mujer.

*“El **kultrun** es único, si bien es cierto el **kultrun** uno dice- ah el **kultrun** es un instrumento sagrado- claro, pero, por ejemplo, si la hija es cantante, canta y le gusta la música uno le manda a hacer un **kultrun** para canto, con el cuero. Por ejemplo, se usa el cuero de chivo para eso, porque los chivos son gritones. Entonces ese **kultrun** es exclusivo para la persona que canta. El cuero de caballo es del **kultrun** para ceremonia, para la parte espiritual, porque es un cuero grueso, un cuero más duro, entonces ¿Te fijas? Van cambiando”. (Nelly **Hueichan Ancalef**, Ver Anexo Pág. 242).*

Comentario:

Nos llamó mucho la atención la importancia que tiene este instrumento sonoro sagrado con relación a su sonoridad, contexto y fabricación, todo tiene un sentido, un propósito.

CAPÍTULO IV:

EXPERIENCIAS VIVIDAS EN UN NGUILLATUN

Experiencia sonora en un Nguillatun

Antes de continuar debemos dar una explicación un poco más profunda de lo que es y cómo es un **Nguillatun Mapuche**, para que los relatos contenidos a continuación cobren aún más sentido.

Un **Nguillatun** es una ceremonia ancestral de rogativa **Mapuche**, en la cual se pide a los **kuifi** (ancestros), **pu lonko** (**Lonkos** del pasado) y al mundo espiritual, en especial a **Ngenechen** que todo proyecto para el año que viene sea fructífero y para agradecer en simultáneo por todo lo que el mundo espiritual y el mundo natural le han brindado al **Mapuche**. Esta ceremonia se organiza con más de dos meses de anticipación, y es que se deben organizar muchas cosas y cumplir con muchos protocolos presentes en la cosmovisión **Mapuche**.

Según las palabras de Nancy **Lemunao Pichulaf** de la comunidad **Painen** de **Millelche**, Región de la Araucanía, Chile, en una conversación fuera de grabación en noviembre del 2021, un **Nguillatun** es:

*“Una de las ceremonias más importantes que tenemos y que todavía perdura acá en las comunidades en el sur, la gente espera ansiosa todos los años los diversos **nguillatun** que hacen las comunidades. Y uno va a ayudar a sacar un **Nguillatun** aunque no sea de su propia comunidad porque un **Nguillatun** se hace por un bien común del **Mapuche**, de la **mapu**, no de la comunidad específica que lo está haciendo. Por eso es tan importante, es algo de nuestro pueblo, de todos, no de unos pocos.”* Nancy **Lemunao Pichulaf**, 2021, comentario escrito en mi libreta personal.

Nancy **Lemunao Pichulaf** y Segundo **Lemunao Painen**, Fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir**. Tomada en Fundo las Tres Marías, comunidad **Painen**, **Millelche**, **Temuco**, 17 de noviembre del 2021.

Como explica Nancy en la cita anterior, un **Nguillatun** es superior a una comunidad, es superior al **Mapuche**, es una ceremonia que incluye de una forma perfecta todos los ámbitos de la cosmovisión **Mapuche** antes descritos, es una ceremonia que trasciende a un

plano espiritual concreto y el paisaje sonoro que esta ceremonia contiene es la mezcla perfecta de todas las expresiones sonoras más importantes del pueblo **Mapuche**.

Los días Sábado 4 y Domingo 5 de diciembre del año 2021, se llevó a cabo el **Nguillatun** de la comunidad **We dakiñ püllü** (Nuevo renacer espiritual) de la comuna de **Peñalolén**, el cual se realizó en el cerro Parque quebrada de **Macul**, (estrechar mano derecha). A dicha ceremonia asistimos en conjunto a nuestro profesor guía Jorge Matamala Lopetegui, nuestro profesor de historia Cristian Uribe Valladares y nuestro amigo Jaime Benavides Faundes, todos académicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), en sus relatos, encontramos el testimonio de la experiencia de cada uno con respecto al mundo sonoro y ritual de esta ceremonia tan importante para el Pueblo **Mapuche**.

Mi experiencia en el Nguillatun de Peñalolén

Fecha: Sábado 4 y Domingo 5 de diciembre de 2021.

Horario: De 15:00 P.M. a 23:00 PM y 6:00 A.M. a 19:00 P.M. aproximadamente.

Lugar: Quebrada de **Macul, Peñalolén**. Santiago de Chile.

Informante: Cristian Uribe Valladares.

Actividad: Profesor de Música.

Medio de registro: Escrito de experiencia vivida.

Santiago, 4 y 5 de diciembre de 2021, en plena pandemia

Fui invitado a participar en el **Nguillatun** los días 4 y 5 de diciembre de 2021 aquí en Santiago, en la Comuna de **Peñalolén**. Esta invitación me la habían extendido también a fines del 2020, pero por razones de la pandemia no pude asistir y, de verdad, lo lamenté. En este año, en cambio, esperaba con ansiedad la convocatoria, pues desde hace mucho tiempo quería tener esa experiencia. Fui; participé; y fue increíble lo que ahí viví. Aunque quizá deba dar alguna explicación de tanta expectativa, pues es probable que, para un chileno común, como yo me percibo, aquello no le signifique tanto.

Aun considerando que el mundo **Mapuche** y las comunidades **Mapuche** siempre han sido parte de este espacio simbólico llamado Chile, todavía existe una gran distancia en una dimensión cultural entre chilenos y las comunidades de esa etnia. Los seguimos sintiendo como algo distinto, como eso que no somos o no aceptamos que somos. Si bien, hoy por hoy existe un cambio profundo respecto de lo que acabo de decir, nos falta todavía recorrer un largo camino para encontrar el vínculo con ese mundo que aparece en la historia como lo

propio, como lo más atávico de nuestra condición. En lo personal, yo sentía que esa era una forma de iniciar esta búsqueda.

Como profesor de música y dedicado a los temas de historia, he transitado muchas veces por el espacio de reflexión en torno a nuestras comunidades originarias. Tal vez aquello me llevó también a acercarme, especialmente, al mundo **Mapuche** en algunas comunidades de la zona sur del país. Hay ahí un mundo del que no soy parte, pero me atrae; no es el espacio que habito, pero tiene un misterio, una sabiduría y un fundamento muy distinto al mío que me parece especial. Dado aquello, es que ese sentimiento de lo distinto en materia de cultura se me instaló como real.

También es preciso mencionar que soy consciente de la tremenda injusticia que ellos han vivido en muchos planos: como cultura, como raza, como comunidad; como familias y personas que han sido marcada por una forma de vida que lo atraviesa todo: esta modernidad que no deja de crear estrategias de poder y seducción, y que nos tiene atrapados, ofreciéndonos cuentas de vidrio. Igual que hace más de quinientos años atrás.

Pero como ha ocurrido muchas veces en la historia, son los tiempos de crisis los que posibilitan ir en esa búsqueda del eslabón perdido en el camino de lo que somos o queremos ser. Espero que no nos demoremos tanto en reconocer que nuestras culturas originarias y su vínculo con la tierra son nuestro eslabón perdido y aceptemos reconocernos en ellas para comenzar a entrar en la adultez como nación.

Con todas estas ideas y otras que no viene al caso comentar ahora, me subí al auto para llegar a un espacio por mí conocido y muchas veces andado, allá en la Quebrada de **Macul**. Pero esta vez me esperaba algo especial: ahí había un **Nguillatun**.

Me fijé en el espacio y me di cuenta que la comunidad estaba ordenada en círculo. Había tiendas y carpas en las que se ubicaba cada familia y su grupo de invitados; cada una con un fogón, mesa y sillas. Al centro, un **rehue** hecho con ramas de gran altura y que establecían el punto exacto en torno al cual literalmente giraría toda la ceremonia. Una de las primeras cosas que dije cuando me presenté, es que iba necesitar ayuda para insertarme en el rito sin cometer errores o incurrir en alguna falta. Consciente de que se trata de algo sagrado y, por lo mismo, con reglas más o menos definidas, mi nerviosismo inicial me llevaba a tratar de resolverlo, como siempre me pasa, desde la cabeza. Pero para mí fue una sorpresa darme cuenta que esas reglas que todos los ahí presente más o menos conocen, requieren de un repaso. No están escritas, como en una especie de “Instrucción para el misal romano”, conocida y repetida por el mundo católico. En este caso la comunidad las conoce, pero las renueva, las adapta a la circunstancia, y se las transmiten así a los y las más jóvenes para que las incorporen como parte de su aprendizaje cultural.

Congregados frente al **rehue**, al inicio de todo, viví algo parecido a una experiencia anterior cuando me bajé de un auto después de miles de kilómetros de viaje y constaté que finalmente había llegado a mi destino: Viena, capital de Austria. En esa ocasión me paré en una esquina, y de todo lo que escuchaba o leía no entendía nada. No tenía referente para poder comprender aquello. Se trataba de un espacio ultramoderno y yo pensaba que mi imposibilidad de entendimiento estaba asociada a mi condición producto de una educación precaria, dado mi pobre inglés y nulo conocimiento del alemán. Estaba ahí y no tenía a quién recurrir... En esta ocasión estaba en un lugar conocido y sí tenía a quien recurrir, pero cuando las instrucciones las comenzaron a dar en **mapudungún** y veía cómo la gente asentía o respondía en la misma lengua, me sentí extranjero: no entendí nada. Estaba ahí, con los pies

descalzos, en la tierra, en un espacio que no me hablaba de ultra modernidad sino de lo más atávico, más perdido de mi condición, tratando de recuperar o construir un nuevo eslabón, pero contrariado por mi ignorancia.

Como quiero dar cuenta de mi experiencia y no tratar de construir un relato de conocimiento teórico, debo aclarar que muchas palabras asociadas al rito o conceptos usados para las instrucciones que ahí se daban, nos las retuve o se me olvidaron. Recuerdo algunas pocas; otras, ya las conocía previamente y constaté ahí su referencia. Por lo mismo, la distancia con la lengua y la poca cotidianeidad con ese espacio me impiden, por ahora, referir la palabra exacta que se encuentra con la experiencia. ¡Cuánto me pierdo con ello! Por lo mismo me pregunto, ¿Cómo estando tan cerca estamos tan lejos? Ellos lo hablaban con una fluidez y naturalidad que sorprendía; y, lo mismo, mi propia lengua. Ahí estaba en pleno esa cultura, oculta a mi condición. Pero aquí estamos nosotros, cual analfabeto; y sin tomar consciencia siquiera que igual estamos desde una posición de poder. Injusto, pero poder igual.

Me pasaron una **pifilka** que no solté nunca en los dos días que duró la ceremonia, y la traje conmigo para una segunda oportunidad en la que espero poder asistir. Sabía que había que estar soplando el tubo de madera y que aquello era cansador. Pero una cosa es saberlo y otra muy distinto es hacerlo por horas y horas, durante dos días. Dudé de mi capacidad y pensé que no aguantaría mucho soplando al ritmo de los pasos; pero sin darme cuenta, comencé a salir de mi cabeza y la vivencia me llevó por el camino trazado: había que entregarse y vivirlo en plenitud; dejarse envolver. De pronto comenzaron otros sonidos: **kultrunes, trutrukas, kaskahuillas** y decenas de **pifilkas** que llenaban el espacio con su sonoridad envolvente. Era un concierto distinto; mágico y absorbente, donde la aparente

ausencia de forma no requería más que de la energía para sostener en eso que llamamos estructura musical. Aquello dotó de sentido el movimiento que, en su circular eterno parecía ascender a un espacio inalcanzable, pero que estaba ahí: era real y concreto. En medio de las infinitas vueltas en torno al *rehue*, me dejaba llevar por la fuerza que fluía en medio de ese universo sonoro. De paso sentía cómo se venía al suelo la academia; aquella de la que he formado parte durante toda mi vida profesional, con todo su boato y pompa, cual si fuera una mascarada de la verdad.

Muchas veces hablé en mis clases de las sonoridades y cantos rituales; información que había recogido en libros, investigaciones, vídeos y alguna experiencia previa en que conocí aquello desde lejos. No es música, decía, porque la música está asociada a otras condiciones de existencia: al arte; y, por tanto, tiene autor, hay ejecutantes y un público; se organiza por géneros, estilos, historia, etc. Además, el concepto, así como tal, es otra de las imposiciones colonialistas que nos dejó el cambio de condición desde la llegada de los españoles y la posterior inmersión en la modernidad europea. Por una extraña inversión cultural, el concepto quedó como referencia a toda expresión sonora, aun cuando no responda a las características antes mencionadas. Pareciera que es una condición de ser; pero más aún, un estándar de calidad. Decir, entonces, que las expresiones sonoras de los pueblos originarios *no son* música, suena a ofensa. Y la verdad es que no es así. Habría que preguntarse cómo se conceptualiza en la propia lengua de cada pueblo originario aquella expresión propia de un ritual, de un ritual como este, y ese es el verdadero concepto a incorporar para que el respeto a la diversidad cultural y al reconocimiento pluricultural sea efectivo. Lo otro, sigue siendo colonialismo.

Antes de iniciada la ceremonia, y en medio de las instrucciones que se impartían, la familia que me extendió la invitación me comentó que en un momento yo acompañaría a mi anfitriona –una ex alumna de los cursos de historia– a la ofrenda del maíz y el muday; momento muy importante de la primera parte del ritual. Ellas, pues eran las mujeres de este núcleo familiar quienes participaron más activamente en el rito propiamente tal, me indicarían cuándo tendría que hacerlo. Debo reconocer que no tenía mucha claridad de lo que había que hacer ni cómo era aquello. Pero, la verdad es que, a esas alturas, yo estaba entregado. No recuerdo exactamente en qué momento llegamos a esa parte del rito, pero tengo muy vívido el recuerdo de lo que ahí experimenté.

Primero lo realizaron las mujeres, una por cada núcleo familiar. De rodillas y acompañadas por el canto de la *Lonko* y del *Lonko*, en medio de los sonidos que no cesaban, las *kultruntufe* dieron la señal de que se iniciaría la ofrenda a la tierra con la harina tostada y el néctar del maíz o **muday**. Me impactó el llamado que hizo la *Lonko*; generosamente habló en un momento mi lengua y pude entender lo que dijo. Se refirió con mucha energía y claridad a que los espíritus estaban molestos con nosotros, pues con nuestra soberbia y arrogancia nos habíamos alejado del sentido verdadero de la vida. Por tanto, ese instante debía ser no sólo una rogativa, donde solicitásemos su intervención para la solución del problema que nos aqueja, sino, más que eso, debía ser un acto de humildad; donde nosotros, reconociendo nuestra condición más profunda como gente de la tierra, nos acercáramos al verdadero sentido de la vida de la cual ellos y nuestros ancestros nos trazan para nuestra vida, pero que nosotros habíamos perdido. El mensaje era muy directo, pues todos nosotros somos parte del problema.

Las mujeres estaban ubicadas una al lado de la otra; una veintena de jóvenes y mayores, haciendo una especie de plegaria que, en esta ocasión, se vinculaba con nuestra necesidad de agua dada la sequía en la que estamos viviendo. Mientras tanto, la comunidad acompañaba la rogativa con el *purún*, danza que incesantemente hacía que todos nos desplazásemos hacia atrás y adelante, al golpe de los *kultrún* y el sonido de *pifilkas* y *trutukas*. Simultáneamente, algunas personas compartían bebidas, agua o muday, para soportar el calor; otros, nos mojaban con pequeñas gotas de agua que esparcían con ramas. Como se mojaba también el terreno, se iba formando un pequeño barro en el cual nuestros pies se hundían, haciéndonos sentir con más fuerza nuestra condición de gente de la tierra. En ningún caso aquello se sentía como suciedad, pues el estar descalzos ahí, danzando y soplando los instrumentos, era también otro acto de humildad que se nos pedía. Luego vino el turno de los hombres. Pasamos a ocupar el puesto que había dejado cada mujer que nos antecedió, usando los mismos utensilios de la familia: una pequeña jarra con muday y un pocillo con harina tostada.

Yo quedé ubicado, esto lo recuerdo muy bien, al lado de un señor como de mi edad; no sé, tal vez mayor, da igual. Me había fijado antes en él, dada su energía y convicción para danzar, tocar su instrumento, gritar por momentos en medio del rito. Nunca lo miré directamente, pero no era necesario, pues sentía su energía y fortaleza. Al día siguiente nos dimos un abrazo y le manifesté mi admiración por la manera de encarar todo el ritual. Pero me estoy adelantando. Él solo habló en *mapudungún*; no sé lo que decía, sólo escuchaba su invocación. En medio del canto del *Lonko*, los instrumentos y acompañamiento de mis otros compañeros que estaban en la misma posición y, por cierto, de la comunidad toda que nunca dejó de participar activamente, danzando y expresándose sonoramente con mucha fuerza,

llevamos a cabo nuestras plegarias a los espíritus que nos acompañaban y a nuestros ancestros, tal y como se nos había indicado.

Lo que ahí pasó es difícil de explicar. Es como cuando uno entra a un espacio de meditación sin saber muy bien dónde poner los pensamientos. En mi caso tuve una educación escolar católica y en ese lugar la instrucción para el rito de la misa es muy elemental: hay un dios al que se le respeta, se le teme, se le pide, y se reza plegarias más o menos aprendidas de memoria. Ya de mayor participé en la práctica del yoga, y con el tiempo uno sabe que tiene que desarrollar el trabajo de tratar de dejar la mente libre de pensamientos –cuestión casi imposible para mí–; sin embargo, se alcanza un cierto momento de paz y tranquilidad física y mental. En este caso yo sabía que no era nada de lo anterior, pero me entregué con convicción a la nueva experiencia, dejándome llevar por lo que hacían mis compañeros e imitando sus movimientos.

En un momento se me vino a la cabeza ciertas lecturas que he estado recorriendo en el último tiempo, en torno al concepto *verdad*. En el lenguaje común aquello parece sencillo; asociado a la claridad, la transparencia de los hechos, la interpretación correcta; en general, todo aquello que nos deja tranquilos y convencidos de que se da cuando tenemos a la vista los antecedentes que la constituyen. En el plano religioso pareciera que es más fácil, aun cuando generalmente se nos presenta llena de contradicciones: la verdad es una y viene de Dios; éste la revela a través de textos que tienen la valoración de sagrado y nos llega mediante innumerables intermediarios que ocupan un lugar de jerarquía al interior de una comunidad definida. En este contexto, incluso, se ha establecido la infalibilidad del Papa, es decir, su palabra es irrefutable: es la verdad. Es claro que, en este caso, la verdad se nos presenta como un acto de fe, y por tanto no se exigirá pruebas ni condiciones de evidencia para su

constitución. Por otro lado, tenemos la verdad científica, aquella a la cual se llega a través de un método y la rigurosidad de su aplicación. Pero si lo pensamos más profundamente, todas esas expresiones de verdad se terminan imponiendo desde una condición de “poder”; de ahí que en el lenguaje común usemos “este tiene la razón”, o sea la verdad se posee, incluso puede tener autor, quien la termina imponiendo dada una particular posición en el espacio social.

Lo que viví en el momento en que estábamos en esa condición antes descrita, es que ahí no había *una* verdad sino una simultaneidad de formas en las que creemos que ésta se expresa. Tampoco había condiciones para poseerla, sólo la invitación para poner la mente en un sentido y comportarse de una determinada manera. Si bien la arenga que se nos dio en un momento, relativa a la toma de conciencia de nuestra soberbia con relación a la tierra, fue hecha con la energía de quien da una orden, ésta emanaba del espacio de la autoridad, no del poder. Uno podría haberse parado del lugar e irse, aunque hubiese constituido un agravio y una falta de respeto, pero en mi caso sentí que ahí había una autoridad superior, que nos hacía un llamado a que nos diésemos cuenta de algo evidente: nuestra soberbia y arrogancia para enfrentar la relación con nuestro hábitat; de la crisis hídrica, que no es más que un resultado de lo mismo; del individualismo que se nos ha metido en la médula, haciéndonos olvidar sino perder la condición social y comunitaria. Creer que la respuesta puede ser institucionalizada y por tanto entregada a un espacio de poder –no de autoridad– es parte de lo mismo, del individualismo, de la no colaboración comunitaria.

Tal vez por eso me impactó tanto la energía que en ese momento fluía. La voluntad y convicción de mis compañeros de rogativa, el canto de la comunidad toda, la sonoridad

incesante, y el canto de la **Lonko** y del **Lonko**, me hizo vivir algo parecido a un pequeño tránsito hacia otra dimensión; a una dimensión profundamente espiritual.

Terminado aquello, comenzamos a desplazarnos hacia los cuatro puntos cardinales, los cuales estaban señalados por una batea de madera tallada, que estaba llena de agua y con algunas ramas consagradas; había también una jarra con **muday** y un pocillo con harina tostada. Y nuevamente la repetición del ritual, realizando el **purrún**, cantando y tocando los instrumentos.

Finalizada la ceremonia luego de tres horas y media, aproximadamente, vino un descanso. Cada uno nos fuimos al espacio familiar, a compartir un poco de comida, bebida o agua y encontrarnos en una intensa conversación.

Hacia la noche, quizá como a las ocho y media, se nos llamó a un **purrún**. Nos congregamos esta vez dando la espalda al **rehue**, pero en frente de las mujeres que tocaban los **kultrún**; las **kultruntufe**. Estuvimos danzando casi dos horas, hacia adelante y atrás, en medio de cantos, gritos y sonidos de instrumentos. Yo sentía una energía renovada; en absoluto me sentía cansado, sino todo lo contrario. También la puesta de sol y el silencio que generalmente acompaña esa hora de la tarde colaboraron en crear un ánimo distinto, más festivo tal vez. Era una especie de diversión que se iba intensificando en su energía. No tengo recuerdo de lo que acontecía a mi alrededor; todos estábamos entregados a una energía envolvente, guiada por el ritmo permanente de los **kultrún**, los que marcaban el paso cual si fuese un llamado ancestral.

Ya pasadas las once de la noche me retiré del lugar, con el compromiso de volver al día siguiente antes de las seis de la mañana, para repetir casi todo lo ocurrido en la primera jornada.

Al amanecer del 6 de diciembre, a las seis de la mañana, ya estaba listo para dar inicio al segundo día del ritual. En mi cuerpo sentía el cansancio de la jornada anterior, pero me animaba a repetir una experiencia purificadora. No recuerdo muchos detalles de las instrucciones iniciales; las pocas horas de sueño y una alimentación más bien liviana dada la hora, me tenían todavía muy dormido. Sin embargo, recuerdo que se nos pidió sacarnos los zapatos y nuevamente se nos habló de la humildad: el danzar sin zapatos era un acto de recogimiento y austeridad, se nos dijo.

De pronto, en medio de los cantos y la danza hacia los cuatro puntos cardinales, se me instaló un pensamiento en la cabeza: es fuerte esta raza, me dije, con razón hasta ahora no han podido ganarle la lucha de ninguna manera, como sí ha ocurrido con otros pueblos originarios. Me detuve en ello. Miraba a mi alrededor y ahí estaban todos, con la misma voluntad y energía que el día anterior: intactos. Aquello me infundió unas energías renovadas; me dejaba llevar por el movimiento colectivo, como si mi cuerpo ya no me perteneciera.

Cada cierto tiempo nos hincábamos mientras el **Lonko** o la **Lonko** dirigían la ceremonia hacia alguna plegaria. En esa posición y con la cabeza agacha, éramos interrumpidos por algún o alguna persona que amablemente nos ofrecía bebida: agua o **muday**. Recuerdo en un momento haber estado hincado, mirando el suelo y con los ojos cerrados, absorto de mi propia condición, cuando una persona me tocó el hombro y me dijo:

¡peñi!, y me extendió un vaso con líquido. No lo vi venir, no lo sentí tampoco; ahí estaba yo, como en una especie de trance, con mi mente absolutamente en blanco. Retomábamos el movimiento circular en torno al **rehue**, y ya no había cansancio, ni tampoco ideas en mi cabeza. Era curioso, eso sí, como de pronto estaba al lado de una persona, y luego al lado de otra. Sólo se mantenía el orden inicial en que nos ubicábamos en hileras alternadas de hombres y mujeres. Los guardianes o sargentos, con sus largos coligües nos iban ubicando en el espacio, pues todos quienes estábamos ahí, pienso, estábamos en la misma condición. Luego de un par de horas terminamos y no fuimos a desayunar.

Finalizada la comida, participé como **pifilker** en una danza distinta. Lamento no recordar el nombre, pero consistía en que algunos hombres –también lo hubo de mujeres– se amarraban un pañuelo a la cabeza y danzaban al ritmo de los **kultrunes** y el sonido de los vientos, como imitando el baile de un ñandú. Nosotros nos ubicamos en un lugar distante al **rehue** y ellos, en línea recta, a unos ochenta metros de nosotros, se preparaban para danzar. Al sonido de los instrumentos, se iban acercando en un movimiento particular, extraño para quien no lo conocía: movían la cabeza de arriba hacia abajo; abrían y cerraban los brazos, como si fuesen aleteando; y como tenían un poncho, a pesar del calor, daba la idea que efectivamente se trataba de un ave que realizaba un baile de cortejo. Más tarde hubo de mujeres y era igual. En ambos casos, los danzantes sacaban al ruedo a una persona.

Hacia la una de la tarde, aproximadamente, vino la ceremonia en que se ofrecen los alimentos a la tierra y a los espíritus que nos acompañaron en las dos jornadas. Fue algo muy especial. Cada familia acercaba sus comidas y los dejaba en frente del **rehue**. Estos ya estaban cocinados y se veían muy apetitosos. A esa hora el hambre y el cansancio hacían lo suyo.

A continuación, se produjo un ritual muy emocionante para mí. Todos los invitados hicimos un círculo muy grande; éramos más de cien personas o fue lo que calculé dando una mirada rápida. En un lugar distante estaban los anfitriones: la comunidad o asociación que organizó todo el encuentro. En un momento, todo el grupo, en fila, fue saludando y abrazando a todos y cada uno de los que ahí estábamos. Sentí una emoción que recorría mi cuerpo entero y, como muchas veces me ocurrió en esos dos días, no pude contener mi emoción. Fue ahí cuando esperé a que se acercara el turno de agradecer a aquel hombre en el que me había fijado el día anterior. Lo abracé afectuosamente y le di las gracias por hacerme ver y sentir la manera en que uno podía entregarse en cuerpo y alma a una convicción, que por muy nueva y distinta que fuese, me llenaba de sentido. De todos y todas las personas que ahí estaban, sentí un abrazo genuino, pleno de cariño, con un sentimiento puro de acogernos en su seno comunitario, por el solo hecho de que somos hijos de la tierra y hermanos en este andar.

Más tarde nos fuimos a almorzar. El padre del grupo familiar nos había preparado una rica comida, la que compartimos con ansias. Cada cierto tiempo se acercaba alguien de otra familia a compartir también su almuerzo, nos trajeron ensaladas, carne, algunas verduras que habían ido a buscar a la zona sur, directamente de las tierras del **wallmapu**. Yo sentía una felicidad que me inundaba y no dejaba de pensar en mi familia, lamentándome de que no estuviesen ahí. Pero también pensaba en estos discursos que ahora escuchamos en torno a la integración, a la inclusión, al reconocimiento de nuestros pueblos, a la deuda histórica, la que dudo se pueda saldar algún día, pues es demasiado grande la herida. También pensé en mis abuelos, los que llegaron del campo a vivir a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, sin darse cuenta que hipotecaban con ello una condición cultural que es muy difícil de recuperar. La modernidad es así: nos tiene atrapados en su promesa incumplida de

felicidad, y cada día renueva sus tentáculos seductores. Ayer fue el progreso; hoy es la tecnología; mañana quizás qué nos depara.

Cerca de las siete de la tarde me retiré del lugar, agradeciendo a todos y cada uno por haberme permitido un encuentro tan bello y tan pleno de sentido.

Ya para terminar este relato, en el que se mezclaron vivencias, recuerdos y pensamientos, quiero solo reiterar mi gratitud y decir desde ya que espero repetir la experiencia. Por cierto, lamento no poder dejar en palabras todas las sensaciones, emociones y distintos momentos que viví en estos dos intensos días. Pero que sin duda el haber vivenciado el **Nguillatún** me va a permitir cambiar y reevaluar muchas concepciones que, por ignorancia o mala educación, se nos ha instalado en nuestro imaginario de los pueblos originarios. La vida hay que vivirla, y la experiencia sentirla, para poder expandirnos hacia aquello que llaman sabiduría, la que está muy lejos de lo que entendemos por conocimiento.

Experiencia de un Nguillatun

Fecha: Domingo 5 de diciembre 2021

Horario: 10:00 A.M. - 17:00 P.M. aproximadamente

Lugar: Quebrada de **Macul, Peñalolén.** Santiago de Chile.

Informante: Jorge Matamala Lopetegui.

Actividad: Profesor de Música.

Medio de registro: Grabación WhatsApp.

Acción: Relato oral de experiencia vivida y corrección del escrito.

Son muchos horizontes de experiencias, muchas capas de experiencias. Por ejemplo, el escuchar los sonidos, los instrumentos musicales de percusión como el **kultrun** (Tambor circular) de repente sentía que se transformaban en órganos con notas pedales, las **pifilkas** (Flauta de un orificio) crean melodías entre medio con distintos timbres o tipos de sonidos, y me di cuenta de que no son instrumentos que se ejecutan como solista, deben sonar en comunidad, es gran sonido comunitario. Lo mismo pasa con el sonido que producían las **kaskawillas**, (Sonajeros de metal) las ramas (**llaf llaf**), los gritos, en ocasiones era una masa sonora en la cual se dibujaban muchos paisajes. Es una experiencia importante y nada de esto se puede grabar, pierde sentido, no tiene ningún sentido escucharlo en un parlante, es una espacialidad acústica que tiene que ver con la naturaleza del lugar. El hecho de ir en tocando en movimiento, de ir girando, pasar a ser parte del cosmos, la vía láctea; repetir y repetir los sonidos, la repetición que es como un hisijismo, que es como una oración que, por medio de la repetición, auto concentración y recogimiento, uno llega a un estado de meditación, si se

le suma las temperaturas interiores del cuerpo en movimiento y del exterior de un gran día soleado, temperaturas que se iban encontrando con el agua, con el agua, que encargados derramaban en nuestros pies, con el agua recibida sobre la cabeza, cual bautismo, con el agua caída del cielo, cual lluvia de verano,

Es un rito a los sentidos en el cual a uno no le queda otra que conectarse.

Nunca me imaginé que se puede tocar una hora,una hora y media una **pifilka**, los sentidos se van cruzando en una red caótica, uno siente al compañero, al hermano que tiene al lado y va girando, y va emitiendo gritos agudos, uno va pensando hacia atrás, hacia adelante. El hecho de estar vestido de negro, ver que al centro están encumbradas hacia el cielo las banderas, están los árboles, o ramas de árboles, en tierra están la gallina y el gallo, están las ofrendas, en un círculo exterior están las aguas en bateas de maderas bañando distintos vegetales sagrados, cuatro bateas de agua apuntando a los cuatro puntos cardinales. La respiración, el compartir, los sonidos vocales, se avanza rítmicamente hacia un tipo de estado - oración... hacia una introspección muy fuerte, el de sentir su propio cuerpo, el hecho de estar con los pies sin calzado, sintiendo la tierra, sintiendo su calor que te traspasa, te quema, te relaja, sentir el cómo se conecta tu cuerpo con el barro. En todo aquello hay un paisaje poético, un paisaje espiritual, un paisaje humano, un paisaje con la naturaleza, todos los sentidos perciben más.

No estuve en todo el horario que duró el rito, pero creo que por algo dura dos días, pasar la noche en ese espacio, espero en una próxima oportunidad poder seguir de un día a otro día, sería el ideal, para cumplir con el sentido de introspección humana, espiritual y cultural.

Experiencia de un Nguillatun

Fecha: Sábado 4 y Domingo 5 de diciembre 2021.

Horario: De 15:00 P.M. a 23:30 P.M. y de 5:30 A.M. a 21:00 P.M. aproximadamente.

Lugar: Quebrada de **Macul, Peñalolén**. Santiago de Chile.

Informante: Ariel González Araya.

Actividad: Memorista, profesor de Música

Medio de registro: Escrito

En el día a día nos resulta alarmante como en las redes de comunicación se han preocupado de manchar y a su vez de mejorar la visión que tiene el mundo en torno a la subsistencia de los **Mapuche** en “territorio Nacional” pero muy poco conocen de aquella cultura rica en sabiduría ancestral, sonora y cultural que posee el pueblo **Mapuche**. Gracias a eventos azarosos de la vida y sin saber a ciencia cierta como se formó este vínculo, tuve la suerte de encontrarme con quien actualmente es mi compañera en la memoria de título Luz Gutiérrez **Huenchuñir** quien en su búsqueda personal de conectarse con sus raíces **Mapuche** en ocasiones reiteradas fui invitado a ceremonias de su comunidad, a las cuales por varias razones no pude asistir, suerte que para mí el día del **Nguillatun** del pasado 4 y 5 de diciembre tuve la oportunidad de participar, ver y sentir una ceremonia importante para el pueblo **Mapuche**.

El día 4 de diciembre se realizaba la ceremonia a eso de la 4 de la tarde, las indicaciones fueron claras con respecto a la vestimenta que tenía que llevar y también quedarme acampando hasta el día siguiente, mi camino fue bastante largo desde **Malloco** hasta la quebrada de Macul en **Peñalolén**, cansado por el trasnoche del día anterior para

llegar a mi destino. Al llegar y luego de compartir rápidamente una comida con mi compañera tuve la suerte de encontrarme con el que fue mi profesor y ahora considerado colega el señor Christian Uribe profesor de historia de la Música en la Universidad de Ciencias de la educación (UMCE) con la grata sorpresa de conocer el lado más humano de lo que es ser un profesor en la sala de clases a encontrarnos como iguales en una ceremonia sagrada.

Con todo listo para participar, con un calor abrazador, compartiendo un par de **pifilkas** con el profesor Uribe nos dispusimos a sacarnos los zapatos y entrar a la “cancha” cuyos participantes intentar de hacer lo mejor posible, arrojando agua, para que el terreno pudiera ser lo más agradable posible para la temperatura que la arena presentaba.

Nosotros, los que no éramos de la comunidad, poco sabíamos de qué es lo que teníamos que hacer, a lo que Luz nos responde con un alegre “ustedes sigan la fila y la corriente” y también los “generales” que tenían unos **colihues** enormes, se preocupaban de que no se rompiera algún tipo de orden en la ceremonia.

La ceremonia comenzó, nosotros en fila siguiendo el ritmo que marcaban los **kultrunes**, el sonar de nuestras **pifilkas** que hacían retumbar la quebrada, yo estaba muy ansioso y procurando de no romper la fila y fijándome si estaba tocando de manera correcta la **pifilka**, luego de eso mi mente y cuerpo comenzaron a entrar en trance, mi cuerpo se movía solo con la cabeza media gacha y la **pifilka** sostenida con una mano resoplando marchando en un orden y armonía como si fuéramos agua cruzando las causes del río, todo el dolor, toda la angustia, el cansancio y la resaca provocada por la noche anterior se esfumaron, ya no importaba, fuimos uno solo con todos los participantes del **Nguillatun**.

Cuando terminamos lo que fue la “primera parte” de la ceremonia en mi mente pensé que solo pasaron unos minutos pero al revisar los relojes y de la gente que estaba mirando alrededor me di cuenta que casi habían pasado 4 horas desde que entré al cúmulo de gente en

la ceremonia para la abundancia del agua, no lo podía creer, el trance provocado por estar conectado con la tierra, con los movimientos, los sonidos y por la **Lonco**, retándonos para hacerlo cada vez mejor, hicieron de esta ceremonia algo completamente mágico que jamás creí que podría vivir.

Lo que ocurrió después junto a participar en el **purrün** nocturno danzando con muy poca luz fue también algo bastante emocionante, ya algunos de nosotros presentaban el cansancio de tocar sus instrumentos por más de cuatro horas y la completa oscuridad de la quebrada hacía que fuese complicado seguir la fila del baile que participamos. Luego de eso Luz se dispuso a hacer una churrasca para el día siguiente cuyo significado me dejó con más de una interrogante. Posteriormente me fui a mi carpa instalada no muy lejos del lugar mientras escuchaba lo que fue un **purrün** nocturno a lo lejos.

Muy temprano, para el día 5 de diciembre, básicamente de madrugada, con las mismas energías para volver a participar en el segundo día de ceremonia, esta vez acompañado de otro profesor además de Uribe, nuestro profesor y asesor de memoria Jorge Matamala, junto con Luz y los profesores compartimos nuevamente lo que es la dicha de estar en la ceremonia, esta vez fijándome en algunos detalles intentando que el trance que me podría encontrar en la marcha fuese un poco más racional, para mi sorpresa junto con Jorge Matamala, en algún momento donde la **Lonco** se disponía a cantar un **Ül** en la ceremonia mientras estaba en posición de oración no pude evitar seguir el profesor Jorge Matamala, ya que ambos estábamos muy cercanos a la **lonco** esa vez, de querer seguir el patrón sonoro que generaba la **lonco** e inmediatamente hacer nuestras propias melodías, fue sin duda algo que me marco mucho por la naturalidad que se dio esa conexión.

Más adelante en la “ceremonia de la churrasca” algo me llamó mucho la atención. La ceremonia constaba de que cada familia tenía que repartir sus churrascas y luego esta sería

dividida en muchos trozos repartidos al azar con las demás familias, esto me llamo bastante la atención ya que en los “tiros” del catolicismo existe algo similar con la repartición del pan, solo que la gran diferencia es que este es el cuerpo de cristo repartido a sus discípulos, y aquí significaba que todos nosotros somos iguales entre una persona con otra, la simbología que deja el pan con lo que es el cuerpo o representación física o carnal de una persona tienden a ser muy similares entre culturas distintas y eso me dejo casi marcando ocupado, esto fue algo que reflexione casi a modo inverosímil después de la ceremonia. La ceremonia terminó con un círculo de todas las personas invitadas por la comunidad para hacer la ceremonia y los miembros pilares de cada familia haciendo una ronda de saludos dentro de este círculo de hermandad que reflejo en mi un sentimiento de agradecimiento sincero que me dejo con el corazón lleno de energía y alegría.

El **Nguillatun** para mí fue una de las fuentes de energía más poderosas que me ha tocado vivir, un singular manejo del movimiento y el sonido que llevo a mi cuerpo más de una vez por día a un trance sonoro corporal que es difícil colocar en palabras concretas, parece bastante cómico y algo irónico siendo yo alguien con dos apellidos conquistadores y usurpadores como lo son González y Araya, que pueda sentirme parte de la tierra a través de todo lo que conlleva el acto mismo, armonizarse con las personas que tienes al lado tuyo, sean conocidas o no. Una experiencia abrumadora que llevó a mi espíritu, sin conocer la cosmovisión **Mapuche**, a un lugar que fue apacible y cómodo de pertenecer, cuyo sentir me hizo parecer un **Mapuche** más dentro de la comunidad, formando parte del **Nguillatun** de la Quebrada de **Macul**.

Experiencia Nguillatun diciembre 2021

Fecha: Domingo 5 de diciembre 2021.

Horario: de 9:00 A.M. a 19:00 P.M. aproximadamente.

Lugar: Quebrada de **Macul, Peñalolén**. Santiago de Chile.

Informante: Jaime Benavides Faundes

Actividad: Profesor de Inglés

Medio de registro: Escrito

Bueno, esta fue mi primera experiencia en un **Nguillatun** y, si bien fui con harta curiosidad y con respeto, sobre todo, tenía miedo de equivocarme en algo y arruinar en parte la ceremonia, pero fuera de eso fui sin ninguna expectativa y ningún prejuicio tampoco— o eso fue lo que intenté. No sabía bien qué es lo que se hacía en un **Nguillatun**, había escuchado algunas cosas alguna vez, pero no da para imaginarlo. Al inicio de la experiencia, mientras comía un sánduche de cerdo con mucha carne, noté como la sonoridad acompañaba lo que hacía todo el grupo junto, me explico: siento que la gente, por ejemplo, se juntaba físicamente en un grupo grande y se notaba que se estaban preparando para hacer algo, pero la actividad no comenzaba propiamente tal sin el inicio de esta sonoridad. Entonces cuando comenzaban con esto, ya daba la impresión de que todo estaba completo para el ritual.

Me llamó mucho la atención que pudieran mantenerse tanto tiempo repitiendo una sonoridad tan monótona, a pesar del calor o del frío que puede haber hecho— porque en la mañana hacía frío y en la tarde hacía mucho calor; aún así, nada hizo que dejaran de trabajar esta sonoridad—con suerte se turnaban para beber de los líquidos que ofrecían algunas participantes. Y bueno, también siento que las personas que estaban participando de la sonoridad misma, los que estaban tocando las **pifilkas**, los **kultrunes**, era curioso que fueran parte del grupo que se movía: no estaban afuera, sino que estaban dentro, estaban también

participando del ritual, moviéndose digamos, caminando, incluso bailando en algunos momentos y eso fue muy interesante de ver. Yo estuve afuera en todo ese momento, viendo todo esto como espectador interesado en lo que presenciaba.

Y bueno, como decía, la sonoridad era bien monótona. Era esencialmente **pifilkas** cantándole una a otra. Se escuchaban **kultrunes** indicando el ritmo también, pero al ser tan monótona, también esto hacía fácil que cualquier persona que se convirtiera en **pifilkatufe** o **kultruntrufe**, como que se conectaran y pudieran tocar al tempo que correspondía. Y aún así, me llamó mucho la atención también, que creo que el tempo que usaban estaba directamente conectado con la velocidad y energía con que las personas se estaban moviendo o danzando dentro del rito, porque en la mañana recuerdo que el tempo que usaban era más bien rápido— como la gente se estaba moviendo más bien rápido. Pero ya cuando hacía mucho calor, el tempo se volvió más lento— me imagino que se condecía con el estado físico, el cansancio.

En el fondo siento que todo este ritual, si no hubiese tenido la sonoridad, no hubiese resultado. Siento que la sonoridad misma fue lo que unió a todas las personas que estaban participando allí: en el momento del ritual, de moverse, de tirar las ofrendas, etc.

También me llamó mucho la atención que tanto **pifilkatufe** como **kultruntrufe** se veían siempre con energía tocando, a pesar de que podían estar una hora sin parar. La verdad es que jamás claudicaron y creo que eso era bien valioso para la comunidad. De hecho, mi impresión como espectador inicialmente y luego como participante, aunque no toqué **pifilka** ni **kultrun** tampoco, es que siento que los que estaban a cargo de esto se lo tomaban como casi un deber, no, no un deber, como casi un honor yo creo, el estar tocando este instrumento.

En un momento tuve la suerte de bailar en un **purriin**. Estaba tan atento a no cometer errores o arruinar el baile que mi primer pensamiento fue seguir el ritmo que me indicaba el

kultrún. Al principio parecía fácil, pero el dolor de las piedras enterrándose en los pies combinados con el calor de verano en precordillera me hicieron sufrir cada paso. Algunos de los otros bailarines parecían estar en un trance, muy encerrados en su rol. Había personas de diversas edades en el **purrün** y todos sabían qué hacer y cumplieron su rol con respeto. Eso lo encontré muy valioso. Así como el resto del rito, el **purrün** siempre fue acompañado de **kultrunes** y **pifilcas** que nos guiaron– de hecho, para indicar el final de cada baile los **kultrunes** aceleraban el tempo. Con eso los bailarines supimos que debíamos terminar la vuelta y acercarnos al lugar de inicio para descansar un poco y comenzar otra vuelta.

Así que eso. En realidad, me pareció muy interesante e increíble ver que no bajaran en intensidad ni que tampoco perdieran el ritmo los que estaban trabajando la sonoridad, a pesar de tocar todo el rato sin parar. Aparte de la comida y la bienvenida que nos dieron, la sonoridad es definitivamente uno de los elementos que más marcados quedaron en mi mente después de esta experiencia.

Experiencia Nguillatun diciembre 2021

Fecha: Sábado 4 y Domingo 5 de diciembre 2021.

Horario: De 7 A.M. a 23:30 P.M. y de 5:30 A.M. a 21:30 P.M. aproximadamente.

Lugar: Quebrada de **Macul, Peñalolén**. Santiago de Chile.

Informante: Luz Marina Gutiérrez **Huenchuñir**

Actividad: Memorista, profesora de Música

Medio de registro: Escrito

Nos preparamos para este **nguillatun** (y también todos los anteriores) con un poco más de un mes de anticipación, hay protocolos que debemos seguir. Primero tuvimos un **trawün** para definir cuántos **trawün** íbamos a hacer antes del **nguillatun** y también para definir una fecha para este; al final se decidió que se harían cuatro **trawün** de organización y uno para limpiar el lugar en donde nos reuníamos y en donde también se realizaría nuestro tan ansiado **nguillatun**.

En los siguientes **trawün** se decidió de manera conjunta cuales eran los motivos más importantes por los que pediríamos el día del **nguillatun**, cuántos **künü** serían, quiénes liderarían la ceremonia (si invitaríamos a algún o alguna **Machi**), qué comeríamos el primer día, quiénes y cuándo se iría a buscar el **lawen** al sur para montar nuestro **rehue** y **llaf llaf**, los colores permitidos en la ceremonia, lo que se podía y lo que no se podía hacer, etc.

Los cinco Domingos previos al **nguillatun** nos reunimos en la Quebrada de **Macul**, comenzando las reuniones con un **nguillatu** y **ayekan** en el terreno a ocupar aproximadamente a las ocho de la mañana.

Cuando ya se acercaba el fin de semana del **nguillatun**, comenzamos con mi familia a comprar las cosas que necesitaríamos para nosotros y para recibir a nuestros invitados, el

día anterior hicimos **muday, katuto** y en la mañana del sábado 4 de diciembre, muy temprano hicimos **iwiñ kofke** para compartir un desayuno rápido entre nosotros una vez instalado nuestro **künü**, a las 8:30 A.M., llegaron desde el sur la **lonko** con su familia y tres personas más de la asociación quienes los acompañaron en la travesía en busca de **lawen**, apenas llegaron los recibimos con **ayekan** y armamos una mesa grande en donde pudiéramos darles desayuno; a eso de las 11:30 AM aproximadamente, comenzamos en conjunto a hacer el almuerzo de ese día, el cual sería comunitario, cada **künü** llevó los trozos de carne y verduras suficientes para el almuerzo de su familia. Mientras, unos diez lamngen montaban lo que sería nuestro centro ceremonial o **rehue**.

La ceremonia comenzaba a las 16:00 horas el día sábado, ese día fueron invitados familiares, nuestro profesor de historia Cristian Uribe y mi compañero de Memoria Ariel González, ellos llegaron antes de que comenzara la ceremonia y comenzaron a preguntarme algunas dudas que, dado que era su primera vez, eran comprensibles. Pero esto mismo hizo que me cuestionara mi propio **kimün** y cómo a veces lo damos por hecho, cosas que para mí eran tan normales y triviales, costumbres que no tenía casi sentido explicar; de pronto me encontré en un escenario en el que necesitaban que yo les explicara todo eso, algo que yo hacía casi por inercia, como el respirar. Solo pude decirles lo más sincero que se me ocurrió en el momento en el que me vi acorralada por muchas de sus dudas y preguntas... “Déjense llevar, siéntanlo, sigan la fila y sigan lo que hacen las personas que tienen al lado”, y es que así aprendimos nosotros, en la práctica, aprendimos viviéndolo, de ninguna otra manera es posible entender o aprender lo que ocurre y/o se hace en una ceremonia como esta.

Después de esto recuerdo que comenzó la ceremonia y después de que hicimos el **nguillatu** ofreciendo muday y harina tostada a la tierra y rogado por agua y distintas cosas, solo recuerdo el movimiento, comenzó el **purrún**, y de pronto la ceremonia ya había

terminado, ya eran las 19:00 horas aproximadamente y solo recuerdo haberme dejado llevar por los sonidos que envolvían todo mi ser y me guiaban, recuerdo haber visto a mi abuela, recuerdo que ella me tomaba del brazo y me llevaba, hasta que el sonido cesó.

Compartimos una rica comida con nuestros invitados y después de comer, no recuerdo qué hora era, comenzó un **purrún**. Nuevamente el tiempo se fue volando y cuando terminamos eran las 22:00 horas aproximadamente, tal vez un poco más. A eso de las 00:00 horas comenzaba un nuevo **purrún**, nosotros, agotados por la extenuante jornada, nos fuimos a acostar, dormimos acurrucados por los sonidos del **kultrun**, **pifilkas** y **kaskawillas**.

A las 5:30 de la mañana del día Domingo estábamos en pie nuevamente, ordenando nuestro **künü** para poder desayunar después de la ceremonia, que esta vez, comenzaba a las 6 de la mañana, esperando la salida del sol. Cuando comienza la ceremonia, al igual que el día anterior, nos dirigimos al lugar descalzos, y el toque del **kultrun** nos indicaba el comienzo del **nguillatun**, los ritmos de este van variando según los momentos de la ceremonia, cuando comienza el ritmo es muy rápido e indica un llamado, golpes repetitivos y estructurados que sin que uno lo sepa realmente, muy internamente nos damos cuenta que este ritmo busca llamar la atención de la comunidad para señalar que está a punto de comenzar el **nguillatun**.

Luego, comienza un ritmo de 3/8 emulando el latir del corazón, que, sumado a las sonoridades de las **kaskawillas**, **llaf llaf**, **pifilkas** y **trutruka**, nos hace querer movernos al ritmo de estos, el caminar y bailar al son del **kultrun**, al son de una sonoridad comunitaria, y es que todos participamos en la sonoridad; las pocas personas que no participaban de esta sonoridad, eran personas que estaban en sus **künü** preparando comidas o buscando agua, **muday** o **chiwilko** para dar de beber a los participantes activos de la ceremonia. Cuando termina la primera parte de la ceremonia, nos centramos un momento en compartir **kofke**, una churrasca, como les decimos para que el **winka** lo entienda, pan antiguo, hecho con

harina y agua, nada más, sin levadura, sin sal. Esto se ofrece al **rehue**, a la tierra a nuestros **kuifi** y luego se comparte entre todos los participantes, al terminar, todos vamos de vuelta a nuestro **künü** para compartir un desayuno en familia y con nuestros invitados. Este día estamos con Ariel González, quien se quedó a dormir con nosotros para vivir toda la experiencia, Cristian Uribe, Jaime Benavides, un amigo y profesor de inglés, y nuestro profesor guía Jorge Matamala. Ariel, Cristian y Jorge tocan **pifilka**, el profesor Jorge traía una propia, mientras que Ariel y Cristian tocan dos **pifilkas** que me traje de mi viaje a **Temuco** especialmente para este **nguillatun**.

Una vez terminado el desayuno, la ceremonia comienza otra vez, pero esta vez, después de un tiempo bailando, me veo en la necesidad de repartir agua, **chiwilko** y lanzar agua a los participantes debido al calor que comenzaba a hacer, me dediqué a eso, mientras intentaba seguir la ceremonia y el ritmo.

Relatar lo que significó o no para mí el **nguillatun**, o relatar cómo y por qué son así muchas de las sonoridades y/o momentos de esta ceremonia es complicado, es muy difícil alejarme de mi visión de alguien que ya conoce todo lo que ocurre en el **nguillatun**, alguien que encuentra común todo lo que está pasando a su alrededor. Y eso ocurre con la mayoría de las personas **Mapuche**, es por esto que es tan difícil encontrar información sobre estas ceremonias ancestrales, porque para entenderlas, hay que vivirlas, hay que participar, hay que ser uno con la tierra. Y normalmente, no se les invita a ceremonias así a académicos, porque gran parte de estos no aprecian y/o no respetan realmente lo que ocurre en estas; pero esto ocurre porque la mayoría de los testimonios de académicos alrededor de estas ceremonias, han sido testimonios de alguien que vio lo que sucedió, no alguien que vivió toda la experiencia, para mí esto es lo realmente importante para una persona que quiera conocer y comprender realmente de qué se trata este contexto espiritual, ritual y ancestral del

pueblo **Mapuche**. La experiencia vivida por las personas a las que invité a vivir este mundo, son las más significativas, la visión de alguien que vive por primera vez algo es el testimonio más puro y claro de lo que se siente vivir un **nguillatun** y lo que se siente experimentar todos los momentos de este. En un momento me sentía agotada físicamente y solo quería descansar, pero seguía por inercia, porque así debía ser, porque teníamos una misión que cumplir; a pesar de esto me sorprendió que mis compañeros de **nguillatun**, mis invitados, quienes vivían esta experiencia, no flaquearan en ningún momento y participaran de principio a fin sin descanso.

Finalmente, termino con una anécdota que nos ocurre siempre después de un **nguillatun**, los siguientes días, me atrevería a decir que una semana completa, sentía en mi cabeza y en todo mi cuerpo como retumbaba la sonoridad conjunta de **kultrun, kaskawilla, llaf llaf, pifilka** y **trutruka**. Mi abuelo una vez me dijo que eso era el llamado de la tierra y de los ancestros que aún seguían bailando y agradeciendo nuestro **nguillatu**.

CAPÍTULO V:

PROPUESTA METODOLÓGICA

PARA LA ENSEÑANZA DEL ÜL

MAPUCHE.

Las distintas personas que nos entregaron su **kimün** a lo largo de este estudio, **ülkantufe**, **kimelfe**, **lonkos**, personas de la comunidad, apoderados, niños **Mapuche**, **lawenche**, entre otros; junto con este **kimün** nos entregaron pequeñas pistas del cómo debiese ser la enseñanza de este tipo de sonoridad **Mapuche**. Nos concentramos, primeramente, en hacer una propuesta que respetara lo más posible a la cultura **Mapuche**, sus costumbres y creencias; pero que, a la vez, fuera fácil de asimilar para los docentes y estudiantes que conocen por primera vez esta cultura y esta sonoridad en particular.

Además de las recomendaciones detalladas en cada actividad, es importante que haya un trabajo previo de conocer y comprender distintas expresiones culturales ajenas a las occidentales conocidas y vividas por los estudiantes; para que las actividades contenidas en esta propuesta tengan una mirada más hacia el respeto.

Cabe destacar también, que esta propuesta está abordada y realizada con el propósito de entregar una metodología, material y repertorio de **Ül Mapuche**, debido a la carencia de material al respecto otorgado por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), y no está hecha como una forma de marcar preferencia dentro de lo que respecta a las expresiones culturales de los pueblos originarios; las expresiones culturales de todos los pueblos son igual de importantes y debieran enseñarse con equidad, ya que todas son parte de nuestra herencia cultural.

Nota: Para todas las actividades propuestas hemos considerado un mismo objetivo general y objetivo transversal, lo que irá variando son los objetivos específicos de cada actividad.

Objetivo General de la propuesta:

Dar a conocer el patrimonio sonoro **Mapuche** como parte de nuestra herencia espiritual, cultural y sonora, dirigido a los cursos de Sexto Básico.

Objetivo Transversal de la propuesta:

Crear actividades que valoren nuestra herencia espiritual, cultural y sonora.

“Nunca se enseñó a cantar, nunca se enseñó, solo se escuchaba y cuando uno escuchaba también sacaba lo propio, ideas propias y nunca se decía "así vas a cantar" "hay que ponerle eso", no es como ahora que se ha militarizado la enseñanza, es como uniformado, antes era más libre, entonces lo niños tienen la libertad de pensar en forma natural lo que él quisiera , tampoco cuál era la melodía porque uno te canta y tú puedes inventar cualquier canto con esta forma y no había pauta ni escritura hasta la fecha y la idea es que no lo haya así los niños sabrán pensar" - (Maripil & Gómez Márquez, 2021).

Actividad N°1:

Los sonidos de nuestro entorno.

Objetivos específicos de la actividad:

1. Analizar el paisaje sonoro en el que están inmersos.
2. Comparar los sonidos de su entorno con el paisaje sonoro del **wallmapu**.
3. Experimentar e imitar con la voz los elementos del paisaje sonoro.

Observaciones al Docente:

- Tener claro que la gran mayoría de los estudiantes, tiene una relación previa, sea positiva o no, de lo que provoca el paisaje sonoro en cada uno de nosotros y cómo este cambia dependiendo en donde se encuentran dichos estudiantes, usar ese tipo de relaciones para tener un mayor entendimiento y comprensión de lo esencial del paisaje sonoro como fuente de inspiración para la música **Mapuche** es crucial.
- Para evaluar formativamente esta actividad, recomendamos crear espacios de análisis comparativos del material, se puede evaluar con una observación directa o con una presentación grupal mostrando los resultados al curso.

Indicadores de evaluación:

1. Reconocen y describen las distintas fuentes sonoras presentes en el paisaje sonoro de la escuela.
2. Establecen comparaciones entre las diferentes audiciones.
3. Prueban distintas posibilidades sonoras con su voz al imitar los sonidos presentes en los distintos paisajes sonoros.

Recursos didácticos:

- Audio **Ül Tregül** de Ximena **Llamin**
- Audio canto de ave **Treile**.
- Audio sonido Paisaje sonoro.

*Material disponible en los anexos del Disco compacto.

Descripción de la actividad:

Se invita a los estudiantes a la comprensión y escucha activa de las fuentes sonoras que podemos encontrar en el entorno del establecimiento educacional, identificando qué hace el sonido que escuchan, esto se realiza de manera silenciosa y respetuosa para poder tener una visión más detallada y personal del paisaje sonoro percibido por cada estudiante, se dará un tiempo estimado entre 5 a 10 minutos para que comenten con sus compañeros qué sonidos escucharon, de dónde creen que provenían y qué los emite. Luego de la exposición y reconocimiento del paisaje sonoro se procederá a imitar ciertas fuentes sonoras naturales y no naturales escuchadas anteriormente en la actividad, acercándonos cada vez más y enfocándonos a algunos de los sonidos de la naturaleza que ya hayan escuchado alguna vez en su vida cotidiana.

Luego, se reproducirá el audio de paisaje sonoro (contenido en los anexos de la presente memoria) para que realicen la misma actividad, imitando las fuentes sonoras que logran identificar. Habiendo ya establecido la peculiaridad del paisaje sonoro y lo que se puede hacer con este, se deberá contextualizar sobre la influencia del paisaje sonoro en las expresiones sonoras del pueblo **Mapuche** en particular.

Una vez establecida esta relación, reproducir el audio Canto de **Treile**, disponible en los anexos de la presente memoria, para luego este ser comparado con el **Ül Tregül** de Ximena **Llamin**.

Actividad N°2

El Ül Mapuche

Objetivos específicos de la actividad:

1. Practicar el **mapudungun**, palabras como; **Amupe, purrün, newen**.
2. Tomar conciencia sobre la importancia de la relación paisaje sonoro y expresiones sonoras **Mapuche**.
3. Valorar los distintos aspectos de las expresiones sonoras **Mapuche**.

Observaciones al Docente:

- Siempre tener en consideración el respeto que merece el tratar con la música **Mapuche** ya que, a partir de aquí, se habla mucho de contextualización con la cultura misma **Mapuche**.
- Esclarecer y practicar todo lo que sea necesario los que es los primeros indicios para aprender **mapudungun** con sus palabras claves destacadas en el material de estudio.
- Se recomienda evaluar con una observación directa al momento de compartir las reflexiones acerca del **Ül**.

Indicadores de evaluación:

1. Practican la pronunciación del **mapudungun** guiados por algunas palabras simples.
2. Establecen relaciones entre las diferentes audiciones y su contexto cultural.
3. Responden preguntas de tipo valóricas con respecto a las expresiones sonoras **mapuche** y particularmente del **Ül**.

Recursos didácticos:

- Audio **Ül tregül**, Ximena **Llamin**.
- Letra transcripción **Ül tregül**. Disponible en Pág. 215.
- Letra traducción **Ül tregül**. Disponible en Pág. 216.

Descripción de la actividad:

Contextualizar a los estudiantes sobre qué es y cuál es la importancia del **Ül** en la cultura **Mapuche** (este es el objetivo). Luego, relacionándolo con la actividad anterior del paisaje sonoro, escuchar el Audio **Ül tregül** de Ximena **Llamin** junto con su letra en **Mapudungun**, repetir algunas frases en **mapudungun** para que conozcan la lengua y su pronunciación, se recomiendan algunas palabras y/o frases marcadas en negrita que poseen una menor dificultad de habla.

Que los estudiantes reflexionen sobre el por qué la **ülkantufe** imita el canto de un ave en su **Ül**. Luego entregarle la letra traducida al español.

Actividad N°3

Contextualización e improvisación.

Objetivos específicos de la actividad:

1. Reconocer y valorar el **ÜI** como expresión sonora del Pueblo **Mapuche**.
2. Analizar el contexto y contenido de un **ÜI**.
3. Profundizar la relación sentimental del **ÜI** y su **Ülkantufe**.

Observaciones al Docente:

- Tener en cuenta de que se tiene que usar la mayor parte del tiempo en explicar, lo mejor posible, el contexto **Mapuche** y como sus rituales y cantos cotidianos formar una parte importante en el **ÜI Mapuche** y sus expresiones sonoras.
- Es importantes que tengan la letra en **mapudungun** antes de la traducción en español para que los estudiantes se acostumbren poco a poco al **mapudungun** de manera al más natural independientemente si lo manejan bien o no.
- Se recomienda como una manera de variar y complementar esta actividad, que se compare este **ÜI** con una canción actual sugerida por los estudiantes que comparta una temática similar.

Indicadores de evaluación:

1. Exponen sus impresiones sobre la importancia del **ÜI** en el pueblo **mapuche**.
2. Comentan el contenido de un **ÜI** y lo comparan con el contenido de la música que normalmente escuchan, explicando cómo se diferencian.
3. Analizan el contenido del **ÜI** y los sentimientos del **ülkantufe**.

Recursos Didácticos:

- Audio **Ül peñi** hermano.
- Letra Transcripción **Ül peñi** hermano. Disponible en Pág. 211.
- Letra Traducción **Ül peñi** hermano. Disponible en Pág. 212.
- Contexto **Ül peñi** hermano. (Pequeño fragmento disponible en la traducción del **Ül**)

Audios disponibles en anexos del disco compacto.

Descripción de la actividad:

Se les explica a los estudiantes la importancia del contexto en el **Ül Mapuche**, cómo ocurre el canto, cómo va a dirigido, su estilo improvisado y cómo este junto con elementos que son sacados del paisaje sonoro entran en una interpretación sentimental del entorno y del propio sentir del **Ülkantufe**, también cómo se desenvuelven los sentimientos más cotidianos, sencillos y complejos en la cultura **Mapuche** a través del **Ül**.

Para comprender mejor este último punto se reproducirá el audio **Ül Peñi** hermano explicando el contexto en que se canta el **Ül**, propuesto a modo de escucha reflexiva para que los estudiantes, en una primera instancia, junto con una breve intuición del título de la canción, puedan deducir o inferir cuál es el contenido de la letra antes de poder explicarlo a profundidad, harán la primera escucha junto con la letra en **Mapudungun**. Luego de esto comentarán de qué creen que habla la canción y lo que les haya llamado la atención.

La segunda escucha será con la letra traducida al español a disposición de los estudiantes. Al finalizar volverán a comentar sobre el contenido de la canción y sobre las diferencias que tiene este tipo de canto con la música que normalmente escuchan.

Actividad N°4

Explorando las sonoridades con mi voz

Objetivos específicos de la actividad:

1. Practicar y profundizar el **mapudungun**.
2. Imitar pequeños fragmentos melódicos de un **Ül**.
3. Reconocer el gráfico en que se expresan las diferentes alturas. (Diagrama sonoro).

Observaciones al Docente:

- Usar el tiempo con calma para los ejercicios de práctica de **mapudungun**, ya que el manejo del idioma en sus palabras claves mejorando clase a clases será vital en las actividades posteriores.
- Reproducir el audio de la melodía con prudencia para que los estudiantes tengan presente la relación melodía - diagrama de altura, más que la copia de la melodía en sí.

Indicadores de evaluación:

1. Practican la pronunciación del **mapudungun** guiados por algunas palabras simples.
2. Experimentan con su voz la imitación de fragmentos melódicos de un **Ül** con ayuda del audio y diagrama de alturas.
3. Describen el diagrama de alturas y lo relacionan con la audición de un **Ül**.

Recursos Didácticos:

- Audio **Ül peñi** hermano.
- Letra **Ül peñi** hermano en **Mapudungun**.
- Letra **Ül peñi** hermano traducida al español.
- Diagrama de altura de **Ül peñi** hermano.

- Audio **Ül peñi** hermano diagrama de alturas.

Descripción de la actividad:

Con la letra en **Mapudungun**, los estudiantes con ayuda y guía del profesor intentarán leer en voz alta lo que dice para practicar el mapudungun, se recomienda leer algunas frases y palabras que son más sencillas las cuales destacaremos con negrita. Luego de esto se reproducirá la canción e intentarán imitar la melodía, sin letra, se recomienda elegir una vocal o la letra M para ir siguiendo la melodía del **Ül**. A continuación, volverán a hacer lo mismo, pero con un fragmento seleccionado en el cual se encuentra la letra y diagramas de altura, para facilitar el seguir la melodía.

Actividad N°5

El contexto

Objetivos específicos de la actividad:

1. Dialogar sobre la importancia de la transmisión de sentimientos de la **Ülkantufe** en su **Ül**.
2. Describir el contexto socio-cultural y su influencia en el contenido del canto.
3. Imitar pequeños fragmentos melódicos de un **Ül**.

Observaciones al Docente:

- Se recomienda profundizar en la enseñanza del **Ül** y la importancia que tiene la transmisión de sentimientos en este. También es importante destacar la importancia del contexto en relación a la letra del **Ül** de Flora **Painequeo** (Contexto adjunto en los anexos de la presente memoria).

Indicadores de evaluación:

1. Exponen sobre la importancia de la transmisión de sentimientos de la **ülkantufe** en su **Ül**.
2. Relacionan el contexto de la **ülkantufe** con el contenido de su **Ül**.
3. Experimentan con su voz la imitación de fragmentos melódicos de un **Ül** con ayuda del audio y diagrama de alturas.

Recursos Didácticos:

- Audio **Ül Tüfachi mapuche**.
- Letra Transcripción **Ül Tüfachi mapuche**. Disponible en Pág. 197.
- Letra traducción **Ül Tüfachi mapuche**. Disponible en Pág. 198.
- Diagrama de alturas “**Ül Flora Painequeo**”. Disponible en Pág. 217.

- Audio **ÜI** Flora **Painequeo** Diagrama de alturas.

Descripción de la actividad:

Para comenzar se reproducirá el Audio **ÜI** Flora **Painequeo**, sin disponer de la letra impresa para que al finalizar se reflexione sobre el contenido del **ÜI**. Una vez finalizada la exposición de opiniones se dará pie a la escucha guiada por la traducción de la letra en español, para ver qué tan acertadas fueron las conclusiones.

Para finalizar se imita la melodía de un fragmento del **ÜI** con la guía del diagrama disponible en los anexos y se repasa la letra de este fragmento para practicar el **Mapudungun** con las palabras y/o frases destacadas.

Actividad N°6

Conociendo las diferencias

Objetivos específicos de la actividad:

1. Identificar la diferencia entre el canto **Mapuche** recitado con el habla normal en **mapudungun**.
2. Describir los tipos de **ÜI** según su sonoridad.

Observaciones al Docente:

- En la reproducción del audio de Andrés **Curin** es importante que busquen en dónde ocurre el cambio de entonación. Se recomienda una segunda reproducción del audio en caso de que no hayan identificado el cambio la primera vez.

Indicadores de evaluación:

1. Reconocen en el audio del **ÜI** de Andrés **Curin**, en qué momento se produce el canto.
2. Realizan un esquema clasificando los tipos de **ÜI** según su sonoridad.

Recursos Didácticos:

- Audio **ÜI** Andrés **Curin**.
- Letra Transcripción de **ÜI** Andrés **Curin**. Disponible en Pág. 203.
- Letra traducida al español de **ÜI** Andrés **Curin**. Disponible en Pág.207.

Descripción de la actividad:

Continuando con la importancia del contexto en la interpretación de un **ÜI Mapuche**, se explica a los estudiantes que existen **ÜI** duales que no se perciben tan cantados o tan melódicos como otros, sino más bien como conversaciones, como recitados, pero que pueden diferenciarse del habla común por su rítmica.

Para ejemplificar mejor, el profesor o los estudiantes elegirán una frase corta de una o dos líneas y con ella trabajarán las distintas entonaciones, es decir, hablarán la frase de manera común para luego repetirla, pero con una entonación diferente, recomendamos una entonación de “Discurso” o de “Cuenta cuentos”. La idea es que puedan diferenciar cómo cambia la frase según la entonación que se haga.

A continuación, se reproducirá el Audio **ÜI** de Andrés **Curin**, el cual es un **ÜI** dual recitado, identificando dónde ocurre el cambio de entonación.

Antes de finalizar se reproducirá una vez más el **ÜI** con la letra a disposición de los estudiantes en donde se encuentra marcado el cambio; comparará. y comentarán los escuchado e identificado en primera instancia con la última escucha ya guiada, además de dar opiniones sobre lo que creen que trata el canto.

Por último, se compartirá la letra traducida al español para que puedan comprender mejor lo que se habla en el Audio y comparar con sus opiniones anteriores.

Actividad N°7

Pensamientos y experimentación

Objetivos específicos de la actividad:

1. Practicar y profundizar en el **Mapudungun** poniendo énfasis en la fonética.
2. Practicar las distintas propiedades improvisadoras de los cantos **Mapuche**.
3. Experimentar con las distintas cualidades sonoras del **Ül**.

Observaciones al Docente:

- Para esta actividad hay que tener más certeza o centrarnos más en lo que es la fonética tratada en las actividades anteriores, esto se construye a través del repaso de los audios y letras de las canciones presentadas en clases anteriores donde se centra en repasar las palabras claves subrayadas, presente en los materiales presentados en esta memoria, esto para practicar fonética de la lengua **mapudungun** explicando su contexto del concepto a que se refiere la palabra.
- Para esta actividad hay que colocar énfasis en las propiedades que caracteriza al **Ül** como un canto improvisado.

Indicadores de evaluación:

1. Practican la pronunciación del **mapudungun** con palabras cada vez más complejas.
2. Experimentan con las propiedades improvisadoras de los **Ül**, intercambiando melodías con letras.
3. Prueban distintas maneras de experimentar con un **Ül** respetando las cualidades de las sonoridades **Mapuche**.

Recursos Didácticos:

- Audio **Rakidumün ÜI**.
- Letra Transcripción **Rakidumün ÜI**. Disponible en Pág. 213.
- Letra Traducción **Rakidumün ÜI**. Disponible en Pág. 214.
- Diagrama de alturas de **Rakidumün ÜI**. Disponible en Pág. 217.
- Audio **Rakidumün ÜI** diagrama de alturas.

Descripción de la actividad:

Al comenzar la actividad reproducir el Audio **Rakidumün ÜI**, escuchando atentamente e infiriendo de qué se trata este **ÜI**. Luego de compartir estas primeras impresiones se analizará la letra traducida al español para comparar con las opiniones descritas anteriormente al curso.

A continuación, se cantará un fragmento del **ÜI** con ayuda del diagrama de alturas y la letra en **Mapudungun** del **Rakidumün ÜI** para luego, tomar otro diagrama de alturas, de alguna de las canciones ya vistas y cantarlo con la letra del **rakidumün ÜI** para ir cruzando melodías y se vuelva cada vez más instintivo el canto del **ÜI**. Recomendamos dar libertad de experimentación en esta actividad, dejando que los estudiantes cambien ritmos, palabras, etc. Esta actividad puede ser tanto individual como grupal. Al finalizar se compartirá el resultado con el grupo curso.

Actividad N°8

Expresándonos en nuestra herencia

Objetivos específicos de la actividad:

1. Relacionar el contexto del paisaje sonoro con el contenido del **Ül**.
2. Crear un **Ül** guiándose con lo estudiado anteriormente.

Observaciones al Docente:

- La reproducción del audio **Mañkianem (Sumpalh Ül)** de Feliciano **Huenten** será con la letra a disposición, ya que en esta instancia los estudiantes en su mayoría deberían tener una base sólida en torno a los contenidos propuestos en las actividades anteriores.
- Para la creación del **Ül** hay que tener presente una base sólida de lo que es la melodía que quieren trabajar para su creación, esto homologando el trabajo de palabras claves y fonéticas bien definidas.
- Es recomendable que los estudiantes tengan bien claro cómo confeccionar un diagrama de alturas para centrarse bien en la letra y su pronunciación lo más precisa posible, de no ser así el Docente puede ayudar en la confección de este para mayor agilidad, pero siempre intentando llevar la autonomía del estudiante.

Indicadores de evaluación:

1. Describen cuáles son los elementos del paisaje sonoro y cuál es su relación con el contenido del **Ül**.
2. Entregan sus creaciones en formato grabación de audio y adjuntan la letra utilizada en sus **Ül**.

Recursos Didácticos:

- Audio **Mañkianem (Sumpalh ÜI)** de Feliciano **Huenten**.
- Letra Transcripción **Mañkianem (Sumpalh ÜI)**. Disponible en Pág. 199.
- Letra Traducción **Mañkianem (Sumpalh ÜI)**. Disponible en Pág. 201.
- Leyenda del **Mañkian**. Disponible en Pág. 218.

Descripción de la actividad:

Se reproducirá el Audio **Mañkianem (Sumpalh ÜI)** de Feliciano **Huenten**, poniendo especial énfasis en analizar el paisaje sonoro y en lo que podría tratar el **ÜI**, compartir sus impresiones al curso. Luego con letra traducida al español, se hará la relación con las opiniones compartidas anteriormente y se explicará a grandes rasgos la leyenda del **Mañkian**.

A continuación, se procederá a proponer a los estudiantes el crear un **ÜI** propio, guiándose por los diagramas melódicos, los **ÜI** ya escuchados y, las palabra y frases estudiadas durante las actividades anteriores. El **ÜI** deberá presentarse en un audio, adjuntando la letra utilizada y el diagrama de alturas de su melodía.

CAPÍTULO VI:

CONCLUSIONES

Conclusiones

A lo largo de la presente memoria, abordamos una variedad de temáticas y ahondamos de forma analítica la mayoría de estas, para ayudar al entendimiento de lo que queríamos decir. Al concluir este estudio, surgen algunas conclusiones no mencionadas anteriormente en la Memoria, pero que nos parecen importantes recalcar.

Marco Lógico

Nuestro Objetivo General es:

Dar a conocer el patrimonio sonoro **Mapuche** como parte de nuestra herencia espiritual, cultural y sonora, a través de la creación de una propuesta metodológica en base al **Ül Mapuche** (Canto **Mapuche**), dirigido a los cursos de Sexto Básico del sistema escolar chileno, la idea es aportar al proceso de la buena vida y la buena enseñanza, a través de las expresiones sonoras de un pueblo originario.

En base a esto, creamos una propuesta de ocho actividades, en la cual proponemos trabajar con seis **Ül** de origen **Mapuche**, proporcionando su transcripción y traducción correspondiente, enmarcado en el Objetivo de aprendizaje 4 de Sexto año Básico.

Nuestros objetivos específicos para cumplir con esta propuesta eran los siguientes:

1.- **Recopilar** en diferentes fuentes, material sonoro cotidiano y de rituales **Mapuche**.

Hicimos un trabajo exhaustivo buscando y recopilando material sonoro tanto de personas naturales como de comunidades, encontrando el material más significativo para nuestro estudio en un viaje realizado al sur del país, más específicamente a **Temuco**.

2.- **Analizar y sistematizar** lo recopilado desde categorías creadas en trabajo de la memoria, cantos, sonidos, instrumentos rituales, buscando la relación sonoro-espiritual en el contexto de la cultura **Mapuche**.

Toda la información recopilada en distintos textos y entrevistas fue analizada y sistematizada a lo largo de la presente memoria en las temáticas correspondientes, dándole siempre un enfoque hacia lo sonoro-espiritual.

3.- **Establecer contacto** con miembros de las comunidades **Mapuche** existentes que estén ligado o no a las sonoridades **Mapuche** y su enseñanza para tener una visión concreta de la cosmovisión actual de la metodología pedagógica del **Ül** desde el foco central de esta.

Tuvimos la dicha de entrevistar, conversar y convivir en distintos ámbitos con **pu ülkantufe** (cantoras), **pu lonko** (jefes de comunidad), educadoras interculturales, entre otras personas de comunidades **Mapuche**; tanto de forma online como física (Viaje a **Temuco**), para poder conocer de una manera más cercana, cómo se viven las sonoridades, en específico el **Ül Mapuche**, y cómo se enseña y transmite.

4.- **Seleccionar y sistematizar** el material pertinente, con el objeto de realizar una propuesta pedagógica dirigida a Sexto Básico, cuyo sentido sea el incentivar la creación de la expresión sonora **Mapuche**.

En el transcurso de este estudio, tuvimos acceso a variadas fuentes sonoras grabadas de **Ül Mapuche**, de los cuales elegimos seis audios de tres fuentes distintas para crear actividades en relación a estos **Ül**, con tal de que, a través de ellos, se pueda enseñar parte importante de la cosmovisión, el contexto **Mapuche**, la espiritualidad, para que se valoren estas expresiones culturales y, al mismo tiempo, se incentive a la creación a través de estas sonoridades.

Marco Teórico

Planes y Programas del Ministerio de Educación de Chile.

En este capítulo en particular, hicimos un análisis exhaustivo de la cantidad de actividades y material disponibles en los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) en relación a la música **Mapuche** desde Primer a Sexto año Básico, encontrándonos con un triste escenario en donde menos del 1% de las actividades sugeridas tienen relación a la música **Mapuche** de Origen. Esto nos hace concluir que la importancia que le da el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) a la enseñanza de nuestra herencia cultural es casi nula. El hecho de que se propongan actividades sin entregar el material correspondiente o la información requerida para su aplicación, nos da a entender que existe una precaria preocupación de parte de este organismo. Es importante recalcar que, además, las mallas curriculares de las universidades que imparten la carrera de Pedagogía en música, deberían ahondar más en las sonoridades de los pueblos originarios, las cuales muchas veces, son dejadas de lado por los académicos y son únicamente tratadas en cátedras de historia de la música y/o por académicos interesados en estas temáticas.

Cultura **Mapuche** y la interculturalidad.

La cosmovisión **Mapuche** tiene una abundante riqueza cultural ancestral que se mantiene, en parte, hasta el día de hoy, pero la cual se ha visto oprimida por la cultura **winka** imperante en el territorio Chileno, lo que ha provocado que ocurra una asimilación cultural (Modelo social en el que la cultura dominante asimila a otra, ya sea extranjera o más pequeña, obligándola a adoptar un idioma, costumbres, creencias, etc; propias del sistema dominante) que ha afectado la forma de vivir del **Mapuche**, de relacionarse con otros, de vestir, de

enseñar y de expresar su riqueza sonora y cultural. Hoy en día existe el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), cuya finalidad es:

“Generar las condiciones para que las comunidades educativas, que atienden a estudiantes indígena y no indígenas, sean participes de procesos sociales inclusivos, que desarrollen nuevas competencias al considerar en sus procesos formativos otras formas de ver y entender el mundo. Todo ello con el propósito de entregar una educación de calidad a niños, niñas y jóvenes, entendida aquí como una educación que reconoce, valora y se ajusta a sus orígenes culturales diversos.” Programa de Educación Bilingüe en Chile, 2018: 9.

Esto va en una dirección completamente distinta a lo que sería el objetivo de una educación realmente intercultural, la cual debería fomentar y permitir el desarrollo de las culturas interconectadas en un mismo territorio. Por el contrario, esta educación en Chile se centra más en absorber la cultura originaria, de forma paulatina, es decir, se “enseña” a los niños y niñas algunos aspectos de su cultura, dejando esta enseñanza relegada por las otras asignaturas “importantes”, a la vez, el rol del profesor tradicional (Profesor proveniente de una cultura originaria) es menospreciado y subestimado. Como consecuencia, los niños y niñas no comprenden su cultura como deberían, y esta asignatura queda más como una anécdota, que como algo importante en su educación.

Expresiones sonoras **Mapuche**.

Las expresiones sonoras **Mapuche** en general, son una parte vital de este pueblo, son parte del cotidiano, son parte de la cosmovisión, de la vida terrenal y espiritual; y, a la vez, son una forma de comprender de mejor manera cómo interactúan las personas de una comunidad a través de sus expresiones sonoras.

Ül Mapuche.

Existe una escasa información sobre lo que es, cómo se clasifica y cómo se traspasa el Ül Mapuche, al comienzo de este estudio hablamos con la **Lonko Marta Porma** y ella nos diría algo que ahora toma un importante sentido. *“El que quieres saber de los Mapuche, tiene que ir donde están los Mapuche”*, frase que en un principio no comprendimos del todo, o creímos que sí, pero que a lo largo de nuestro recorrido nos dimos cuenta de una triste realidad. La mayoría de los estudios sobre lo que es la cultura **Mapuche** y sus sonoridades, no están hechos en base a la experiencia en comunidades, ni entrevista a personas **Mapuche**, sino que están hechos en base a antiguos documentos históricos sobre este pueblo o basados en testimonios de personas que fueron a estudiar a los **Mapuche**, pero estudios que se hicieron con el sesgo socio- cultural de estar estudiando a una cultura primitiva, salvaje, se espectador y no participe de la cultura. Actualmente existe una mayor variedad de estudios realizados por personas **Mapuche**, existen más libros o artículos que hablen más a fondo sobre la cultura con un mayor respeto y entendimiento, aún así, la cantidad de información es limitada y muchas veces opacada por información falsa o tergiversada por personas no pertenecientes a la cultura que solo buscan vender a costa de la desinformación.

A pesar de esto, logramos encontrar en el **kimün** de los mismos **Mapuche**, toda la información que requeríamos para entender de una mejor manera la cultura y en específico, entender el Ül, uno de los aspectos de la cultura **Mapuche** menos conocidos y/o estudiados.

El Ül **Mapuche** es una de las expresiones sonoras más importantes de este pueblo, se enseña desde que las niñas y los niños nacen, tan importante es, que se considera un descuido en la educación de las niñas y los niños **Mapuche** que este no sepa hacer Ül, es tan importante como saber hablar el **mapudungun**. Lamentablemente estos dos se han ido perdiendo con el tiempo.

Entrevistas.

Podemos concluir que dentro cada experiencia de aquellas personas que nos ayudaron a recopilar esta información, quienes entregaron su propio punto de vista y sus vivencias, que cada ser **Mapuche** tiene algo que contar, toda persona que sea de la comunidad o que tenga algo que ver con la comunidad **Mapuche**, tiene un sentimiento, sea positivo o negativo, ante los acontecimientos que dieron origen a la presente memoria y los acontecimientos desfavorables que ha vivido la cultura **Mapuche** en Chile. A su vez, nos dimos cuenta que la sabiduría es tan fuerte en este pueblo, que, hasta este momento, no dejamos de aprender del conocimiento que nos entregaron grandes y chicos a lo largo de este viaje.

Experiencias Nguillatun.

La enseñanza más grande que nos dejó la experiencia del **nguillatun** fue que es importante que los docentes que quisieran llevar a cabo la enseñanza de las expresiones sonoras **Mapuche**, deben, en lo posible, vivir una experiencia como esta. La cultura occidental está tan acostumbrada a transmitir el conocimiento de porfa escrita, de generación en generación, que se suele pensar que de esta manera comprenderemos la historia y las expresiones culturales de todos los pueblos y naciones que existieron y/o existen hasta el día de hoy, pero nos olvidamos que hay culturas tan únicas y en algunos aspectos, distintas a la cultura que reconocemos como propia.

En este aspecto reconocemos a la cultura **Mapuche** como una cultura única y a la cual hay que conocer y comprender en base a la experiencia. Difícil resulta describir un **nguillatun** u otras ceremonias y lo que uno siente en estas, es mucho mejor y más enriquecedor vivirlas.

Propuesta.

La propuesta de repertorio de **Ül Mapuche** y de actividades que hemos creado, intenta ser lo más fiel a la cosmovisión **Mapuche** y a la forma de enseñar que esta cultura posee. Por este motivo, si bien, este material fue creado específicamente para el curso de Sexto año Básico, esta propuesta puede aplicarse en otros niveles educativos, con algunos cambios.

Es aconsejable llevar este material a los cursos más pequeños, ya que, tal como nos mencionan las **ülkantufe** entrevistadas en esta memoria, en especial Nelly **Hueichan Ancalef**, es imprescindible que los niños aprendan esto lo más pequeños posible, es por esto mismo que dejamos a disposición en los anexos más material sonoro con sus respectivas transcripciones y traducciones para que puedan ser utilizados en la sala de clases.

En la vida del profesor, ya sea de música o no, enfrentarse a nuevas mecánicas de metodología que atienden a las necesidades individuales dentro del aula, las diferencias creativas entre colegas de la misma o distinta especialidad; terminan transformando el método de enseñanza, creando una versión más actualizada. Esto ocurrirá si el profesor tiene la disposición de buscar una solución a las diversas interrogantes o conflicto que surjan de su enseñanza, si el profesor está dispuesto a salir de su zona de confort para así tener la mejor versión de su metodología dentro del contexto aula.

Si tomamos esto como referencia, y, como profesora y profesor de música, ponemos nuestra mente y enfoque en la labor de enseñar y rescatar la cultura sonora del pueblo **Mapuche**, comunidad que ha sufrido discriminación de todo tipo, tanto niños y niñas como adultos; este debe ser un foco del cual preocuparnos en el desarrollo de nuestra propia metodología de trabajo, considerando a la cultura **Mapuche** como una herencia cultural viva e increíblemente significativa actualmente dentro del desarrollo de la sociedad Chilena. La riqueza de la cosmovisión **Mapuche** cada vez va calando más hondo en la sociedad, sobre todo con el trabajo que se lleva a cabo hoy en día en la Asamblea Constituyente (2021-2022), que busca crear una nueva constitución en donde Chile sea un estado plurinacional, reconociendo por fin la lucha del pueblo **Mapuche**. La creencia **Mapuche** de ser parte de un todo como seres naturales, daría un giro enorme al mundo de la pedagogía y al entendimiento de las personas que nos rodean.

Atrás hay que dejar años de menoscabo, discriminación, violencia de estado y asimilación cultural, para construir poco a poco, una sociedad y un ambiente de enseñanza libre, basado en el respeto a la diversidad cultural.

“Como educadores no debemos enfocarnos en imponer el folklore a las nuevas generaciones con tal de mantenerlo con vida, sino que nuestra labor, sobre todo con la infancia, es regresarle la magia que ha parecido perder, para que las nuevas generaciones lo disfruten y elijan vivirlo por su cuenta.” (Ávila Escobar Hugo Sebastián, 2022).

Nuestro compañero de Universidad Sebastián Ávila Escobar, nos brinda esta reflexión, la cual podemos adecuar también al **Ül Mapuche**. Nuestro enfoque no debe ser imponer el **Ül Mapuche** por sobre las otras expresiones culturales y sonoras de los diversos pueblos de nuestro país y del mundo, solo con el afán de mantenerlo con vida en las próximas generaciones, sino que, regresarle la magia y el sentido a una expresión cultural que está desapareciendo, para que los niños **Mapuche** o no **Mapuche** elijan vivirla por su cuenta; y no militarizar la enseñanza, ya sea en lo musical como en cualquier otro ámbito, solo así, los niños sabrán pensar. (Maripil & Gómez Márquez, 2021).

Es mucha la deuda histórica que tiene el estado Chileno con el pueblo **Mapuche**, para muchos, casi irremediable; pero si escuchamos a los propios **Mapuche**, para las decisiones tanto sociales como pedagógicas, y reconocemos la verdadera importancia que tiene el **kimün Mapuche**, poco a poco, el contexto actual cambiará, y los niños crecerán sin miedo ni vergüenza de decir “**Mapuche ta iñche**” (Yo soy **Mapuche**).

CAPÍTULO VII:

FUENTES

Bibliografía, Webgrafía, Discografía, Iconografía, Hemerografía, Entrevistas.

Álvarez-Santullano Busch, P., Forno Sparosvich, A., & Risco del Valle, E. (2015). Propuestas de grafemarios para la lengua **mapuche**: desde los fonemas a las representaciones político-identitarias. *Alpha*, revista de artes, letras y filosofía, 117.

Ávila Escobar, Hugo Sebastián. (26 de Febrero de 2022). Facebook. Obtenido de <https://www.facebook.com/The.Santellion/posts/10225877338135092>

Barrie Luís., Painequeo Paillan, H. (2001) CD, **Pu lafkenche ñi Ül**, oralidad en el canto **Mapuche**.

Chile, B. d. (2020). Ley Indígena. Santiago de Chile.

Chile, Ministerio de Educación. (2013). Música, Programa de estudio sexto básico. Chile.

Chilena, Memoria Chilena. (2018). Memoria Chilena. Obtenido de <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96731.html>

Curiqueo Melinao, Margarita. (25 de Noviembre de 2021). Entrevista Comunidad **Pichuman**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, Entrevistador)

Educación, Centro Nacional de Educación. (23 de agosto de 2021). www.cned.cl.

Ester Grebe, M., Pacheco, Sergio., & Segura, José. (1972). **Cosmovisión Mapuche**. Cuadernos de la realidad Nacional, 46.

Geografic, N. (Mayo de 2021). www.ngenespanol.com. Obtenido de <https://www.ngenespanol.com/traveler/la-palabra-musica-viene-de-las-musas-grecia/>

González, E. (1989). Vigencias de instrumentos musicales **mapuches**. *Revista Musical Chilena*, 28.

González, J. P. (1993). Estilo y Función de la música Chilena de raíz **mapuche**. *Revista Musical Chilena*, 80.

Hueichan Ancalef, N. (8 de Octubre de 2021). Entrevista Nelly **Hueichan**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, Entrevistador)

Mapa mundi. (2021). Mapa mundi. Obtenido de <https://mapamundi.online/america/del-sur/chile/>

Maripil, & Gómez Márquez, S. (25 de Mayo de 2021). Taller de ñlkantun como vehiculo de aprendizaje. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=0IgThsLLBMs&list=PLsAhu5G4Y5NULVM_Bz-N3YTGogY1nR6-t&index=5&t=5062s&ab_channel=SergioMarceloG%C3%B3mezM%C3%A1rquez

MINEDUC, M. d. (Octubre de 2021). peib.mineduc.cl. Obtenido de <https://peib.mineduc.cl/interculturalidad-todos-todas/>

Miranda, P., Loncon, E., & Ramay , A. (2017). Violeta Parra en el **Wallmapu**. Santiago de Chile.

Painequeo Paillan, H. (2000). La oralidad en el canto **Mapuche**. México.

Painequeo, H. (2015). Algunas cosas que podrían estar incidiendo en el eventual debilitamiento de la vitalidad y posible desplazamiento de la lengua **mapuche** por el castellano en Chile. ONOMÁZEIN, 211.

Painikeo Tragnolao, S. (22 de Noviembre de 2021). Entrevista Sofía **Painikeo**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, Entrevistador)

Pichuman Huaiquinao, J. (25 de Noviembre de 2021). Entrevistas Comunidad **Pichuman**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, Entrevistador)

Pichuman Huaiquinao, L. (18 de Noviembre de 2021). Entrevista Loren **Pichuman**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, Entrevistador)

Pichuman, Niña. (2021 de Noviembre de 2021). Entrevista Comunidad **Pichuman**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, Entrevistador)

Piña, Juan Andrés. (2021). Mitos y leyendas del pueblo **mapuche**, relatos de la tradición oral. Santiago de Chile.

Porma, M. (11 de Junio de 2021). Entrevista Marta **Porma**. (L. Gutiérrez **Huenchuñir**, & A. González Araya, Entrevistadores)

RAE. (Mayo de 2021). www.rae.es. Obtenido de <https://www.rae.es/drae2001/m%C3%BAsica>

RAE. (Mayo de 2021). www.rae.es. Obtenido de <https://www.rae.es/drae2001/arte>

Riedemann, A. (2008). La Educación Intercultural Bilingüe en Chile: ¿ampliación de oportunidades para alumnos indígenas. INDIANA, 170.

Rubinstein, D. (7 de Enero de 2014). El ciudadano. Obtenido de Olca:
<https://olca.cl/articulo/nota.php?id=104007>

Schafer, R. (Diciembre de 2021). www.acusticauach.cl. Obtenido de
https://www.acusticauach.cl/?page_id=9820

Trepeñ pu lamngen. (2000). CD, **Ulkantun mapuche warria mew**, cantos **mapuche** en la ciudad. Santiago de Chile.

UNESCO. (octubre de 2021). es.unesco.org. Obtenido de
<https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad>

Ziegler, R. (2014). Introducción. En D. Kindersley, *Música, la historia visual definitiva* (pág. 8). Londres: Cosar ediciones.

CAPÍTULO VIII:

ANEXOS DE TEXTO

Anexo 1: Transcripción Ül Tüfachi Mapuche

Tüfachi Mapuche

Flora **Painequeo Colin**, Comunidad Santa María, Isla Huapi.

Kiñe püle kiñe püle kiñe püle kiñe püle

Kiñe püle tripananay chawema

Kiñe püle kiñe püle tripananay chawema

Kiñe püle kiñe püle kiñe püle tripananay chawema

Ngekelay nga ngekelay nga ngekelay nga

Ordena **pelu tüfachi kampuanaya chawema**

Ngekelay nga ngekelay nga ngekelay cheunurume

Solucionar **nga ñi problema chawema**

Ngelay ngelay ngelay

Chew püle rume chew püle rume mülelay

Kay nga apoyo anay chawema

Tüfachi mapuche mu anay chawema/ tüfachi Mapuche

Ngelay ngelay ngelay ngelay

Ngelay ngelay ngelay ngelay

Ngelay ngelay ngelay

Anexo 2: Traducción al castellano Ül Tüfachi Mapuche.

Tüfachi Mapuche

Flora **Painequeo Colin**, 49 años, Comunidad Santa María

A mi lado, a mi lado...

Oh joven, yo he quedado al margen

Oh joven, yo he quedado al margen

Oh joven, yo he quedado al margen

Porque no existe, porque no existe porque no existe

Oh joven, que arregle los litigios

No hay alguno, no ha habido, no hay en ninguna parte

oh joven, que solucione mi problema

No hay, no hay, no hay

En ninguna parte existe

en ninguna parte, oh joven, no hay algún apoyo

En este sector, en esta tierra, oh joven

No hay, no hay, no hay, no hay

No hay, no hay, no hay, no hay

No hay, no hay, no hay

Anexo 3: Transcripción Mañkianem

Mañkianem (Sumpalh ÜI)

Feliciano **Huenten**, Comunidad de
Nawelketre

Eu.

Mañkianem mañkianm

Mañkianem mañkianm

Fürenien anay mañkian

Eluan kayipeye anay mañkian

Mañkian anha mañkian

Marichiwew

Awüngen hanhaüy

Awüngen hanhay mañkian

**Eluenanhay piwüran hay mankiañ
mañkianem**

Macha niey ñi lafken

Macha niey mi lafken

Mañkianem

Niefulmi fotüm

Niefulmi ñawe

Kelhuayíñ meu

Mandalayíñ meu loko

Mandalayíñ mukom

Ipeyeanhay mañkian

Müleley kay nga luche

Müleley kay nga luwa

Müleley kay nga kolof

Elungey ayíñ anay mañkian

Mañkian anay mañkian

Chew chimüley mi mañkian

Chew chimüley mi mañkian

**Miñche lafken nga miyawimi anay
mañkian**

Karüley nga mi mapu

Karüley nga mi mapu

Karüley kay nga lafken

Itrofil ipeye niey mi anay mañkian

Mañkianem

Fentren niyeymi chahwa

Fentren niyeymi ipeye anay

Mañkian

Mañkian anay mañkian

Chumafuyu anay mañkian

Müna küme che eyimi

Miñche lafken nga mi yawimi anay mañkian

Eluniyemuay

Eluniyemuayĩ

Pewüntu anay mañkian

Mañkian anay mañkian

Gracias

Anexo 4: Traducción Mañkianem

Mañkianem (Sumpalh Ûl)

Feliciano **Huenten**, 81 años, Comunidad
de **Nawelketre**

Eu.

Oh **Mañkian**

Tú que ya no eres ya de este mundo

acepta mi petición

dame el alimento material

Oh **mañkian**

10 veces más venceremos

que desgracia la mía

que desgracia la mía, oh **mañkian**

dame pues piure, oh **mañkian**

tiene machas mi mar

tiene machas tu mar

Oh **mañkian**

si tuvieras hijo

si tuvieras hija

ayúdanos

nos envíen los locos

nos envíen todo tipo de

alimentos marinos, oh **mañkian**

Es real que existe el **luche**

Es verdad que existe la **luwa**

Es verdad que existe el **cochayuyo**

nos lo deben dar, oh **mañkian**

tenemos esperanza, oh **mañkian**

en qué lugar preciso te encontrarás, oh

mañkian

en qué lugar preciso te encontrarás, oh

mañkian

andas debajo del mar, oh **mañkian**

tu tierra es todo verde

tu tierra es todo verde

el mar esta de color verde

toda forma de comida tienes, oh **mañkian**

oh **mañkian**

tienes muchísimos peces

tienes muchísimos alimentos

oh, **mañkian**

Oh tú **mañkian**

qué acuerdo tomaríamos, oh **mañkian**

eres persona de valor

andas debajo del mar, oh **mañkian**

dadnos

dadnos siempre

primavera, oh **mañkian**

oh, **mañkian**

Gracias

Anexo 5: Transcripción ÜI Andrés Curin.

ÜI

Andrés **Curin**, **Mañio** Nueva Imperial, 1983, grabado por Antonio Lizama primer locutor de radio Bahai.

Kuifi ke che, fey kuifí, mülekerkefuí "ayiwün".

We ke ché ayilay zomo kuifí. Ayileyu ñi chaw, ñi ñuke, ñi wünen, pu wenüy. Fey ayilelgekefuí kuifí. Fey ayilgey tati fey, Pezilmegey zomo... Fey ni kimnochi fey ti chi wentxu, kurregealu... Fey kimni mütem re futxa que che mutem, peñiwen, mallewen. Fey, fey chi zugü mülekerkefuí kuifike che, futxa ke che, fey ti kurregealu kimlay tati... Yelmegi mütem, kurregeaymi, fey chi zomo nieaymi pigey...

Inche ñi el yael, inche ñi kimal, kimal guillan, inche ñi kimal kümeke wenüy, tüfey, kim poye chey, azümi yewenchen, azümi guillan pin. Pekan pekan nüafuy zomo tüfa, chumngen chumngen nüafuy... Pige y fotüm ürke küifí. Pige y peñi, ya fey, we ke wentxu kurregelay nielu, küla mari, epu mari kechu txipantü fey, fey wüla puwi ñi kurregeal pigí. Fey ayilgí zomo, fey... Pezilmegi, femgechilekerkefuí kuifí ke zugu... fey mu... fey ta pezilmelgel... ya pi gí, fey guillanzugüfemey ká. Ragi fey kay ta...Ka müli ta pekan ta...kagechi peziwün, fey kimlay tüfey, fey guillanzugüfemí, yefemgi külliñ, guillanzugümealu tati...ka fey müley pigí,.. fey müleay pigí, fey müleygün gen. Gen choküm pige y, gen famgelu pige y, gen müna pige y... kuifí kom kimnegekefuí kuifi ke familia...kom achkaniegefuí ñi ñi kimnegelgí kuifí ke zugü mu. Futxa ke kuifikechemu. Femgechi kurregekerkefuí kuifi ke che...Pekanka zomo yemelay, kizu ayilay ti wentxu. kizu ayirumelé upenkechi... llowmagelay, fey ti niey ni llipen pigí

Chumgepefel...? küme rakizuam nepefel...? kümelu fel, kim mafalay, kimlafi-iñ..

chumgen ...

Kimel chi zomo, fey kümey, fey mew müley yewen püñmo, yewen fillka, yewengen nanüing. Fey pin, nierkerkefuí, kuifi ke che chem. fütxa ke antiguo, fütxa ke che, fey mu yelmegi, kintulgeí zomo tatí. Fey ñuke kurrentualu, ñuke kürre mu...fey tukugey, ka wülchulí ta amul, mejor fey nieay pigí. müte fül lí ta tufa pigí,mute pülleli pigey,newe üpul-lelu mejor niepe,fey zoy poyechelgi,zoy kim yewechey,zoy azümi familia pin. Inche ñi famelu pi. Günayaepaymü, serfipayaeymu ga, pipigi nanüingealu, pipigi futxa ke che... pipiyewi kurrewen, pipiyewi pu fillkawen, pu wenüywen, kiñelu zugu. küküf ley rakizuam kuifi ke che.

Tufa may ta, felewelay, pekan pekan amuy zugü...winkawi ti che tati. Felekayká...chillkatun zugün mu, fey tí zoy kimnolu ;;;Chem falí tí zugü, chem kümi fey ti chi zugü?!! Pipigi ti tüfa ragin, fey felekayka...?

Fey kimnolu... Ayentuchey, chem azi tati...wezake futxa wez wez em...wezake füta ke che yem... fey pipigi ti kimnolu.

Kuifi müley füta ke rakizuam, füta ke wewpin, wewpinkanmagekey, muley ta civil. Mapuche ta niey ta civil, kizuke niey, guillanzugun mu, txawüy ta tüfey novio, ñi civil txawüy, novia ñi civil ka müley. fütxake wewpin mu.

Canto y semi canto (Recitativo).

FACHANTÜ MAY TA GUILLARUKAPAPEN,

FACHANTÜ MAY TA GUILLAPAPEN LEPÜN.

EYMI MAY TA MI ZEYA, EYMI MAY TA MI FAMGELU TA TUFYA YEPAPEN,

KIÑE KÜME AZ PU TXÜR ALÚ.PÜNÖN KAWELLU MÜTXURPANUAL,

**TXEFKÜPANUAL MAY TA, TÜFA MU, FEY MU MAY TA, GUILLAPAPEN TA,
TA FEY CHI ZUGÜ MEW MU MAY TA YEWKUNUPAPEN, TXÜR KÜNUAL
PIWKE, FACHANTÜ MAY TA, MIAWÜN TA TÜFA MU, ZEYAMU MAY TA
TÜFEY...EYMI MAY TA MI KÜME ZEYA, EYMI MAY TAMI KÜME ÑAWE...
FACHANTÜ TA YEPAPEN MAY TA TÜFA EEEEE***

Fey pipigi ta fey.

kagelu kay ti novia kay.

Feley may ta tüfaaa...

***INCHE MAY TAÑI ZEYA, INCHE MAY TAÑI PÜÑEÑ...EYMI MAY TAMI
ENTULPAELMU PÜÑEÑ**

ENTULPUALMU CHOIN.INCHIÑ MAY TAIÑ CHOKÜM TA, TÜFEY.

**INCHIÑ MAY TA KONELTUWETUWELAYAIÑ...EYMI TA FACHANTÜ,
GÜNEAYMI,**

FÜTALONKOGAYMI,

EYMI MAY TA MI RAKIZUAM MU, EYMI MAY TA MI GÜLAM NIEAY.

INCHIÑ TAIÑ GÜLAM NIEFUÍ, WELU FELEWETULAYAY.

**KA KOM MÜLI TA KIMÜN, KA KOM MÜLI TA GÜLAM TA TA, FACHANTÜ
MAY TA EYMI GERKEAY TA TÜFA.**

ZEWMA MAY TA EYMI TAMI RAKIZUAMNIEAY MAY TA TÜFA EEEE*

Fey pi pimekey kuifi ke che, fey ti chi guillanzugünmu. fey ti chi zugü müley kuifi.

**Futa ke gülam, yewütuwün mu, yewütuwün ta tufey. Felekefuí ta kuifi ke rakizuam,
futa ke rakizuam.**

**Fachiantü fey ta wepün gey, Bahaí mu. Fey ta weflepuay fey ta chi zugü, fey algún día
pulí. Fey ta zoy amuluwüliñ, fey ta zoy wefpuay fey ta chi gülam radio Bahai mu.**

fey mu, fey ta, fentekunuafiñ, petu mülefuy welu ta, fente kunuafiñ.

fey ta feipilen ta tufa

Anexo 6: Traducción Ñl Andrés Curin.

Ñl

Andrés **Curin, Maño** Nueva Imperial, 1983, grabado por Antonio Lizama primer locutor de radio Bahai.

Antes, antiguamente, hace mucho tiempo atrás, había una forma de casar a los jóvenes...los mayores eran los encargados de buscar a la futura mujer, forma de elegir a quien les gustaba más. Los muchachos no tenían esa posibilidad de buscar a alguien que les guste.

Los que elegían eran, el papá, la mamá, los mayores los amigos ...ahí ellos elegían a quien les gustaba. Cuando ya tenían a la elegida...iban e iban a pedir la mano de la mujer, y el joven ni idea de eso, de que lo quieren casar. Los únicos que sabían de lo que lo iban a casar eran los mayores, los hermanos, los tíos paternos.

Eso, eso pasaba antiguamente, los ancianos los mayores los muy ancianos eran los encargados de hacer y tomar decisiones, y el joven no tenía conocimiento de que lo querían casar, ellos tomaban la decisión y le traían a la mujer elegida y le decían al joven, esta será la mujer con la cual te casarás, compartirás tu vida, para que tengas descendencia, para saber de quienes son tus cuñados, el resto de familia y amigos y esos...

Para que haya demostración de cariño, de respeto mutuo, que no pase a llevar a nadie. Sepa ser cuñada.

Estos muchachos no pueden elegir por ellos solos, decían. Así se les decía a los hijos varones antes.

Se les dice a los hermanos, los jóvenes que a la edad de 30 o 25 años están aptos para casarse decían. Ahí se les empezaba a buscar a alguien que les guste y se le va a pedir la mano

inmediatamente y también se hace el trato del dote o pago ese mismo día de la pedida, aún sin saber el joven que lo van a casar. Hay esto, hay esto otro, está los tíos maternos, los familiares directo, los primos, antes todos sabían quiénes eran sus familiares y parientes, los ancianos eran los encargados de dar a conocer quiénes eran sus familiares a los más jóvenes. Así se les casaba antes...no tomaban a cualquier mujer como futura esposa para los hijos. Los hijos no tenían permiso o autorización de buscar ellos mismo una mujer que le guste.

y si por casualidad eso pasaba...no se le recibía a la mujer en la casa del muchacho...ellos se preocupaban de saber ¿Cómo es? ¿de dónde es? ¿Qué costumbre tendrá? se preguntan ...

No lo sabemos, mejor es tener a una mujer elegida por los ancianos, así se sabe de dónde es, que es una persona respetuosa, que será una buena nuera con su suegro y su suegra, buena cuñada y respetuosa con todos. Eso era importante para los antiguos los ancianos los mayores. Por eso se le buscaba y se les llevaba una mujer que reúne las condiciones que debe tener una buena esposa, que sea como una madre cuidadora y apañadora. Ahí, donde ellos deciden y dicen, con ella lo vamos a casar (al joven con la muchacha). Buscaban una muchacha que quedara un poco alejados no muy de cerca...ya que decían que muy cercana no era muy bueno. Por eso les buscaban pareja en otros lugares más lejanos...Ellos decían, así va a ver más respeto, más cariño más concepto de familia.

Te va respetar te va a cuidar se decían unos con otros los futuros suegros, los matrimonios mayores, entre cuñados, entre amigos.

Cuando se ponían de acuerdo, la palabra era ley antes, ahora ya no es así, la palabra se lo lleva el viento ya no tiene ese valor de antes.

Ahora adoptaron las costumbres occidentales (**awinkados**) así es ahora. Ahora los que estudian les gusta más la otra cultura y reniegan de lo propio diciendo... ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué tienen de bueno esas costumbres? eso dicen la mitad, ¿Será tan así?

Esas personas que no saben nada, son los que más critican, se burlan, se ríen de todo, no le toman la importancia que tiene. Dicen, que locos los viejos antiguos, que ignorantes eran ellos dicen...sin saber de lo que hablan. De lo que es nuestra cultura. Antes había grandes pensadores, analizadores, observadores, líderes de opinión. Personas que se dedicaban a parlamentar en matrimonios y otros temas.

También hay civil en lo mapuche y se llama **guillanzungün**, cada uno cuenta con un civil tanto hombre como mujer.

Al juntar a los novios está el civil del hombre y de la mujer. Y los grandes ancianos o mayores comenzaban así (de parte del novio).

HOY HEMOS LLEGADO A COMPRAR CASA

HOY HEMOS LLEGADO A COMPRAR EL SUELO (PATIO DE DONDE SE TIENE LA CASA O VIVIENDA)

ELLA ES SU HERMANA, ELLA ES SU FAMILIA, A ELLA HEMOS VENIDO A BUSCAR

PARA SELLAR ESTE BUEN ACUERDO...

PARA QUE EL ANDAR DE MI CABALLO NO TROPIECE, PARA NO REBOTAR AL LLEGAR ACÁ...POR ESO ESTAMOS ACÁ, PARA PONER EN ACUERDO TAMBIEN LOS CORAZONES, POR ESO HEMOS LLEGADO HASTA ACÁ, POR UNA BUENA HERMANA, POR UNA BUENA HIJA, POR ELLA HEMOS VENIDO HASTA ACÁ HOY ...EEEEEE"

Y los demás, de parte de la novia dicen más menos así... (familiar de la novia)

ASI ES...

ELLA ES NUESTRA HERMANA, ELLA ES NUESTRA HIJA A QUIEN VIENEN A BUSCAR HOY, PARA TENER DESCENDENCIA PARA TENER NUEVOS BROTES...ES NUESTRA SOBRINA.SOBRE ELLA YA NO PODREMOS PROTEJERLA Y TENERLA (HABLA DE RESGUARDO QUE YA NO LO TENDRAN BAJO SU TECHO)

HOY USTEDES SE HARAN CARGO, TENDRA SUS CONSEJOS, TENDRÁ SU FORMA SE PENSAR (DE LA NUEVA FAMILIA)

ELLA FUÉ FORMADA BAJO NUESTRO FORMA, PERO AHORA EN ADELANTE FORMARÁ PARTE DE USTEDES, TENDRÁ LA FORMA DE PENSAR DE USTEDES...ASI SERÁ...EEEEEE*

Así se respondía los antiguos ancianos, entre ellos había mucho respeto, cooperación, llegaban a muy buenos acuerdos. Antes de llegar a un acuerdo se pensaba y analizaba mucho todas las decisiones... Había espacio donde los jóvenes también aprendieran en estos momentos lo estoy dando a conocer esto, a través de la radio Bahai ellos se encargarán de esparcir a todos lados...hay mucho que contar, pero por ahora llegaré hasta acá. A través de la radio se difundirá todo lo que conté. Seria todo por el momento.

Anexo 7: Transcripción Ül Peñi Hermano.

Ül peñi hermano

Rufino **Antifil**, comunidad de **Anüweyeku**

Peñi Hermano. **peñi** hermano. **peñi** hermano, **peñi** anay **peñiw**

Layalu, **layalu** inche apuen, **peñi** hermano.

Güman peñaymalaen, **güman** peñayalaen, **peñi** hermano, **peñi** hermano, **güman**
pelayaen anay...

Ela-en, **ela-en**.... **eltuwe** mew **elelaen** **peñi** hermano, **peñi** hermano.

Wüzapel rüpü mew, **wüzapel** rüpü mew **ela-en** anay, **ela-en** anay, **peñi** hermano, **peñi**
hermano. **Ellel** aen, **kiñe** epu **fierru**, **anüm** **nagüm** **kunulelaen** anay, **peñi** hermano.

Kintuwelgewpali, **leliwgelpali** hermano, **tüfachi** **wentxuem** anay, **awkafe**, **awkafe**
wentxu em **ürke** may, **pigean** may, **tañi** **zugüyegem** anay, **peñi** hermano, **peñi**
hermano....

Anexo 8: Traducción Ül Peñi Hermano.

Ül peñi hermano

Rufino **Antifil**, 83 años, comunidad de **Anüweyeku**.

Hermano, hermano. Hermano, hermano. Hermano, hermano. Oye hermano, hermano.

Hermano, hermano.

Moriré, moriré, moriré yo hermano. Hermano, hermano.

No llorarán por mí, no llorarás por mí, hermano, hermano. No lloren por mi

Me dejarás en el cementerio, me dejen ahí hermano, hermano.

Donde se separan los caminos, donde se separan los caminos, escucha ahí me

dejarás...hermano, hermano. Me dejarás uno o dos fierros, enterrados hermano. Hermano

cuando vayan a encontrarme (en la tumba), cuando vayan a mirarme dirán, este fue un

hombre libre, libre, dirán mientras hablen de mí. Hermano, Hermano

Anexo 9: Transcripción Rakiduamün Ül.

Rakiduamün Ül

Feliciano **Huenten**, comunidad de **Nawelketre**.

Inche... inche... yyy

Mapuche anay ñañayyy...

Müley ñi mapu inaltu lafken...

Petu weftuy,petu weftuy mapuche yyy.

Mapuche faltay, kornetatural, püfüllkatual, ñolkintual faltaley...

Fey ti ñi, piwke mu, konal. fey...

Anexo 10: Traducción Rakiduamün Ül.

Rakiduamün Ül

Feliciano **Huenten**, comunidad de **Nawelketre**.

_Yo...yo...

Soy **mapuche** amiga...

Mi tierra está a la orilla del mar

Verde está mi mar...

Está creciendo, está creciendo mapuche...

Al mapuche le falta tocar, Korneta, **püfüllka** y **ñilkiñ** (**ñolkiñ**, parecido a la **txutxuka** pero mucho más delgada)

Para que el son de los instrumentos entre en el corazón (o calen en el corazón) ...

Anexo 11: Transcripción Txegül purrun.

Txegül purrun.

Ximena **Llamin**, comunidad **Trepeñ pu lamngen**

Txegül,txegül,txegül,txegül...

Txipape tati txegül (küla)

Amupe tati purrun (küla)

Zugufige tami zomo (epu)

Amuyu tami newen.

Amulepe tati txegül (küla)

Nentufige,nentufige tami zomo (epu)

Tami purrun

Amutuyu,amutuyu tami zañe

Amutuyu,tami zañe

Amutuyu tami zañe

Txipay che tati txegül (küla)

Amuyu tami newen (küla)

Lef txipay tati txegül (epu)

Afi,afi,tami purrun (meli)

Fey,fey,fey,fey... (küla)

Anexo 12: Traducción al castellano Txegül purrun.

Txegül purrun.

Ximena **Llamin**, comunidad **Trepeñ**

Treile..treile...treile.

Que salgan los **treiles**(3veces)

Que siga la danza (3veces)

Háblale a tu mujer(2veces)

Llevemos nuestra fuerza

Que sigan los **treiles** (3veces)

Sácala, sácala a tu mujer (2 veces) en tu danza

Vámonos, a tu nido. Vámonos a tu nido

Salió la gente con el **treile**(3veces)

Llevemos tu fuerza (3veces)

Salió rápido el **treile**(2veces)

Se acabó, se acabó tu danza(4veces)

Así es, así es, así es, así es.

Anexo 13: Diagrama de alturas Ül peñi hermano.

Anexo 14: Diagrama de alturas Ül Tüfachi Mapuche.

Anexo 15: Diagrama de alturas Rakidumün Ül.

Anexo 16: Leyenda Mañkian

Recopilado por Juan Andrés Piña, 2021, Mitos y leyendas del pueblo **mapuche**, relatos de la tradición oral.

Mankian, el joven convertido en piedra.

Se cuenta que **Mankian** era, hace mucho tiempo, un joven **mapuche** que acostumbraba a mariscar junto a su familia en la zona de **Queule**, actual provincia de **Cautín**. Él amaba el mar y se deleitaba pescando, recogiendo mariscos y le parecía gozoso nadar en las aguas y enfrentar las olas. Le gustaba el bramido de las rompientes, la caricia de la arena y el aroma salado que desprendía cuando reventaba en la orilla.

Una mañana, como tantas otras, fueron en grupo a mariscar. Al entrar en el agua, junto a unas rocas, **Mankian** se sintió tan bien, rodeado por la envolvente marea, que dijo:

_Si fueras mujer te querría para siempre y me casaría contigo.

Entonces se escuchó un susurro, al parecer de un **sumpall**, que decía:

_Ya que me quieres tanto, te acabas de casar conmigo.

Después de escuchar eso, **Mankian** pisó una roca que sobresalía del fondo de la arena, oculta bajo el agua, y esta roca le atrapó un pie, rodeándolo con su materia de piedra y mineral. El joven intentó desprenderse y correr hasta la orilla, pero en ese momento su otro pie también fue atrapado.

_ ¡Ayúdenme! _gritó hacia quienes estaban en la playa_. ¡No me puedo despegar, no puedo salir!

Rápidamente algunos miembros de su familia corrieron a ayudarlo. Lo tomaron por la cintura y tiraron con fuerza su cuerpo, pero no pudieron levantarlo, por más que insistieron.

Cuando supo lo que ocurría, llegó su madre y nadie supo explicarle qué le había ocurrido a **Mankian**. Ella entonces pidió instrumentos duros que sirvieran para romper la piedra a la cual el joven estaba tan firmemente adherido. Cuando lo hicieron, el joven lanzó lamentos de dolor y así lo gritó a quienes golpeaban con firmeza la roca:

_ ¡No lo hagan, no lo hagan! ¡Están golpeando mis pies!

Incrédulos, quienes descargaban golpes en la roca siguieron con su faena, mientras **Mankian** seguía quejándose. Solo se detuvieron cuando vieron brotar de ella la sangre que manchó de color rojo las aguas del mar.

No había nada que hacer. Impotente, la familia del muchacho vio cómo en los días siguientes sus pies se convirtieron en piedra y este proceso continuo lentamente hacia sus piernas.

Le hicieron una rogativa, pero sin resultados: paulatinamente su cuerpo siguió transformándose en piedra. **Mankian** se fue resignando a su nuevo estado y así se lo dijo a su madre, sus hermanos y tíos que lo acompañaban:

_ No importa, nada terrible me pasa. No me siento mal, no rueguen más por mí. Solo les pido que cada cierto tiempo me dejen diez cantaritos de **mudai** en la orilla del mar.

Así lo hizo su madre, quien encontraba los cantaritos vacíos cada vez que volvía a la playa.

Mankian se transformó, definitivamente, en piedra, fundiendo su cuerpo con las rocas marinas.

Su figura quedo tenuemente diseñada en una gran piedra que el mar rodea incesante, día y noche, y salpicándolo de espuma. Es la permanencia del amor que algún día **Mankian** le declaro a esas aguas tumultuosas y que ellas correspondieron en matrimonio.

Como compensación, el mar deposita cada cierto tiempo una gran cantidad de peces y mariscos en la orilla cercana a **Mankian**, que su familia recibe con gratitud.

Anexo 17: Contexto Flora Painequeo.

Relato del Luís Barrie, anotado en mi libreta personal, octubre 2021.

La señora Flora **Painequeo**, tiene una historia bien trágica. Al momento de grabarla ella tenía 49 años, vivía sola en su **ruka** en la comunidad y era bien discriminada. A ella no se le consideraba **Ülkantufe**. Flora **Painequeo** sufría algún tipo de problema cognitivo, lo que la hacía tener una personalidad más infantil respecto a su edad y más retraída. Por esto mismo, la comunidad la relegaba a trabajos en los cultivos y normalmente no socializaba mucho. Hasta que un día me acerqué a hablarle y ella comenzó a cantar.

Anexo 18: Entrevista Lonko Marta Porma

Diseño de la entrevista – conversación.

Aplicación de la entrevistas – conversación.

Introducción

Todas las entrevistas contenidas en esta sección y también los fragmentos contenidos dentro de esta Memoria de título de otras entrevistas más pequeñas y casuales fueron diseñados como una conversación guiada por conceptos que nos interesaba ahondar con cada una de las personas con las que pudimos compartir ya sea en Santiago, Chile como en el sur del país, más específicamente en la ciudad de **Temuco**, Chile.

Las siguientes conversaciones fueron grabadas con el consentimiento del entrevistado. Existen conversaciones que no fueron grabadas pero cuyas citas se encuentran disponibles a lo largo de este escrito y en el siguiente capítulo.

Entrevista Lonko Marta Porma

Asociación We Dakin Püllü

La Señora Marta Porma es **Lonko** de la asociación mapuche **We dakin Püllü** de **Peñalolén**, es **Kimelfe (profesora)** de mapudungun y miembro de la mesa indígena de la comuna de **Peñalolén** desde hace casi 15 años. La siguiente conversación se da en el formato online por la plataforma Zoom el día Viernes 11 de Junio del 2021.

Marta Porma con su Hija Daniela Ancao Porma y su esposo Juan Ancao, fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir**. Nguillatun Parque Quebrada de **Macul**, 5 de diciembre del 2021.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿Cuál es su opinión acerca de lo propuesto por los Planes y Programas del Ministerio? (Luego de mostrar algunas actividades sugeridas disponibles en la página de Currículum en línea.)

Marta Porma: Bueno como dice usted ahí, que eso no está bien **ñaña** (Forma afectuosa de decir hermana en **mapudungun**), cómo van a llevar parte de una ceremonia que es sagrada en un aula, donde no hay sabiduría, donde no hay **kimün**, y aparte que los niños tampoco lo tomarían bien. Porque sería llevar el **Ül** nomas de una persona, bueno en el campo todavía se ve gente que todavía canta, el canto **mapuche** es la emoción, el sentimiento que tiene cada persona en el momento cuando saca su **Ül**. No es una canción aprendida como lo hacen grupos de música que después todo el mundo también lo replica, no es así, en el **mapuche** no es eso. Muchas veces, hasta donde yo sé, el **Ül** es único sale del momento, de la reflexión en el momento en que se encuentra la persona. por ejemplo, si yo canto algo yo no lo voy a repetir pasado mañana o en otro lugar, eso ya es **winkalizar** el **Kimün**. porque el mapuche es **femkiley ta kurruf kimngelu kimün**, esto no lo hace la persona que tiene la sabiduría en su ser. Claro que uno puede grabar una canción, en el fondo para escucharla, para volverla a escuchar y entender lo que dice la letra, me hace sentido esa letra o porque la quiero grabar porque esa persona puede ser que después ya no esté y voy a tener un recuerdo de esa persona. esa es la explicación que le podría dar, hasta donde yo sé.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Si, es más o menos lo que nosotros pensábamos, lo que habíamos averiguado un poco, porque también tenemos entendido que igual hay **Ül** que son más tradicionales que se han pasado de generación en generación, que no han cambiado mucho, que tengo entendido que tampoco son muchos.

Marta Porma: No porque por eso le digo yo, una persona sacó una música y esa música se escuchó y esa música después vino otra persona y lo volvió a cantar, eso es **winkalizar**, ¿me entiende?, claro que existe todo el contenido lo más probable, la letra, la melodía mapuche, por eso que no hay en el pueblo **mapuche** muchos cantantes artistas como se dice.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Si, son poquitos.

Marta Porma: Muy pocos, y las personas que cantan eso no lo hacen con un instrumento, no es necesario tener instrumento, el sacar un **Ül** porque sale en el momento según la emoción que esté pasando la persona.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Si, bueno la voz es un instrumento **lamngen**, el instrumento más importante que tenemos nosotros.

Marta Porma: **May** (sí), los **ayekan** puede ser que sea parte de la música, Que se puede traspasar, que se traslada la música a través de un **ayekan**, pero los **Ül** en sí. Yo tampoco estoy en desacuerdo de que los **lamngen** hagan eso, si también a través de eso están enseñando.

Ariel González Araya: A eso también va nuestro punto, ya que yo entiendo que el **Ül** es parte de la emocionalidad del momento, es parte de un aire de improvisación dentro del contexto que vive una persona que está realizando el **Ül**.

Marta Porma: Sí.

Ariel González Araya: Y nuestra gran incógnita, que estamos intentando descubrir dentro de la base, para que esto no se pierda, como llevamos el **ÜI** a las aulas, porque al fin y al cabo es algo que se debería, yo viéndolo desde fuera, siendo alguien que no tiene ningún tipo de conexión **mapuche**, yo siendo que es verdaderamente importante siendo parte de nuestras raíces, independientemente sea una mezcla o directa.

Marta Porma: May (sí)

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿Cómo llevamos eso?

Marta Porma: **Lamngen**, yo no tengo la receta, pero sí podría dar un consejo para que eso no suceda, cada alumno tiene que hablar bien el **mapudungun** para poder sacar un **ÜI**. ¿Si no sabe hablar **mapudungun** cómo va a sacar un **ÜI**? La primera misión es que tenga que saber hablar ese niño o esa niña, es la única manera porque usted no va a sacar un **ÜI** si está hablando en castellano, no es lo mismo. Es preferible que se pierda, en el fondo para que no lo estén **winkalizando** tanto.

Ariel González Araya: Claro, en el fondo si trasladamos, aunque uno no tenga intenciones de hacerlo, si lo hacemos en todas las canciones o como se hace el **ÜI** al castellano, ya se perdió.

Marta Porma: Exactamente, se pierde.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso es lo que estamos observando porque si bien existen muy pocos **Ül** que se han mantenido como en su estructura, en su canto, así como más **awinkados** por decirlo así, son muy pocos. Pero la idea principal es que nace del momento entonces cómo se podría enseñar esto, si en las comunidades nace espontáneamente o lo enseñan también o solamente los niños escuchando, aprendiendo a hablar, etc.

Marta Porma: Solo escuchando **ñaña**, escuchando y estando, así ha sido siempre en nuestro pueblo. Y así se tiene que mantener. Entonces el que quiere tener **kimün mapuche** tiene que ir donde están los **mapuche**.

Ariel González Araya: Claro, para saber de los **mapuche** tenemos que estar allá.

Marta Porma: Claro, que sacan de traerlo al aula si no se lo van a entender **ñaña**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Si, por eso le decía, había algunas, actividades sugeridas por el ministerio que te dicen “recrea un **Nguillatun** con los niños de tercero básico” y no podíamos entender porque hacen esto.

Marta Porma: Hacen eso porque no escuchan a los que saben, no le preguntan al pueblo, a la gente que sabe esto, que entiende esto. Ellos lo hacen porque quieren, y al hacerlo transgreden todo.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Por eso mismo nosotros queremos informarnos bien para no transgredir al **mapuche**, en el fondo, no hacer lo mismo que esas personas.

Marta Porma: Hay muchos **kimeltuchefe** (profesor) que uno habla, escucha hablar **wechekeche** de verdad que da pena el **mapudungun** que le están enseñando, así que hay mucha trasgresión, pasan a llevar muchas cosas.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Nosotros, nos re configuramos todo esto de qué hacer, cómo llevarlo, cómo hacer que lo conozcan niños que no sean por ejemplo del **walmapu**, niños de acá de Santiago, o del norte incluso puedan conocer esto, pero sin transgredir. Yo le había dicho a Ariel que podríamos recopilar cantos, pero que sean no para enseñarlos para que los niños los canten, sino que, como una manera de escucha, de conocerlos, para no transgredir la cultura de esa forma, “ya niños ahora vamos a cantar este **Ül mapuche**” y les ponemos la letra, por ejemplo. porque eso no es correcto. Sería **winkalizarlo**, que se aprendan una canción y que la repitan y la repitan y después la canten en otro lado y ya se perdería la magia del **Ül**.

Marta Porma: exactamente

Luz Gutiérrez Huenchuñir: entonces sería como la mejor forma de, tal vez de enseñarlo es más que nada como desde la introspección, el conocer, escuchar algo nuevo, pero no replicarlo.

Marta Porma: Sí.

Ariel González: Probablemente lo más cercano que nosotros podríamos enseñar, en este momento, quizás para poder llegar al auténtico **Ül**, nos va a tomar mucho tiempo para

nosotros incorporarlo a nuestro propio sistema, para poder incorporarlo a los demás, yo creo que tal vez es, al tiempo que tenemos, enseñar precisamente esto, enseñar cómo la emoción del **ÜI** es importante, de por qué está mal **winkalizarlo** de la forma en que lo están haciendo, de la forma en como lo hace el ministerio, sin preguntarle a los verdaderos líderes o a los que están inmersos en ese pueblo. Y ha pasado muchas veces, muchos libros que he leído, muchas disputas, mucho para ver lo que se hace con el pueblo **mapuche**, se ha hecho sin ellos, muchas veces, y lo he leído en muchos libros, el libro que se llama “esa **ruka** llamada Chile” (Pedro **Cayuqueo**, 2016.) habla de cómo se intentó resolver los conflictos que tenían con el pueblo **mapuche**, hace años atrás, en reuniones donde no participaban **mapuche**, entonces ¿cómo se va a resolver un conflicto sin ellos? Y ¿cómo vamos a reproducir el auténtico sentir que da el **ÜI**, que es lo más cercano con el tiempo que tenemos que podemos transmitir, sin la experiencia **mapuche** auténtica?

Marta Porma: May (sí)

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, eso es lo que tenemos que ver, yo creo que dejarlo como una recopilación para la escucha activa de los estudiantes y no como lo que plantea el ministerio de que ellos hagan y ellos repliquen esta música, que no es lo ideal.

Marta Porma: No pues, porque así yo lo veo **ñaña** y así es como yo lo he entendido desde mi comunidad, vengo de la comunidad, nacida y criada en la comunidad, y cuando la persona aprende a hacer **ÜI** es porque aprendió y entendió su propia emoción. ¿Me entiende? Por eso hay **ÜI** que sale llanto, que la persona llora, porque está contando su emoción, está contando lo que le sucedió en su propia vida, lo que siente su propio ser. Entonces nadie copia el **ÜI** del otro, imposible.

Ariel González Araya: Claro, el que escucha debe entender la emoción que él siente (el cantor) pero nunca replicarlo.

Marta Porma: Nunca replicarlos.

Ariel González Araya: Nunca el **Ül** de una persona va a ser el mismo, si a lo mejor los dos tienen el mismo sentimiento de alegría, probablemente los **Ül** sean distintos ya por ser distintas personas.

Marta Porma: claro que si, por ejemplo, uno entre **mapuche** uno hace el **Ül** y la persona la escucha y después la otra persona que escuchó, le toca también devolver ese **Ül**, se devuelve. Le responde, es como una conversa, yo estoy conversando contigo, escuche tu conversa, tu punto de vista, tu sentimiento y luego me toca a mi responderte eso, así son los **Ül** (min 21 de la grabación).

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Es bonito saber eso, porque es parecido a lo que pasa con el canto a lo poeta.

Ariel González Araya: Si, es muy parecido, ellos tienen una estructura, bueno como tienen todo “escrito”, por lo menos gran parte estructurado, tiene como una forma. Probablemente el **Ül** no tiene una forma completamente estructurada (El canto a lo Humano es improvisado, el canto a lo Divino es escrito estudiado y memorizado).

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Si, el **Ül** no tiene una forma estructurada como ellos.

Ariel González Araya: Claro, pero se entiende esa idea de cómo se puede hacer una comparación al respecto, pero siempre diciendo que lo estructural es netamente de cómo vive la persona.

Marta Porma: Sí, cómo está la persona en el momento que hace su **Ül**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Dentro de esto mismo, para sacarse esas dudas, porque uno las tiene y es importante tener el sustento de repente para este trabajo que es la Tesis, “esto es así y lo escuchamos de tal persona” es importante tener eso, sino dicen “estos están puro inventando cosas”. Nos surgió la duda: nosotros tenemos una idea pero que alguien nos lo diga es mucho mejor ¿Por qué no se escribe en la cultura **mapuche**? Por qué es una cultura ágrafa, por qué no se ha escrito nunca. Marta, no tendrá alguna idea del por qué, si bien todos estos **Ül** son del momento, ninguna persona los ha escrito o ninguna persona en la cultura dijo vamos a escribir nuestra lengua. Yo siento que no era necesario, pero usted tendrá alguna idea del por qué dentro de la cosmovisión.

Marta Porma: ¿Por qué no se escribieron los **Ül**?

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Por qué no se escribió nada la verdad, porque no se escribió la lengua, el **mapudungun**, vinieron los **winka** a crear grafemarios después, que existen ahora, como cinco parece.

Marta Porma: Es que explicación mayormente no hay, porque así no más era, ¿me entiende? El que tiene el **Femkelay ta ruf nielü kimün** (verdadera o correcta sabiduría **mapuche**) dice “así es” y así no más es. El **mapuche** cuando los papás dicen “porque esto es malo” es malo no más y qué es lo que hacen los **winka** “¿pero por qué es malo?” y después le explican una cosa “pero por qué, por qué, por qué”. El **mapuche** no es así, el **mapuche**, si eso no se hace, está bien, no se hace. Y el por qué no se hace no sé pues, no se hace no más. Y el escribir lo mismo, ¿por qué no lo escribieron? No se escribió no más. Y el porqué del porqué del por qué no funciona en nuestro pueblo.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso es importante dejarlo ahí.

Marta Porma: Claro porque la conexión también es con la naturaleza, y pasa lo mismo.

Nosotros no le andamos preguntándole al agua ¿y por qué suenas agua? Suena no más.

El viento mueve los árboles, es normal, porque nosotros somos parte de ella.

Ariel González Araya: No es necesario saber por qué lo hace.

Marta Porma: May (sí)

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Bueno y dentro de este trabajo que nosotros queremos hacer de recopilar **Ūl** para que sean escuchados, ¿usted podría darnos esa oportunidad de grabarla a usted cantar, o conoce a algún cultor del canto **mapuche** que pueda ayudarnos en ese trabajo?

Marta Porma: Lo que pasa es que ahí yo no conozco a personas acá, en el sur si podría recomendarle a alguien, pero habría que estar preguntando si quiere o no grabarse, eso también es delicado en realidad.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: De hecho, yo iba a viajar a dónde está mi familia, **Millelche**, pero con todo esto de la pandemia no pude, no he podido, no sé si voy a poder.

Marta Porma: Depende del contexto que uno esté pasando también pues **ñaña**, yo ahí no me atrevo yo a decirle si podría hacerlo yo también, me da un poco de cosa eso.

Ariel González Araya: Sí, no se preocupe, no hay ningún problema, es solo si existe la posibilidad. Nosotros igual tenemos que seguir buscando.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, la idea es tener a alguien, encontrar a alguien, varios ojalá, no solamente una persona.

Marta Porma: Tendrías que encontrar el par o la par. No uno. Por lo que yo le explique. Porque si van a querer explicar para que las personas tengan ese conocimiento, o esa gran sabiduría, y después hacen escuchar a uno solo queda incompleto.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Escucharán una parte no más de la conversación.

Marta Porma: Claro, del sentimiento de una persona. ¿Y qué respondería la otra persona? Y si no lo tienen grabado ¿Qué van a hacer? Va a ser a medias.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Vamos a tener que encontrar un par de cantores.

Marta Porma: May (sí).

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Ariel, no sé si tienes alguna otra duda.

Ariel González Araya: La verdad no, tenía una duda referente a lo que había comentado anteriormente, pero en realidad fue bastante claro lo que es el sentimiento para sacar un **Ül** y agradezco mucho que nos haya resuelto las dudas acerca de eso porque llegamos a un momento en que nos tuvimos que plantear que si en verdad estábamos haciéndolo bien. Por último, ese tipo de cosas nosotros nos las arreglamos, podemos investigar, le damos otro enfoque, y mantenemos el respeto que se merece su pueblo.

Marta Porma: Sí claro, ese también es si uno es entrevistado, uno tiene que decir cómo es realmente pues **lamngen**, y así yo estoy ayudando a que no sigan tergiversando el **kimün** de mi pueblo.

Ariel González Araya: Es exactamente eso.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso es lo importante, porque claro, uno puede leer muchas cosas, pero la mayoría de los escritos que uno encuentra por ahí dando vueltas, los más antiguos de hecho, son puros escritos de **winka**.

Marta Porma: Exactamente, claro porque ellos ponen su propia interpretación.

Ariel González Araya: Claro, y a veces ni siquiera es la correcta, se ponen otras cosas.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, chocan entre ellos mismo las cosas que están diciendo, entonces al final para encontrar el **kimün** de verdad uno tiene que buscar a personas que lo tengan. Por eso dije “Ariel hablemos con la **ñaña** Marta porque ella nos puede orientar más”.

Marta Porma: Por ejemplo, cuando encuentren en el video también ellos dicen **ÜI**, pero ellos igual lo cuestionan porque no es **ÜI** pues, es un **Ülkantun** porque cantan solos ¿me entiende? Entonces eso hay mucho en YouTube, uno busca y se hacen llamar **ÜI**, y no es **ÜI** por eso es un **Ülkantun** de una persona que quiso cantar algo, es decir del mensaje que quiere transmitir. Y el **ÜI** para que a ustedes les quede claro, siempre va a ser de dos personas, uno recibe y después el otro devuelve.

Ariel González Araya: Claro, yo igual leí sobre el **Ülkantun**, y hablan de estilos hablando dentro de cómo el hombre y la mujer como se golpean entre ellos, o la vivencia de crecimiento, de niño a hombre, todo ese tipo de cosas, fue muy raro, me costó mucho leerlo.

Marta Porma: Y no le quedó claro.

Ariel González Araya: No me quedó nada de claro si el **Ülkantun** era parte del **ÜI**, si era lo mismo, o era un apellido, entonces qué bueno que haya dicho eso porque me quedó más claro.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí porque existe muy poco material al respecto, es muy poco lo que uno encuentra, entonces se tiene que ir a hablar con personas que sepan.

Marta Porma: Para mi igual fue un gusto hablar con ustedes, aclarar sus preguntas que tenían con respecto a su búsqueda.

Ariel González Araya: Le agradezco a usted también por el tiempo, por todo, también por abrimos igual unas posibilidades nuevas, y abrimos también los ojos a no cometer un error.

Anexo 19: Entrevista Nelly Hueichan Ancalef.

Entrevista Nelly Hueichan Ancalef - 8 de Octubre 2021

Asociación indígena Comunidad Trepeñ

La señora Nelly **Hueichan Ancalef** es presidenta de la asociación indígena **Trepeñ pu lamngen de Peñalolén** y **lawentuchefe** de la misma, quien trabaja en conjunto con la municipalidad y los Centro de Salud Familiar (CESFAM) para entregar medicina ancestral y talleres culturales a los niños de la comuna. La siguiente conversación fue grabada bajo el consentimiento de la señora Nelly **Hueichan Ancalef** en la **ruka** de la asociación **Trepeñ pu lamngen** ubicada en Av. El valle #6069, **Peñalolén**, población Lo Hermida, el día Viernes 8 de octubre del 2021.

Nelly **Hueichan Ancalef**, fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir**, Tomada en día 8 de octubre del 2021 dentro de su **ruka**, lugar en donde se realizan talleres culturales en relación al pueblo **Mapuche**.

Cartel de la Comunidad **Trepeñ** de **Peñalolén** tallada en madera, fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir**, tomada el 8 de octubre del 2021.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Yo le explicaba que mi trabajo trata sobre el canto, y para tener una idea más general de qué es, le quería preguntar a usted, bajo su percepción, bajo lo que usted entiende ¿Qué es el **ÜI**?

Nelly Hueichan Ancalef: El **ÜI** es el cantar, **ülkantun** se dice, **ülkantun mapuche**, también se puede decir si está en la **warría** que es la ciudad, se puede decir **ülkantun mapuche warría mew**, cantamos en la ciudad, también podemos decir **ülkantun mapuche** en la comunidad de donde uno viene en el campo, o el **lafken** (mar) cuando uno está cerca del mar, o en el río el **trayenko**, uno puede cantar en todos los... de la vida, a la hora que sea, como uno esté, puede estar contenta, canta de emoción, canta por ejemplo cuando uno sabe que va a recibir visita, o va a recibir un nieto, una hija que viene de lejos. En ese momento la **ñaña** que la señora o la **papay**, su corazón se alegra y puede cantar de lo que ve, si ve los pájaros, si ve no se pues los animalitos, ve las flores, una variedad de lo que uno vea. Incluso puede mirar el sol o la misma naturaleza misma y va, comienza el **Ülkantun**, empieza uno a ese **kimün** de la sabiduría se despierta el **newen** que es la fuerza y uno empieza a ponerle melodía a la canción y puede decir: *(Canta Nelly Hueichan Ancalef).*

Yaya yaya yayayayaaa

Yaya yaya yayayaya(

Entonces cuando uno empieza a cantar así, empieza a nombrar cosas, no sé “que se apure la visita”

Lef lef lef lef lef ñaña lef ...

Entonces uno va nombrando a las personas, va nombrando todo lo que va viendo. Cuando está triste la persona también puede cantar, canta llorando, corriendo las lágrimas, canta la

emoción, es otra emoción es una emoción de tristeza, entonces el **mapuche** bota esa tristeza a través del llanto, a través de las lágrimas. Cuando decimos el **mapuche** la dualidad, el **mapuche** puede estar bien como también puede estar mal, la dualidad es si hay día también hay noche, si hay tiempos buenos también hay tiempos malos. Entonces para el pueblo **mapuche**, nuestra cosmovisión es un todo, desde el agua, desde el **trayenko** (Cascadas, saltos de agua), desde el río, desde el mar, desde el **lafken** dice uno, nuestro **piuke**. Puede juntar las piedras, les canta a las piedras, les canta a los animales, si tiene su mascota, su perrito, su gato, sus pollos mientras les da comida, les triga el trigo, a las gallinas les está cantando, si va a caballo puede ir cantando. Entonces es una experiencia que se practica mucho, nosotros, nuestras **papay** lo practican mucho. Como te digo en lo que es cómo se sientan, no es que cuando esté contento canta no más, también es cuando está triste.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Siempre expresando lo que siente.

Nelly Hueichan Ancalef: Se expresa, se expresa, incluso hay gente que recibe cantando a sus visitas; por ejemplo, la joven que está enamorada cuando llega el joven a verla ella puede estar cantando para recibirlo, darle la bienvenida, o presentando al joven o la niña o la familia, pero a través del canto, el canto del amor. Entonces se refleja mucho el sentimiento.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Otra consulta, había tenido como entrevistas antes con otras personas también y una me había dicho que existía una diferencia, si bien la diferencia del significado, también había una diferencia entre cómo se ejecutaba el **Ül** y el **Ülkantun**, nos habían dicho una vez que el **Ül** podía ser como una conversación cantada entre dos personas

y el **Ülkantun** se refería más al canto de una persona sola, a la expresión de su sentimiento en el canto, ¿eso es correcto?

Nelly Hueichan Ancalef: Claro, si, está correcto. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los payadores, los payadores a través del canto ellos están diciendo cosas, lo que están viendo, entonces uno lo dice, el otro lo responde, pero a través de la música.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Claro, es una pregunta y respuesta y lo mismo ocurre con el **Ül mapuche**.

Nelly Hueichan Ancalef: Exactamente, exactamente.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Otra pregunta ¿Cómo se enseña en las comunidades el **Ül mapuche**?

Nelly Hueichan Ancalef: Bueno eso los ancianos, por ejemplo, les cantan a los niños, y los niños cantan también. El bebé, el chiquitito escucha a su abuelita, a su abuelito cantar o escucha a su mamá también, entonces ellos a través de eso también van cantando, van cantando como le digo lo que ellos van viendo. Entonces si vamos a ir a ver a la abuelita, no sé pues, van ellos cantando lo que llevan. Si le llevan el **rokiñ** para la abuelita, le llevan **kofke**, le llevan **kürram**, que es los huevos, le pueden llevar miel, le van nombrando ellos el **trapi**, las sopaipillas; entonces los niños van solitos ellos lo que van viendo es lo que ellos sacan de canción. No siempre es canción de la música de radio, son cosas más espirituales. Igual que la ceremonia, la ceremonia **mapuche** cuando la **machi** ya después de hacer la oración empieza a tocar el **kultrun** y empieza el **purrun**, o el **choique**, entonces ya la música

va anunciando de que esto ya, esta actividad va cantando, va avanzando, y va la gente va entendiendo lo que va diciendo. Si es que hay que dar vuelta, cuatro vueltas, vamos a mirar hacia el sol, vamos a mirar hacia el mar, vamos a mirar hacia el sur, todo; entonces para todos lados los cuatro lados, los cuatro que hay que hacer en la ceremonia, entonces la **mapuche** gira hacia allá y para allá toca el instrumento, o la **trutruka** o la **pifilka** que también se puede hacer el canto sin cantar, sino que solamente con instrumento.

Luz Gutiérrez Huenuñir: Y eso de los instrumentos tocando no tiene un nombre particular, cada uno tiene su propio nombre.

Nelly Hueichan Ancalef: Sí, cada instrumento tiene un nombre, por ejemplo, el **trompe** es un instrumento de boca, de viento chiquitito que es, que se usa mucho para enamorar. Un joven que le gusta una niña empieza a tocarle el **trompe** cuando la niña va a buscar agua al pozo él está por el cerro tocando el **trompe**, y el aire el viento te lleva el sonido, entonces ya así empieza la conquista. No le está cantando, pero le está tocando un instrumento. La **pifilka** que es un instrumento de viento también, que es un acompañamiento para ceremonia, para **nguillatun**, para distintas ceremonias, entonces el **kultrun**, el **kultrun** que simboliza la tierra, es redondo con sus cuatro puntos cardinales y donde también el **kultrun** puede ser un **kultrun** para canto como también para ceremonia. El **kultrun** de la **machi**, no todo... el **kultrun** el único, si bien es cierto el **kultrun** uno dice - ah el **kultrun** es un instrumento sagrado- claro, pero, por ejemplo, si la hija es cantante, canta y le gusta la música uno le manda a hacer un **kultrun** para canto, con el cuero. Por ejemplo, se usa el cuero de chivo para eso, porque los chivos son gritones. Entonces ese **kultrun** es exclusivo para la persona que canta. El cuero de caballo es del **kultrun** para ceremonia, para la parte espiritual, porque

es un cuero grueso, un cuero más duro, más... entonces ¿te fijas? Van cambiando. Entonces cuando tu veas un **kultrun** pregunta para qué es ese **kultrun**, quién lo usa, porque cualquiera puede tener en su casa un **kultrun**, pero si no sabe para qué es no... lo toca no más.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Claro, lo mismo, si yo quisiera mandar a hacerme un **kultrun** tendría que pedirlo con cuero de...

Nelly Hueichan Ancalef: Si tú quieres mandar a hacerte un **kultrun** tú tienes que decir para qué lo quieres, te van a preguntar inmediatamente, el que hace **kultrun**. ¿y para qué lo quiere? Entonces “no es que yo quiero tener un **kultrun**” no, pero para qué lo quiere, entonces tu le dices “no mire bueno, es para cantar” ya perfecto. Y si es para ceremonia ya es otra cosa, es distinto, no lo puedes andar trayendo aquí y te vas a poner a cantar ¿te das cuenta? Entonces tú dices este es sagrado porque este va a estar exclusivo para la ceremonia por ejemplo yo aquí, nosotros tenemos un **kultrun** de **machi**, ese **kultrun** es de **machi** y tenemos otros **kultrunes** que son distintos, este **kultrun** tiene un sonido más fuerte (tocando el **kultrun**). Este **kultrun** este hecho sobre una madera nativa, raulí, estos son de crin de caballo (señalando amarras del cuero) la cola del caballo, y con lanas rojas, aquí está marcado los cuatro puntos cardinales, pero esto está marcado con sangre de animal ¿Te fijas esto rojo? Entonces por dentro tiene piedras volcánicas, también tiene otras cosas más, tiene no sé pues, **lawen**, tiene distintas semillas que la machi lo suela antes de poder realizar su **kultrun**, ella lo pide como quiere su **kultrun**, entonces van al volcán. Para hacer un **kultrun** es, sobre todo para la **machi**, es un trabajo grande, donde ella no va sola, va con su equipo con las personas, su **zugun machife**, el que le habla en **mapudungun**, el que ella cuando entra en trance, él le entiende todo. Entonces, sus **yankanes** (ayudantes de la o el **machi/ lonko** que le dan fuerza),

los que van adelante bailando, entonces cuando ella dice quiero mi **kultrun**, quiero que lleve esto, que lleve lo otro, que lleve no sé, algunos llevan plumas de gallina, el color de la gallina, entonces la energía que irradia es otra. En cambio, tú compras un **kultrun** cualquiera no más, lo tomas y es livianito, una madera de mala calidad y es como para que tú lo tengas de adorno no más.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Si, venden muchos para turistas.

Nelly Hueichan Ancalef: Claro para turistas, pero ya tú quieres algo más serio, lógico que tú tienes que mandarlo a hacer y como te digo y tenerlo siempre en un lugar que no ande tirado por el suelo o que los niños no lo anden golpeando por golpear y todo eso. Entonces por eso te digo, uno enseña, educa a través de la conversación y en la música también, estamos hablando de la música, **la música se entrega también con los valores hacia el respeto**, de poder... del equilibrio que está acá, que la cosmovisión misma, que esto marca todo el territorio, marca lo bueno y lo malo porque están las dos dualidades están aquí luchando hacia el converger a algo bueno, entonces por lo mismo en la cultura **mapuche** se tiene que hacer todo con respeto. Entonces el **newen** de la **Machi** María Isabel **Ñancapan** está acá (tocando el **kultrun**) la **machi** que nos dejó el **kultrun**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Otra... Bueno explicar un poquito más sobre lo que nosotros queremos hacer ahora. Nosotros los profesores nos regimos por algo que se llama Planes y Programas de Estudio, yo no sé si los conoce o los ha escuchado alguna vez.

Nelly Hueichan Ancalef: Sí he escuchado, sí.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Ya, son... Están en línea de hecho, hay en varios lados, pero hay una página en particular que se llama Currículum Nacional y ahí está todo, por curso de primero a cuarto medio... y por asignatura.

Nelly Hueichan Ancalef: Tú estás estudiando para profesora.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, para profesora de Música.

Nelly Hueichan Ancalef: ¿En qué universidad estudiaste?

Luz Gutiérrez Huenchuñir: En el pedagógico. (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación).

Nelly Hueichan Ancalef: Ah ya aquí, cerca.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, acá cerquita, estamos cerquita menos mal. Entonces en estos planes y programas de estudio, el ministerio nos pone que es lo que deberíamos enseñar a cada curso. Por ejemplo, yo en música en primero básico ellos me van a poner cuatro unidades, me van a poner más o menos el aproximado de semanas que debería durar cada unidad, me van a sugerir actividades, más o menos como **Cincuenta actividades** aproximadamente por curso, un poco más a veces, como entre cincuenta, setenta por ahí. Que van siempre ligadas a un objetivo, que va a ser valorar la cultura, escuchar música variada, son distintos los objetivos de aprendizaje que hay, dentro de estos, de **primero a sexto básico**

existe un objetivo de aprendizaje que dice específicamente de escuchar músicas variadas, de varios lugares y contextos, de tradición oral y sale de pueblos originarios, y específicamente en el **sexto básico** hace mención de escuchar de tradición oral, pueblo originarios por ejemplo: música **mapuche**, sale clarito que si o si hay que pasar música **mapuche**, el problema es que dentro de las actividades sugeridas que nos plantea el ministerio no hay mucha, no hay información de cómo llevar a cabo, de cómo enseñar la música **mapuche**, o los cantos **mapuche** en este caso y tampoco hay actividades que vengan con un repertorio, que vengan con una canción para hacerles escuchar a los niños, no viene nada. Como que es muy dispersa la información que hay, hay muchas canciones que nos plantea el ministerio que son de inspiración **mapuche**, o sea, una música más **winkalizada** con letra en **mapudungun**, o que de repente suena un **trompe**, que de repente suena una **pifilka**, que al final no es música de origen. Entonces en base a esto, nosotros queríamos realizar una propuesta metodológica, como una pauta casi, para que cualquier profesor pueda venir y tomarlo y poder enseñar el canto **mapuche** respetando así la cultura, no pasándola a llevar, pero enseñándoles de manera correcta, entonces por eso buscamos toda esta información para que sea lo más fidedigna posible y no cometer ningún error.

Nelly Hueichan Ancalef: Nosotros tenemos un C.D. (Disco Compacto), de música **mapuche** que fue grabado acá en el año 2000 y donde está la música, el canto con sus traducciones en **mapudungun**, o sea está en castellano y en **mapudungun**. También canta el **lonko**, el **lonko** Alfonso **Trureu**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿Y cómo se llama el disco?

Nelly Hueichan Ancalef: se llama **Ülkantun mapuche warria mew**, cantos **mapuche** en la ciudad, puedes buscarlo en el Facebook, y si te interesa el C.D se puede vender. Y ese cd nos ha ayudado mucho a nosotros por el hecho de que hemos, ahora están haciendo las chiquillas unas cápsulas audiovisuales de los niños de los primeros niños, por ejemplo, se está trabajando con los Centro de Salud Familiar (CESFAM), ¿Con niños que tienen problemas de ... de cómo se llama la sigla? De todas estas guagüitas que les cuesta, que tienen una dificultad de a lo mejor de hablar, pero no me puedo acordar del nombre... Ya no me acuerdo, entonces ahí nosotros estamos haciendo, estamos utilizando el C.D (Disco compacto) con la música, nos ha ayudado harto, a través del ministerio de salud lo estamos haciendo y hay tres cápsulas ya, se tienen que trabajar pal próximo año tres más y así, entonces igual es motivador porque se trabaja con las educadoras que están en los Centros de Salud Familiar (CESFAM).

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Bueno sobre esto que le estaba hablando sobre poner repertorio de origen para que se escuche en las aulas de Chile por decirlo así, usted qué opina de esto, que ... usted que piensa que sería como la fórmula, la mejor fórmula, la fórmula correcta para llevar esto a las aulas de clases, a niños que sean, que puede haber niños de diversos contextos realmente, diversas nacionalidades, pueden haber niños **mapuche**, puede haber niños **winka**.

Nelly Hueichan Ancalef: Bueno nosotros siempre hemos trabajado en una integración aquí en la ciudad, porque niños **mapuche** que van naciendo en la ciudad o que un joven **mapuche** que se case con una niña que no es **mapuche** o viceversa. **Ese niño pierde automáticamente la cultura por haber nacido en la ciudad**, entonces como nos encontramos después, nos

encontramos que es un niño... si su apellido no está bien pronunciado es un niño que va a sufrir de discriminación, entonces hemos trabajado así todos estos años, Veinticinco años en el rescate de la identidad y entregando los valores culturales, el autoestima, que pertenece a un pueblo, fortalecer el apego materno, que la madre o el padre no tenga vergüenza y que tiene una historia y que hay un pueblo valiente, guerrero que lucho muchos años y que la cultura no se va a perder mientras ellos se reconozcan. Entonces de ahí comienza el idioma el **mapudungun**, comienza la música también, las danzas, pero el niño tiene que hacer un trabajo de lo más pequeñito posible, porque un niño si lo tomamos, un niño ya de arriba de Quince años ya es difícil, ya están muy mestizados, muy... es otra la forma que tienen, entonces como que se niegan y no quieren ser **mapuche**, entonces no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando nosotros tomamos a los niños, por ejemplo, a los dos años, al año y dos años están acá en el jardín, nosotros les hacemos talleres los días martes, vienen las mamás con sus bebés y les hablamos de la cultura del apego materno de la misma cosmovisión **mapuche**, de que ella tiene que enseñar, que la mujer **mapuche** tiene la sabiduría y también tiene la obligación de entregar la cultura, y desde pequeñas que se nos educa hacia eso, que la mamá es la que educa y la que forma, con ayuda del papá obviamente, pero cuando no hay papá está la mamá, tiene que sacar a un niño bueno por sí o por no pero tiene que sacarlo adelante y muchas mujeres **mapuche** luchan solas, con tres, cuatro niños y trabajando y los sacan adelante. Entonces para nosotros como mujeres no nos queda grande nada porque uno tiene buenas manos, buenas para trabajar, inteligentes, entonces no, como te digo no es tan difícil, pero con niños pequeños. Y volviendo a la... si ustedes piensan que el tema de la música, claro que tiene que ser abordada, pero **tiene que ser abordada desde el origen**, desde acá, desde la cuna, por decir, con niños muy pequeños, a través de educación intercultural bilingüe, que en las aulas hayan profesores, que hayan monitoras que haya pero

no hay una política de estado tampoco como para los hablantes porque los que hablan **mapudungun** son nuestros ancianos ya, son muy pocos los jóvenes que hablan, entonces nuestros ancianos, nuestras ancianas no terminaron su cuarto medio, algunos no saben ni leer ni escribir pero si saben el idioma y lo saben perfecto. Entonces ahí está la limitante que no tiene cabida una persona que sea hablante, no da para las exigencias, y eso es preocupante. Y de ahí nacen las asociaciones indígenas, porque es la única manera de poder compartir con otra ñaña la lengua, poder hablar, conversar, nos afectan las mismas cosas, lo que me afecta a mí, le afecta a otra mujer **mapuche**, entonces, bueno poco a poco los esfuerzos se notan. Que a un año, bueno nosotros del estallido social a nosotros también se nos ha valorizado un poco más al pueblo **mapuche**. (El estallido social, fue un evento que ocurrió el 18 de Octubre del 2019 en Chile luego de varias protestas en contra del alza del pasaje del transporte público, lo que generó un gran descontento en parte de la ciudadanía de todo el país, quienes comenzaron a manifestarse de forma masiva por las distintas injusticias sociales) porque antiguamente los **mapuche** sólo quemaban camiones, quemaban terrenos y quemaban todo lo que pillan, quemaban casas, matan gente, entonces eso no era muy bonito para los que vivimos en la ciudad porque uno dice nosotros y los valores nuestros, dónde está la sabiduría, dónde está el medioambiente, como se cuida la naturaleza, las contaminaciones de las aguas, este mismo el cambio climático que nos está afectando no solo a los **mapuche**, está afectando a todos, y no solo en Chile, sino que el mundo entero, entonces... las transnacionales cómo nos están afectando, cómo están las represas afectando a la gente, las mismas forestales, y las pesqueras cómo contaminan los ríos, cómo contaminan el mar, el plástico, el nylon, la ropa que bota la gente, nos podemos dar cuenta en la feria cuando vienen a vender ropa después lo dejan todo botado y se van, eso dónde llega, al vertedero; no hay una política que diga bueno, usted... Antes había un réclame (Publicidad en la televisión) “Si usted no ayuda a limpiar no ayude

a ensuciar”. Entonces no hay conciencia, todo es como muy “arréglatelas como tu puedas no más, sobrevive”, todos luchando para tener más, quien tiene más, quien puede más, quien tiene mejor auto, quien tiene mejor todo, pero hacia dónde vamos, vamos a un genocidio... que no nos va a afectar solo a los **mapuche**, nos va a afectar a todos, porque el exterminio viene cada día más, si no tenemos para alimentarnos , las semillas... Transgénicas, hay mucha cosa que hay que hacer y nosotros qué más podemos hacer, si en nuestro propio país no se valora lo que dice la gente mapuche, las conversaciones se han perdido, las familias ya no se hablan, los hijos todos con sus celulares, en una mesa todos cada uno con sus celulares, se invitan y están todos ahí en su celular. Entonces qué vida, de qué hablamos. Hay mucho que hacer, la juventud tiene que también tomar conciencia, valorar a sus ancianos, valorar a su familia, valorar a la madre, al padre, porque cuando ya se van, aunque se desmaye la persona de llanto, ya no vuelve ya la persona; cuando muere la persona llegan todos al funeral, de lejos viajan en avión, viajan del sur al norte, todos llegan; pero cuando está vivo ni siquiera lo llaman por teléfono, menos para ir a verlo. Entonces, nosotros como culturalmente somos de apego, somos de piel diría también eso, que uno va a su comunidad año tras año, va a ver a su familia, esta con ellos, comparte con ellos, y es lindo, emocionante. Entonces hay que fortalecer más a la familia y como te digo, mientras se pueda quizá, a través del canto, cantar, cantar por qué hay tanta división, por qué no hay un encuentro, por qué no proponemos algo que nos llene el alma y que nos haga bien, porque la música nos hace bien, nos alegra el espíritu, nos da la paz. Hay muchas canciones que tienen tanto sentimiento, que la persona que las crea también es un don, ese don que llega a mucha gente y que lo pueden hacer. Entonces para mí como te digo si ustedes quieren hacer lo que quieran hacer, siempre voy a apoyar, voy a apoyar esa forma de poder juntarse los jóvenes y decir “bueno este es nuestro aporte como jóvenes”, y eso tenemos que preguntarnos todos, ¿cuál es nuestro aporte

que venimos a este mundo? Porque no hemos nacido como pájaros, si bien es cierto tenemos a las aves, todo, pero nosotros somos de carne y hueso y tenemos mente para pensar, tenemos un corazón, tenemos un cerebro, nos distinguimos de los animales, nos distinguimos de todo. Hay gente que quiere más a los perros que a su misma familia, o quiere más al gato que a su madre, entonces esas cosas son las que tenemos que pensar. Queramos al perro, queramos la gato, pero valoremos a nuestros ancianos, visitémoslos, veamos qué es lo que necesitan, no vayamos solo a pedir, no vayamos a buscarles su platita, su poca plata que tienen; llevémosle nosotros cosas, hagamos obra social, porque eso nos va a enriquecer el alma, nosotros no damos más de tanta tarea que tenemos, porque la vida es corta, entonces para una persona mapuche, que nosotros estamos en organizaciones, la vida es muy corta para nosotros porque queremos hacer tanta cosa, tanto... queremos llegar a tantas partes a tanta gente para ser una gotita de conciencia , no pedimos más, sino que solamente que la persona pueda ser un poquito más feliz, que luche por esa felicidad, aunque sea poquita porque en total no va a existir nunca la felicidad entera, entonces uno es feliz viendo a sus hijos crecer, uno es feliz cuando no sé pues hay un chiste que le gustó y que uno lo celebró y se reía con ganas, eso es la felicidad, es instantes, así.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Así es... Si, es ese el pequeño aporte que queríamos hacer nosotros de retomar las raíces para que todos estos niños que crecieron en la ciudad sin la cultura, sin... puedan de alguna manera retomar y querer sus orígenes porque... Yo misma, mi abuelo se vino a Santiago, lo discriminaron mucho y no les enseñó el idioma ni la cultura a sus hijos y de ahí mi mamá como no sabía tampoco me enseñó a mí; yo crecí no queriendo ser **mapuche** cuando yo era chica porque a mí me decían india, en el colegio me discriminaban mucho.

Nelly Hueichan Ancalef: ¿Qué apellido tienes tu?

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Huenchuñir

Nelly Hueichan Ancalef: Huenchuñir, ya. ¿Y sabes lo que significa **Huenchuñir**?

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Hombre zorro.

Nelly Hueichan Ancalef: Ah ya, **üñür** claro.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí y hace poco descubrí que veníamos, ósea la familia por ser hombre zorro es porque es una familia de cantores, yo no tenía idea.

Nelly Hueichan Ancalef: No, y lo otro es que el zorro es un animal muy inteligente, un zorro es una persona... un animal que es creativo, es muy audaz, es muy valiente también y es muy egocéntrico. El zorro es un animal que con las habilidades que él tiene, no le puede ganar nadie, incluso cuando el... su sobrevivencia, porque él es astuto. Entonces ese es tu apellido, de mucha astucia, de lograr lo que quiere, ese es el zorro. Así que tienes un lindo apellido. Cuando hables tú de eso, de tu apellido, tienes que sentirte orgullosa porque como te digo es un animal, pero con una inteligencia tremenda, que nosotros nos reímos porque es tan egocéntrico que él dice “yo soy más lindo que todos los animales y soy más inteligente que todos los animales”.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Pensé en mi mamá al tiro, mi mamá siempre dice yo soy tan así, yo soy tan linda, yo soy preciosa.

Nelly Hueichan Ancalef: ¿Viste? ¿Ese es el zorro y ella sabía que era lo que significaba el zorro?

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, si hace poco yo le dije.

Nelly Hueichan Ancalef: Pero sabe que es un animal muy inteligente, no y el zorro dice “yo brillo más que el sol, brillo tanto más que el sol”.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Cuando se ponga así le voy a decir “mira te pusiste **Huenchuñir**”.

Nelly Hueichan Ancalef: Astuta, inteligente, perseverante, tiene muchas cualidades. Y uno representa su apellido. Por ejemplo, mi apellido el **Hueichan** que significa guerra, entonces **Hueichan** cuando van a las marchas con la **Hueichan, Hueichan**, pero en la comunidad **Hueichan** era salir a pelear altiro, no era nada vamos mañana, es ahora, **Hueichan**, es pararse y partir a la batalla altiro no más. Entonces cuando yo era chica mi papá me contaba de mi apellido , pero decía “nosotros no somos tan peleadores, yo no me siento una persona peleadora, yo soy más de diálogo, de conversar” y entonces decía “ yo me siento una persona luchadora, para mí, mi apellido significa una persona que significa que es luchar”, lucha para pasarlo bien, lucha para vivir, entonces yo igual me siento como una persona luchadora, no guerrera, porque no me gusta andar peleando, ni pegándole a la gente, entonces no. Cuando

dicen ¡**Hueichan!** Y veo a los cabros aquí mismo cuando se juntan en la población y ¡**Hueichan!** Y salen a dejar la embarrada para allá yo digo no, no es mi apellido ese, Mi apellido mío es de otro, es de luchar, de conversar, de dialogar. Entonces uno representa su mismo apellido.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, cuando chica yo no sabía nada, por eso mismo ahora de grande empecé a conocer más mis orígenes, a querer conocer mis orígenes la verdad porque nunca tuve ningún acercamiento, nunca ni de la familia porque ellos mismos se desconectaron, y en el colegio menos, por eso, eso me llamó la atención cuando empecé a estudiar pedagogía, porque decía “¿Por qué en los colegios nunca nos enseñaron nada?”

Nelly Hueichan Ancalef: Es que en los colegios la leí que hay es si el director tenía, no sé un porcentaje de niños **mapuche**, si él quería podía, no era así como riguroso, opcional no más, si quiere.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: De hecho, todavía está eso.

Nelly Hueichan Ancalef: Nosotros las organizaciones no, planeábamos, íbamos al ministerio de educación, hablábamos con los ministros, y “no que nosotros por los niños, que la identidad, que los valores” era como “Ya, lo vamos a hacer” y después nada. Y así ha pasado.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Claro y al final, claro dicen lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y al final plantean todo este tipo de actividades que ponen en estas cuestiones que nosotros

tenemos que tomar de los planes y programas, pero que mucho no nos ayudan a llegar al origen, a entenderlo para comunicarlo a los más chicos.

Nelly Hueichan Ancalef: Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una concejala mapuche, la Ximena **Llamin**, que es mi hija mayor, entonces la Ximena, ella está trabajando para ver si se logra eso, de que hayan por lo menos empezar un piloto en dos colegios me parece de la comuna que puedan empezar a enseñar y tener en la malla curricular poder tener el **mapudungun**, entonces... pero no es fácil tampoco, más ahora que hay nuevos concejales, que los concejales que salieron ahora son gente que son nuevas, que nos tienen la experiencia, que no tienen una buena base. Entonces no les importa, no han podido todavía entender cuál es el rol del concejal. En eso va a haber un retraso tremendo para la comuna, pero la gente tiene la culpa porque la gente elige, eligieron nuevos concejales, hay ocho concejales nuevos que mayormente no, cero aportes. Pero como te digo en todo orden de cosas la gente tiene la culpa, porque no hacen un estudio de a quién le van a dar el voto, les llegan con ofrecimientos baratos y cosas, mentiras que no van a ser nunca verdad y la gente “ya, listo” y resulta que un concejal mayormente no tiene muchas atribuciones en el municipio, entonces todo el mundo les va a pedir no más cosas, que esto pal bingo, que alguien está enfermo de cáncer, puras cosas sociales y así como que no hay quien los ayude, pero el rol concreto es fiscalizar lo que se vaya haciendo en la comuna, pero también para eso hay que entender que es lo que más apura, que es lo que más afecta a la comuna, nuestros niños. Así que eso pues hija.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Bueno, ya me dijo la edad, que ojalá los más chiquititos, eso sería lo ideal la verdad. Una última cosita como para que quede bien claro, para que me quede

bien claro. ¿Usted de qué forma le enseñaría a los más chiquitos el canto? ¿Solamente escuchándolo o que ellos lo vayan replicando, enseñarles la letra, que ellos canten también ese canto o solamente escucha?

Nelly Hueichan Ancalef: Nosotros por ejemplo en el C.D tenemos a los niños se les enseña algo muy fácil, que ellos se lo aprenden en el minuto, hay un tema que dice... que empieza por ejemplo así: (Nelly comienza a cantar)

Yaya yayaya

Yaya yayaya

Yaya yayaya ya ya ya

Pero ahí va diciendo el *yayaya* como “ponte alerta, prepárate”, eso te va diciendo el *yayayayaya* después te dice:

Amulepe ta dungun

Amulepe ta nutram

Entonces ahí te está diciendo “Empecemos a conversar” **Amulepe ta dungun**, empecemos a dialogar, empecemos a trabajar, **ta nutram, amulepe ta trawün**, vamos a este encuentro, vamos a esta fiesta, el **trawün** es una fiesta, un encuentro. Apúrate que vamos al **trawün**, vamos a la fiesta, y así.

Entonces esa es una estrofa y después de nuevo:

Yaya yayaya

Yaya yayaya

Yaya yayaya ya ya ya

Después dice:

Dungu pe ta pifilka (¿Dónde está la pifilka?)

Dungu pe ta trutruka (¿Dónde está la trutruka?)

Amulepe ayekan. (Vamos a la fiesta)

Dungu pe ta kultrun (¿Dónde está el kultrun?)

Que empiece a tocar el **kultrun**, cuando dice “**dungu pe ta pifilka**” todos los niños tocando **pifilka**; “**dungu pe ta trutruka**” todos los niños “tututututu” (hace imitación del sonido de la **trutruka** con su voz); “**amulepe ayekan**”, “**dungu pe ta kultrun**” y todos tocando **kultrun**.

Esa es una metodología que usamos mucho nosotros para que los niños aprendan mapudungun y el canto, entonces la canción donde vamos es nuestro caballito de batalla que le enseñamos al niño la canción **mapuche**. Es uno de los temas que se recogió en la comunidad de cómo se podía enseñar el idioma a los niños y lo aprenden super rápido.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y eso en su comunidad allá en el sur es donde...

Nelly Hueichan Ancalef: La comunidad de Galvarino. Nosotros, por ejemplo, con los mismos niños, aunque sea los más chiquititos tocan igual, tocan igual y todos dicen yayayayaya, y las guagüitas igual yayayayaya, y de ahí le arreglamos nosotros unas ramitas y que todos “yayayayaya” y todos mueven sus ramitas, entonces a los niños hay que enseñarles con pequeñas cosas, algo muy simple. En los talleres nosotros qué hacemos, se elaboran los instrumentos ya sea con cartón, ahí entran las mamás a trabajar, se hace todo un trabajo de... podemos estar un mes haciendo distintas cosas y después las mamás ya buscan los **trariwe**, los **trarilonko** para los niños, buscan, no sé, se consiguen las mantitas, después de les hace la **chirripa** a los niños, a las niñas su chamal, entonces al final abordamos desde la música la vestimenta, y terminamos con un gran encuentro de niños pequeños, en donde todos llegan con sus mejores instrumentos, algunas mamás le compran un **kultrun** pequeño,

otras lo hacen de cartón, pero participa toda la familia, y así es la cultura, no es uno solo, es la familia entera, participa la abuela, el abuelo, los tíos, todos la idea es que participen en la programación, en la actividad. Y después cuando se termina, por ejemplo, cuando se hace en el colegio ya se invitan a los papás y los cursos que estén trabajando vamos a estar todos los cursos trabajando en lo mismo. Entonces esa es la metodología que se usa, es como la alimentación, la alimentación es la misma cosa, vamos a enseñar a hacer el pan **mapuche**, el **katuto**, por ejemplo, y los niñitos van preparando y después ellos mismos lo prueban con miel, se les lleva mermelada y ellos felices todos. Entonces como le digo la cultura es así, se trabaja en comunidad.

Anexo 20: Entrevista Sofía Painikeo Tragnolao.

Entrevista a Sofía Painikeo Tragnolao - Lunes 22 de Noviembre

Comuna de Lumaco, Región de la Araucanía, Chile.

Sofía **Painikeo Tragnolao** es **ülkantufe** (cantora) **mapuche** y educadora intercultural en una localidad cercana a la comuna de **Lumaco**. La siguiente conversación fue grabada en la casa de Sofía **Painikeo** en la Comuna de **Lumaco**, Región de la Araucanía en día Lunes 22 de noviembre a las 16:00 horas.

Sofía **Painikeo Tragnolao**, fotografía gentileza de **Sofía Painikeo**, 4 de Diciembre del 2021.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Antes de empezar, por tema de protocolo y para que quede grabado, ¿usted me da la autorización para grabar y usar este material para mi trabajo de memoria de título?

Sofía Painikeo Tragnolao: Sí señorita con mucho gusto para que le vaya bien y esperando que lo que le diga le sirva lo que voy a aportar.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Nosotras ya habíamos tenido una reunión antes, bastante interrumpida, y ya le había hablado anteriormente que mi idea es una propuesta didáctica sobre enseñar el canto **mapuche** en el colegio, este va enfocado a Sexto Básico pero se puede implementar en cualquier curso, donde la idea es tener algunos cantos que se pueden recopilar canciones de distintas fuentes, ya sea en internet, grabaciones, su propio disco y tomar una o dos canciones y diseñar una propuesta metodológica con esas canciones dependiendo de las letras que tengas para que cualquier profesor pueda tomar nuestro trabajo, entender el canto **mapuche** y sus implicancia, donde puedan tomar las canciones siguiendo actividad por actividad el que hacer con ellas para que cualquier profesor o profesora pueda enseñar el canto **mapuche** en el colegio sin pasar a llevar la cultura, esto justificado entrando al mundo **mapuche** hablando con distintas personas de la comunidad para conocer todo este mundo del canto y entenderlo, entonces le quería preguntar a usted que opina usted al respecto, que es el **Ül**?

Sofía Painikeo Tragnolao: El **mapuche** hace **Ül** cuando está con vida, y como la vida, está la vida triste y la alegre haciendo **Ül** de igual manera, también existen en las ceremonias y la vida cotidiana donde los motivos también son tristes y alegres, como por ejemplo el canto fúnebre donde se despide el espíritu, **püllü**, ya que nuestra cosmovisión este espíritu sigue vivo y el cuerpo queda atrás. el espíritu como sigue vivo aún está ahí, aun siente, aun escucha,

por ende recibe todo lo que los mapuche manifiesta en **ÜI** que son exclusivos para la despedida y que de igual manera esos **ÜI** lo hacían exclusivamente al mapuche que sabía de la persona y su historia y su forma de ser de la persona despedida y teniendo el **Kimün** de cómo hacer que ese **püllü** se conecte con la otra dimensión de la mejor manera posible, entonces el **ÜI** nace de cada ser humano, y este lo recibe del **mapu** y el **mapu** es el todo, todo lo que te rodea y todo lo que tiene vida, entregándote sonidos y eso traducida en la palabra **Mapuche** y que este lo recoge para que sea propio de uno, propia de la naturaleza y eso es muy distinto a aquel **Mapuche** que vive en la gran ciudad. este **ÜI** entonces puede ser exclusivamente de la naturaleza o de la persona que lo rodea.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Al final va dependiendo de lo que sienta la persona que canta.

Sofía Painikeo Tragnolao: Así es, existen **ÜI** de relaciones de pareja, de recibimiento de visitas. Cuyas visitas pueden ser sorpresa y eso también se expresa en el **ÜI** mismo ya que es distinto como siente alguien que esperaba la visita a que no lo esperara, y el **ÜI** de tristeza principalmente es cuando el **Mapuche** sufre, se siente enfermo o se siente herido, en nuestra cultura no se hace escándalo cuando una persona se desconecta de su **püllü**, siente tristeza y puede haber un **ÜI** con ese sentimiento, incluso puede llorar, pero nuestra cultura en nuestra cosmovisión sentirá felicidad por el descanso y la conexión del **püllü** de esa persona con la otra dimensión y se hace una fiesta para despedirlo y esa persona está conforme de que esa persona se fue bien y todo lo que conlleva también esa fiesta, el compartir comida y compartir con el **püllü**, y eso el **winka** no lo entiende, probablemente no lo entienda nunca y no me interesa si no lo entiende. En el progreso de la vida es normal que uno quiera mostrar sus capacidades y salir a compartir su conocimiento al mundo, ni en el **Mapuche** ni en los

pueblos originarios no está eso. puede que haya un acto y donde dicen “queremos que Sofia **Painikeo** cante” pero que no se te ocurra hablar de cómo le quitaron las tierras, ¿Quiénes son ellos para decirme eso? ¿Para qué me llama? si voy a ir a cantar y hacer un **Ül** con sus sentimientos que se les permita hacerlo. Yo creo que se sienten ignorantemente insultados por no querer reconocer a los pueblos originarios y todo el daño que se le ha hecho, alguno que otro **mapuche** puede decir que se siente feliz por los espacios que le dan, pero tal vez no saben de qué forma le están dando esos espacios.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Dentro de este canto usted menciona la inspiración que surge al cantar sobre las sonoridades y del hablar de la naturaleza, ¿Cuáles son los sonidos que siente usted que son los más trascendentales de lo que ha vivido? ¿Algún sonido de un animal, de un **trayenko**, del **lafken**? (14:30).

Sofía Painikeo Tragnolao: Sí, tal vez uno no lo imita tal cual, ya que uno pasaría a convertirse en el animal. hay un “**newen**” del viento donde el **mapuche** saca su **Ül** como un **tayül** de solo melodías y entonación sin letra así como “sss ssss s s ssss “ (Sofia entona una melodía solo con el sonido de la “ese” -S-) y de repente el **mapuche** “mmmh mmh” (tarareo de la misma melodía anterior) ahí está cocinando o riendo, con los animales y solo está expresando una melodía que es un **tayül** y uno no se da cuenta, las personas dirá “ah está tarareando” pero tiene una raíz, pero no lo inventaste tú, lo tiene en uno, viene contigo, por eso uno debe analizar un poquito lo que uno hace porque ¿De dónde lo saco? porque esto no lo hace mi compañero, no lo hace otra gente, no cualquiera lo hace, es algo que te mueve y te hace sacar el **newen** que la misma naturaleza te da y lo hace con ganas, algunos con más fuerza, “ ¿Qué irá a decir fulano si me escucha?”, es algo tan normal y natural el **mapuche**

haciendo melodías y que le gusta la música y eso se dan en muchas culturas y hay distintos ritmos, algunas más lentos y alguno te podrían producir pena escucharlo y es tan propia de la persona y lo compara con su cuerpo y lo que le pasa a él, hay un señor que le escuche: (Sofía hace un canto, minuto 19:35) “oye como se te ocurre corazón mío! pobre, malo débil que está tiritando, si tu fueras niño te daría unos azotes, y estás tiritando como el maíz cuando se tuesta” y lo canta con mucha gracia y ese amor lo siente en su corazón de enamoramiento hacia una mujer, y le habla a su corazón de “cómo te vas a sentir mal por eso”. también los cantos históricos, de cómo estaba la tierra antes, los árboles que habían, lo animales que recuerda y son muchos cantos espontáneos que son los **Ül** y puede cantar un minuto como una hora, no hay tiempo y tarifa, como las canciones que está todo medido con sus notas, uno lo puede grabar y luego escuchar y repetir pero siempre algo va a cambiar y eso es un **Ül** y no deja de serlo si dura y lo mide en tres minutos porque es hecho por un **mapuche** por un cantautor **mapuche** porque canta a los animales, a la aves a las rucas y tienen que hacer un canto cuando construyen la **ruka**, se le canta al **palin**, que es un deporte de los **mapuche**, donde se le canta al mejor jugador del **palin** diciendo que uno quiere ser como él, hasta se cantan un día antes de que se juega el **palin**, es todo un proceso y protocolo para que se preparen y que los dueños de casa se preparen y cada deportista le canta a su **wiño**, y lo describe cantando, si es flaco, si se rompió, si está reemplazando a otro que tenía, dándole fuerza y energía y eso también en un **Ül** y eso está en el pueblo, porque es único y es lo más lindo de la cultura **Mapuche** y relacionado a la forma de vida que llevamos con todo lo que nosotros desarrollamos tiene que ver con el **Ül**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Continuando usted me había comentado que hace clases en un colegio de por acá, de interculturalidad, como es la experiencia de enseñar en una escuela en **mapudungun** y su cultura, ¿Enseña sólo **mapudungun** o ambas cosas?

Sofía Painikeo Tragnolao: Sí, en los sauces, y enseñó las dos cosas porque es imposible enseñar las dos cosas.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Claro es importante tener a un profesor que sepa derechamente de esas cosas.

Sofía Painikeo Tragnolao: Claro, a veces solo dicen “enseñémosle una palabrita no más” pero no se comprende que esa palabrita es un concepto, entonces de igual manera tengo que explicarle, por poco que sea, que significa la palabra, por ejemplo el **achawal**, que significa pollo, pero también gallina y toda esa familia, esto no ha sido fácil porque entrar al modo occidental se desarma de a poco, se fragmenta y se aprende por partes, y eso también repercute en los niños porque no pueden hablar de manera un poco más fluida o se queda con algo que no puede expresar, la escuela es una espacio y se aprende, pero a los profesores **mapuche** o **kimche** que le decimos nosotros tiene que darse el espacio adecuado para que entiendan bien, el mismo concepto de **kimche** que significa hombre sabio muchos no lo entienden porque para ellos nosotros somos aún indios y cómo va a ser alguien sabio un indio, ¿Me entiende?

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Aún existe una gran discriminación.

Sofía Painikeo Tragnolao: Claro y nosotros tenemos ese rango cuando enseñamos somos los **kimche**, la gente que enseña se le dice así, y es muy difícil, yo me puedo imponer un poco a eso, trato porque tengo más trayectoria, pero imagine una hermana que viene a enseñar la lengua y los profesores le dice, “ya niños, hoy vamos a aprender esto y lo otro y cómo se dice eso en **mapudungun**” y ellos lo anotan, entonces el sistema así lo exige y eso no está bien, porque hay una manera de aprender, incluso enseñar música **mapuche**, sólo enseñan un canto plano con letra **mapudungun** con música **winka**, no **mapuche**, por ejemplo violeta parra, lo que hace no es malo, porque me dedicó su música como cuando me dedica unas palabras pero lo que hace ella no es música **Mapuche**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Claro, es completamente distinto, ellos se inspiraron para crear esto.

Sofía Painikeo Tragnolao: Claro, también en las danzas, por ejemplo dicen “ya, vamos a hacer una danza con el canto de la violeta parra” (Refiriéndose a la canción El Guillatún de Violeta Parra) y en ningún momento me preguntaron ¿Cuál es el canto **mapuche** que se utiliza para las danzas? y uno está ahí “parada como una estatua” y no saben cómo se siente eso, porque nosotros sabemos y hay profesores que no quieren entender o les cuesta hacerlo, también por el tema de la pandemia y todas las restricciones se vuelve cada vez más difícil y uno tiene que adecuar y por eso uno hace lo que espera o debería hacer, así que hay que limitarse, y no solo eso hay niños que les gusta este tipo de cosas y otros a los que no les gusta nada, no solo en lo que es aprender **Mapuche** sino que nada en general, eso también es por la influencia de los padres, ese ejercicio de que tienes que comprender a los demás, tomarle atención a los demás para aprender, no está en algunos niños y ser un aporte al círculo

de enseñanza y ese compromiso hoy en día hace falta, a mí, por ejemplo, me inculcaron mucho eso mis padres, sin eso yo no podría hablar **mapudungun** ni mucho menos ir a enseñarlo.

Sofía Painikeo Tragnolao: Y ahora hace no más de un mes que se volvió la presencialidad en los sauces y los niños me dicen a mi “mi papá no quiere que aprenda **mapuche** porque dice que es muy violento” y ahí relacionan inmediatamente que la violencia es de los **Mapuche**, que los **Mapuche** son los violentos y no tiene idea de que es la violencia, porque nadie quiere saber de alguien que es violento, ahora somos terrorista y narcotraficantes y así nadie quiere aprender eso, imaginen si ellos fueran a la escuela casi sin ropa y todo los mapuches le recriminaron que nos robaron las tierras a cada rato y lo discriminamos ¿Estarían contentos?

Cuando yo fui a la escuela fui discriminada, que los indios no saben, que aquí y por allá, me sacaban de las filas y yo les respondía y les pegaba, le contaba a la vuelta de mi casa a mi madre y ella me decía “primero, no tienes que sentir vergüenza de que eres **Mapuche**, eso nunca, porque ellos se alimentan de nosotros y ellos no tiene tierra, nosotros tenemos para producir y le vendemos alimento a ellos y a veces hasta le regalamos, responde así me dice porque no eres india ni araucana, eres **Mapuche**.”

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso me llamaba la atención de gente que he hablado de sectores más rurales, que viven camino a un pueblo, cada vez que ellos tiene una interacción con un **winka** o a la ciudad recibían discriminación, y ellos tenían que ir para conseguir trabajo, educación o distintas cosas para subsistir en este sistema, pero al revés no, los **winka** nunca van a los sectores rurales no quieren tratar de ir a conocer la cultura siendo que el gobierno

se lava las manos con el concepto de interculturalidad y aun existan focos de discriminación tan grandes, uno incluso hablan del sincretismo cultural, pero tampoco es así, ya que el **Mapuche** va tomando cosas chilenas pero los chilenos ni se molestan en conocer y adquirir conocimiento y cultura **mapuche**, el **mapuche** se acostumbró a vestirse totalmente de **winka** todo el día, incluso aquí donde me estoy quedando (no se si habrá que especificar) yo me vine vestida con mi vestimenta y mi **ükülla** y todo me quedaron mirando y pensaban que era una **machi**, entonces al parecer solo las **machis** andan con su vestimenta, solo en las ceremonia o en los **Nguillatun** se visten así pero no en la vida cotidiana.

Sofía Painikeo Tragnolao: Claro, la gente es así, el propio **Mapuche** está ignorante de su respeto hacia la cultura misma y al no valorar que una persona **Mapuche** que ocupe algo de su vestuario.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Han dejado muy de lado la identidad **Mapuche**, para no recibir discriminación, tanto los han hostigado que prefieren no vestirse y menos aún hablar la lengua por eso no les enseñan a los niños.

Sofía Painikeo Tragnolao: “De que sirve” dicen algunos, otros también “me hubiera gustado aprender **mapuche**, pero nadie me enseñó”.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y están aquí mismo, uno que busca y busca cursos para aprender poco a poco y aquí tienen para aprender y salir hablando en un par de meses el **mapudungun**.

Sofía Painikeo Tragnolao: Y no va a haber ese respeto que estamos exigiendo y ese reconocimiento que pedimos porque entre nosotros mismo no nos respetamos el ser

Mapuche ni siquiera en la ceremonia y como vamos a exigir ese respeto en el otro lado si no nos ven distinto al caminar, al vestirse, y en las ceremonias.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Exacto, incluso algo que me llamaba la atención de no hace mucho tiempo cuando fuimos al **Nguillatun** de la comunidad donde me hospedo, a las mujeres les exigían llevar su vestimenta y sin zapatos y a los hombres estaban con camisa, chupalla, parecían rancagüino, hace mucho que los hombres perdieron la necesidad de hablar mapuche de vestirse como tal, ahora nosotras las mujeres somos la que no vestimos así.

Sofia Painikeo Tragnolao: Y que la mujer tiene que ser **mapuche** y los hombres pueden ser lo que quieran, pero eso es algo que tenemos que arreglar desde dentro, porque no le vamos a pedir al **winka** “mire tenemos este problema, ¿Cómo lo solucionamos?” no pues, hay mucho jóvenes y adultos que lucha por eso, pero aun nos falta y se tiene que mantener la lengua, porque si no la mantenemos y se pierde se va a perder todo el progreso y la cultura misma.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y eso se tiene que encargar las generaciones que van, porque se van teniendo hijos y no les enseñan sus raíces ni el idioma y así es como se va perdiendo y son ellos lo que tiene que mantener más viva la cultura.

Sofia Painikeo Tragnolao: Claro, y el **Ül** mismo, y no aplica que al niño lea un **Ül**, que escuchen, yo escuché de mis padres, de la **machi** cuando niña y ahora aquí las niñas me escuchan y cantan, pero no lo hacen todos los días y no muchas mamás lo hacen, no están metidas mucho en eso, por último, ponerle música **mapuche** de los discos para que los niños acostumbren el oído, y así no pueden aprender el **mapudungun** y sin eso no pueden aprender el **Ül**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso es super complicado, nosotros queríamos hacer algo relacionado a escuchar, más específico en el eje de “escuchar y apreciar”, nosotros tenemos distintos ejes que nos tenemos que mover como profesores centrándonos en escuchar y apreciar porque si no se acostumbra el oído no pueden comprender, entender el contexto que se está interpretando el **Ül** porque no entenderán nada.

Sofía Painikeo Tragnolao: Exacto, tiene que internalizar, todo el día escuchaba de mi papá y mi mamá y así fui aprendiendo, y hay de tantas situaciones, y varía la letra de cada día, y es importante entenderlo, por ejemplo, había un canto de mi padre “Celinda” (interpreta la canción con dos melodías muy distintas) que ambas tienen el significado de la vida en pareja pero que cambió un poco su contenido y lo hace de acuerdo con el momento y el contexto que este.

Tengo un canto que se llama **lonko mew** y se canta en una ceremonia para los hombres y las mujeres, como danzan como bailan, hablan de los jefes, la historia de los abuelos y como tiene que seguirlo, de cómo es la persona que danza, y se divierten en el proceso. También cuando dicen que va a terminar la ceremonia y dicen que se va a hacer un aplauso con las **chuecas** y eso se llama **maluweñon** y son aplausos de alegría y fuerza, para contrarrestar malas energías, eso es muy propio de lo **mapuche**, porque las malas vibras siempre están y no es intencional sino que es más fuerte de uno, como cuando va avanzando con alguien más grande que uno es obvio que te va a mover para un lado si se cruzan, y la energía de la naturaleza tiene mucho más fuerza que nosotros y el mapuche se cuida de eso y tiene manera de contrarrestar, no las destruye sino que las hace a un lado.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Mi abuela siempre decía “hay que pedir permiso si no se va a enfermar”.

Sofía Painikeo Tragnolao: De eso se trata nuestro **kimün**, de velar por la vida que llevamos, una vida sana, la vida diaria que hay altos y bajos, donde el canto también tiene que ser así, y en el **Ül** es muy parecido porque uno no canta para un público si no que nuestro **kimün** es para cantárselo a la naturaleza, a nosotros mismos y a nuestra familia. Esa es la esencia del **ülkantufe**, muchos cantores de ahora cantan algo en **mapuche** y dice “ya soy cantor o cantora **mapuche**” y eso no es la esencia misma de **ülkantufe** es mucho más profundo.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y están lucrando con esas cosas.

Sofía Painikeo Tragnolao: Claro pero incluso en los verdaderos **ülkantufe** pasa que, como el **Ül** es una conversación y yo a veces con mi marido me pongo a cantar y me dice “que lindo que canta” y nos ponemos a conversar cuando hay tiempo, porque ya nadie tiene tiempo de conversar, hay veces que come y se va, que está viendo tele, o está haciendo otra cosa y no la escucha a uno, eso también hace que se pierda el **Ül** (ejemplo min 40 sobre un molidor de trigo y canta sobre eso hasta min 42).

Yo hice una canción de la historia sobre cómo se cocinaba antiguamente en los mapuche de cómo se usa el yuyo para cocinar, en lugar de usar acelga u otra verdura usaban esta planta y mi abuela decía que había que comer porque antiguamente se pasaba hambre y tenía muchas necesidades y decía mi abuela que el mapuche después de tanta batalla el hombre estaba flojo y algunos eran buenos para el alcohol y cambiaban tierras por vino y no cultivan para la casa y ese sufrimiento que tenía la mujer sin tener lo necesario para sus hijos preparaba la sopa de yuyo (**Naporh Korhg**) sin rendirse para darle de comer a la familia.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Usted comentó sobre un documental, ¿Cómo se llama?

Sofía Painikeo Tragnolao: **Chemu am Mapuche Pingey** (Por qué nos llamamos mapuche), está ese documental en **mapudungun** con subtítulos al castellano ahí están mis cantos y muchos otros más que está en el disco.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿Usted ha enseñado **Ül** en el colegio?

Sofía Painikeo Tragnolao: Sí, pero lo he enseñado a los niños, cuando los profesores están en reunión y yo les digo “hagamos esto” otra veces me dicen “oiga usted que canta enséñenos un canto” y yo les escribo una pequeña parte del canto en el pizarrón porque es difícil que se lo aprendan completo porque tengo cantos para enseñarlos a los niños más chicos y otros con más contenido para los de Quinto o Sexto año y de igual manera solamente un trozo de esta, yo enseñaría pero eso requiere más tiempo, yo dejaría siempre unos cinco minutos para aprender y repetir el canto para que les quede bien grabado, primero los hago escuchar, luego le enseñó la letra, les muestro la canción y luego que repitan lentamente, luego voy yo de nuevo y que repitan la canción siempre preocupado de que pronuncien bien la letra porque si me dicen una sola palabra mal pueden echar a perder la canción porque hay muchas palabras **mapuche** que se parecen y que significan cosas muy distintas, y por eso le doy más énfasis en ver esos puntos.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: De los cantos para el disco ¿Cuál piensa usted que es el más adecuado para enseñarlo a un Sexto Básico?

Sofía Painikeo Tragnolao: Cualquiera, aquí hay un **longkomew**, este me costó como unos siete años poder juntar a la gente que cantara este **longkomew**, es mucho el trabajo que se

necesitó para poder grabar esta canción, enseñarles a hablar bien, a pronunciar, y tocar instrumentos.

Anexo 21: Entrevista Loren Pichuman Huaiquinao.

Entrevista con Loren del Carmen Pichuman Huaiquinao

Domingo 21 de noviembre del 2021 10:30 pm

La conversación se da en la cocina de su casa mientras Loren hace y fríe empanadas en compañía de su hijo Oscar **Huaiquimil Pichuman**. Esto en la localidad de Tres Cerros, Padre Las Casas, **Temuco**, en la Comunidad **Pichuman** en donde me acogieron por casi dos semanas. Loren es la única hija, en la comunidad también están las familias de sus tres hermanos, uno de ellos, Juan **Pichuman**, es el **Lonko**. Loren se fue muy pequeña a trabajar a la ciudad y vivió hasta hace solo tres años en Santiago, volvió a cuidar a su mamá y se quedó a vivir ahí con sus dos hijos Francisco **Pichuman** y Oscar **Huaiquimil**.

Loren **Pichuman Huaiquinao**, Fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir** en la comunidad **Pichuman**, tomada el 19 de noviembre del 2021.

Casa de Loren **Pichuman Huaiquinao** en Comunidad **Pichuman**, Fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir**. Tomada el 24 de noviembre del 2021.

Ruka de Loren **Pichuman Huaiquinao**, Fotografía de Luz Gutiérrez **Huenchuñir**, tomada en la comunidad **Pichuman** el 24 de noviembre del 2021.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Bueno tía, yo ya le expliqué más o menos lo que nosotros queríamos hacer y si me puede entregar los conocimientos que tenga del **Ülkantun**, sobre el **Ül**, lo que se acuerde, de historias que tenga, de qué se trata, cómo se canta, si usted canta o si conoce a alguien que cante.

Loren Pichuman Huaiquinao: El **Ülkantun** es como para atraer a una niña, cuando llegaban, sobre todo en la época del San Juan llegaba la gente que si le gustaba una niña llegaban a caballo y le cantaban en la puerta de la casa. Y le cantaba a la niña, si la niña aceptaba salía, sino no salía, si le gustaba el huaso salía. Esa es la historia que hay. Que a nosotros nos dijeron los abuelos cuando llegamos, en **mapudungun** le dicen el **kulmen/kulngen**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso es cuando el hombre venía a cantarle a la niña.

Loren Pichuman Huaiquinao: Sí, el lacho.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Sí, hay distintos tipos de **Ülkantun**.

Loren Pichuman Huaiquinao: Sí, distintos. Hay **Ülkantun** para la mamá, hay **Ülkantun** para las tías, para los hermanos. Así cuando van a una fiesta, cuando ya empiezan a pasarse de trago empiezan a cantar, ahí cantan, pero así cantar por cantar no cantan. Cuando están inspirados empiezan a cantar.

Yo tengo un recuerdo de cuando era chica, había un caballero que era papá de la señora de mi papá, porque mi papá tuvo dos señoras, mi papá es **cacique**, las personas que tienen dos mujeres son **cacique** o si tiene más... más **cacique**. Y ese caballero cantaba en cualquier momento, en cualquier parte, en la casa, cuando llegaba de visita, sin que estuviera

tomado, pero ese caballero cantaba en cualquier parte y cantaba porque le gustaba, le gustaba cantar en **mapuche**, hacia **Ülkantun**, **Ülkantun** le dicen cuando empiezan a cantar en **mapuche**. Eso es lo que se veía en el campo antes, solamente el **Ülkantun** nosotros conocíamos, porque no conocíamos cantantes, no sabíamos de radio, de tele, no teníamos nada de esas cosas. Entonces qué hacíamos, hacíamos canciones de mapuche, hacíamos **Ülkantun**, hasta yo hacía.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿Y ya no hace?

Loren Pichuman Huaiquinao: No, como yo después me fui, ya no canté más, perdí la costumbre. Hay que tener personalidad para cantar.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Igual hay gente que lo hace solos, sin audiencia.

Loren Pichuman Huaiquinao: Si, hay gente que todavía lo hace, gente ya más de edad, porque los jóvenes no.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso va ligado a que también los más chicos han ido perdiendo la lengua.

Loren Pichuman Huaiquinao: Si, los niños de ahora no tienen idea qué es el canto **mapuche**, el **Ülkantun**, no tienen ni idea. Siendo que viven acá mismo y los papás son **mapuche** y pasaron por esa etapa.

Era bonito cuando llegaban los que cantaban, era lindo, era emocionante, porque alguien te quería echar arriba del caballo.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿A usted le vinieron a cantar alguna vez?

Loren Pichuman Huaiquinao: ¿Yo? No, yo me fui mucho antes, chiquitita, Catorce años, así que no sé qué es que me vengan a cantar.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Pero nunca dejó de venir para acá y ahora volvió.

Loren Pichuman Huaiquinao: Ahora quién me va a venir a cantar, no tengo idea. Me van a traer una serenata de mariachis, pero menos un huaso **ülkantufe**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y en qué otras ocasiones cantaban, en fiestas...

Loren Pichuman Huaiquinao: En fiestas, reuniones familiares, para el 18 de septiembre, en casamientos, en casamientos salían hartos **ülkantufe**, en fiestas de año nuevo **mapuche**, en ese tiempo se veía mucho el cantor **mapuche**, el **ülkantufe** y la **ülkantufe** también hay mujeres, las mujeres igual le pegaban al canto, Hay mujeres que llegaban a reunirse para escucharlas. La mujer de mi papá, la segunda mujer de mi papá era **ülkantufe**, ella siempre cantaba, de repente estaba haciendo el tejido y cantando y nosotros la escuchábamos.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y esos cantos la mayoría son improvisados.

Loren Pichuman Huaiquinao: Si, improviso, puro improviso.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Pero ¿Existen algunos cantos que se hayan pasado de generación en generación?

Loren Pichuman Huaiquinao: No, porque esos son... Hay generaciones que ya no les interesa eso, no lo hacen.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: No hay cantos populares **Mapuche**, por decirlo así.

Loren Pichuman Huaiquinao: No, ahora menos, no saben ni hablar en **mapuche**, se perdió todo eso. En algunas partes, en algunas zonas todavía existe, por eso pusieron la Radio Bahai, y en la radio Bahai va gente a cantar. **Lonkos** que van a cantar. Por ejemplo, antes en el **Nguillatun**, antes de empezar el **nguillatun** cantaban los **lonkos**, después que terminaban el **Nguillatun** se sentaban y cantaban, el **Lonko** más mayor ese es el que cantaba, cantaba bonito eso sí. Mi abuelo cantaba, el papá de mi mamá, él cantaba en el **Nguillatun**, cantaba bonito el viejo.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: ¿Ya no lo hacen o es difícil encontrar?

Loren Pichuman Huaiquinao: Ya no lo hacen, les da vergüenza ahora. Ahora alguien de cincuenta, sesenta años no canta porque le da vergüenza.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Son los más mayores los que cantan, los viejitos. ¿Y por qué cree usted que les da vergüenza?

Loren Pichuman Huaiquinao: No sé la gente está en otra, los niños chicos, sobre todo, si tú le cantas a un niño chico se va a reír de ti, a parte que no lo va a entender y para él va a ser muy burlesco. A parte que ya no canta nadie.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Ya no crecen con eso los niños y lo encuentran raro.

Loren Pichuman Huaiquinao: Claro, los niños ya no saben de eso, no tienen idea, los papás no le dicen, los papás no les enseñan.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y en colegios de acá más rurales, ¿Tampoco les enseñan esas cosas?

Loren Pichuman Huaiquinao: Tampoco les enseñan.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Uno tiene la impresión de que en estos colegios que tienen una mayor matrícula de niños mapuche enseñarían estas cosas.

Loren Pichuman Huaiquinao: Si, pero no, no pasa nada. No les enseñan el canto, no les enseñan ni a hablar **mapuche**. Hay escuelas que tratan de enseñarles su lengua de nuevo, pero hay muy pocas. Aparte que es raro que venga una profesora y te empiece a enseñar tu lengua, nada que ver.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Una profesora que no sea **mapuche**.

Loren Pichuman Huaiquinao: Claro, es raro que otra persona que nada que ver con lo **mapuche** te venga a enseñar el **mapudungun**. Tú deberías saberlo desde que naciste. Pero los niños de ahora no, por lo mismo que te discriminan tanto. Los papás de esos mismos niños fueron discriminados por los **winka** entonces ellos piensan que enseñándoles a hablar castellano no más piensan que no van a ser discriminados, pero resulta que la discriminación va igual. De repente te preguntan tu apellido y la gente se ríe de tu apellido. De repente en el colegio te discriminan por tu apellido no más y como los papás pasaron por eso, no quieren que los niños pasen por eso. Enseñándoles a hablar **winka** piensan que nos les va a pasar eso. Ahora no es tanto la discriminación, no es como antes, antes era horrible, antes te discriminaban por todo. Ahora no es tanto, los niños de ahora se saben defender al menos, nosotros no nos defendíamos porque no sabíamos.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Y por esto de no enseñarles su lengua, no enseñarles su cultura pierden muchas cosas esenciales de lo que es ser **mapuche**.

Loren Pichuman Huaiquinao: Por eso es que, según las **Machi**, los **lonko**, piensan que los castiga ahora, porque hay muchas niñas y niños que son **Machi**, por lo mismo. Según ellos, creen en su **chaw** dios que es el dios de todos, se supone que hay uno solo, pero ellos imaginan otro dios y piensan que a ellos los castigan por eso, por no hablar y que obligadamente los están haciendo hacer **Machi** porque las **Machi** siempre tienen que hablar **mapuche**, tienen que si o si hablar su lengua. Por eso dicen que van a seguir habiendo más **Machi** chicos de catorce, trece años, para obligar a los niños a que hablen su lengua. Según ellos Dios los está tomando a todos para que no se pierda la lengua, para que no se pierdan muchas cosas, porque si tu pierdes la lengua **mapuche** se pierden muchas cosas. Se pierden los **Nguillatun**, se pierden el año nuevo **mapuche** que son sagrados, siempre han sido muy esperados por los antiguos. El año nuevo mapuche no es el año nuevo de todos que es en diciembre, es el año nuevo en San Juan, y todo eso se está perdiendo. El San Juan aquí ahora es como cualquier día no más, antes no, antes tú lo esperabas, es como esperar el año nuevo cuando lo esperas en la ciudad, así era, la gente invitaba gente, llegaba gente de afuera y ahí empezaban los cantos porque venía gente de afuera y se juntaba con la gente de su mismo **Lof** y competían a ver quién cantaba mejor. Eso era super lindo. El que cantaba mejor salía premiado.

Luz Marina Gutiérrez Huenchuñir: Era la forma de entretención que tenían en ese tiempo.

Loren Pichuman Huaiquinao: Sí, los antiguos tenían esa forma de entretenerse, juntándose con otra gente el que cantaba mejor, ese ganaba. El tema de los niños de ahora es eso, que los papás no les enseñan **mapudungun** porque los papás mismos fueron discriminados, entonces para que no les pase lo mismo a sus hijos, ellos piensan que hablándoles en

castellano ellos no van a ser discriminados. Ese es el mayor error del **mapuche**, ese es el error más grande que nosotros cometimos con nuestros niños.

Luz Marina Gutiérrez Huenchuñir: Sí, acá los niños de la comunidad ninguno sabe hablar **mapudungun**.

Loren Pichuman Huaiquinao: Ni uno, hablan algunas palabras, algunas frases, pero si tú les hablas así... por ejemplo, si yo me pongo a conversar con la Jocelyn en **mapudungun**, si yo le hablo y le hablo en **mapudungun**, no va a tener idea, no tiene idea. Entonces ahora ellos piensan que dios los castiga por eso, por no enseñarles la lengua y se están perdiendo cosas, y se van a perder muchas cosas porque el **Nguillatun** ya no va a ser lo mismo de antes, ya no es lo mismo de antes. Como tú misma dijiste el otro día, en los **Nguillatun** hay huasos, antes no existían los huasos en un **Nguillatun**.

Luz Marina Gutiérrez Huenchuñir: Ahora estaban todos vestidos con ropa **winka**.

Loren Pichuman Huaiquinao: Se visten elegantes para ir a un **Nguillatun**, antes no se vestía así, antes se vestía con una **chiripa** (pantalón **mapuche**) y la mantita, un sombrero y eso. Ahora no, antes el **mapuche** no llegaba en auto, llegaba en carreta, esa es la cosa linda que se pierde, el llegar en carreta...

Te acuerdas cuando fuimos al primer **Nguillatun**, la señora que la traían en ancas, nosotros sorprendidos porque era mucho tiempo que no veíamos algo así. El caballo en ancas le dice cuando un hombre a caballo lleva a una mujer al lado arriba del caballo. Y salió una persona en ancas, el caballero y nosotros nos sorprendimos porque vimos a una persona así, yo me acordé que antiguamente las mujeres siempre llegaban con sus maridos en ancas

montadas a caballo, eso ya no se ve y ese día que lo vimos, volvimos a la antigüedad dije yo. Se pierde todo eso porque ya no existen ni las carretas, las carretelas, las carretas con bueyes, la gente usaba mucho esas cosas, las carretas con bueyes.

Luz Marina Gutiérrez Huenchuñir: Sí, no he visto nada acá.

Loren Pichuman Huaiquinao: Y no lo vas a ver tampoco, puras camionetas vas a ver, puros autos y las carretelas todavía existen, pero pocas y tiradas por caballos.

Anexo 22: Entrevista Juan Pichuman Huaiquinao y Margarita Curiqueo Melinao.

Entrevista a Juan Pichuman Huaiquinao y Margarita Curiqueo

Jueves 25 de Noviembre 2021,

La siguiente conversación se llevó a cabo en la casa del **Lonko Juan Pichuman Huaiquinao** y de Margarita **Curiqueo Melinao**, su esposa, en la localidad Tres Cerros en la comuna de Padre las casas, **Temuco**, Región de la Araucanía, Chile; mientras compartimos un Mate en compañía de sus tres hijos.

Juan **Pichuman Huaiquinao** y Margarita **Curiqueo Melinao**, fotografía tomada por Luz Gutiérrez **Huenchuñir** en la casa de Juan **Pichuman** en la comunidad **Pichuman**, localidad de tres cerros, **Temuco**. Tomada el 25 de noviembre del 2021.

Juan Pichuman Huaiquinao: Gracias **Lamngen** por estar entrevistando, preguntando cosas que han pasado aquí en el campo, nosotros somos **Mapuche** y no sabemos tanto de historia como los viejos antes, todavía somos jóvenes y ya los viejos ya no están, los viejos sabían harto, conversación antigua y cómo se hacían las cosas antes, todo. Cómo se hacía un San Juan (**Wiñol tripantü**), se hacían sopaipillas y hacían **purrún**, baile **Mapuche** se hacía antes en San Juan, hacían **Muday**, tenían su chanchito ahumado, comían asado, todo. Y hacían buena convivencia, se invitaban a los vecinos, llegaban, iba para allá uno y así.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Entre todas las personas con las que he conversado coinciden en que el **Ülkantun** es algo del momento, improvisado, completamente improvisado y que, si bien hay algunos cantos que se podrían catalogar como “tradicionales” que se van repitiendo, cambiando cosas obviamente la mayoría son improvisación, y que no tienen un tiempo determinado, puede durar un minuto, treinta segundos, media hora.

Juan Pichuman Huaiquinao: Sí, eso es verdad, y los viejos sabían hacer **Ülkantun** antes, no sé si se preparaban para eso, no sé, pero se veía que sabían, que tenían su conocimiento, a veces en vez de explicar algo lo cantaban mejor.

Margarita Curiqueo: Eso también, que la mayoría de las personas que cantan, que hacen **Ülkantun** se basan en su propia vida, cuentan su vida, cuentan sus experiencias a través del canto, se comunican con la gente, se comunican con el vecino, hasta con la polola (pareja) se comunican a través del canto, esa es su forma de demostrar su sabiduría, su cultura, todo lo relacionado con lo que uno vive a diario.

Juan Pichuman Huaiquinao: Sí, y más en las fiestas salían a cantar sobre todo el San Juan, el año nuevo **Mapuche (Wiñol Tripantü)** ahí si está enamorado de una chiquilla para el San Juan van a visitar la casa a caballo y a cantar, a hacer **Ülkantun** y la niña lo escucha y a veces se enamora de su canto, así lo hacían los viejos antes, a través del **Ülkantun**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Al final el canto para el **Mapuche** no es como en el **Winka**, que el **Winka** lo hace para presentarse en escenarios, que la gente se aprenda sus cantos, el **Mapuche** no.

Juan Pichuman Huaiquinao: El **Mapuche** no, el **Mapuche** sale a caballo, anda en las fiestas, para pololear (estar en pareja) es parte de su vida diaria, las chiquillas se enamoraban de su canto, ahora poco se ve eso. Y ahora los jóvenes no cantan porque les da vergüenza.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Eso he notado harto que hay mucho joven que no habla el idioma o porque no sabe o porque le avergüenza.

Juan Pichuman Huaiquinao: Ahora los jóvenes pocos hablan **Mapuche**, a parte a los jóvenes no les interesa o hablar en **Mapuche** les da vergüenza, pero muchos nos saben hablar, hablan más en castellano, por esa parte estamos un poco mal. Para nosotros y la cultura que tenemos, el hablar en **Mapuche** no habría que tener vergüenza, hay que hablar como es uno. Nosotros aprendimos primero el **Mapuche**, después el castellano. Yo por lo menos a los Trece, Catorce años no sabía hablar en castellano, puro **Mapuche**, así me criaron a mí, hablando en **Mapuche**, después de a poquito fui aprendiendo un poquito, tampoco soy muy correcto para hablar Castellano porque soy **Mapuche**, yo adonde sea que voy hablo en **Mapuche**, voy a Argentina hablo en **Mapuche** y no me da vergüenza porque soy **Mapuche**, a algunos jóvenes les da vergüenza, como que desprecian su cultura y su manera de hablar.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Los discriminaron harto también y por eso...

Juan Pichuman Huaiquinao: Sí, también hay discriminación, el **Winka** con el **Mapuche** no se llevan bien, siempre tienen diferencias. Aquí han hablado mal de los **Mapuche** y a uno le da rabia, le da pena. Los **Winka** en la ciudad nos dicen “Este indio” y el indio en Chile no existe, acá existe el **Mapuche**, pero el **Winka** dice siempre indio.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Varios me han contado que cuando eran pequeños los discriminaban en los colegios.

Juan Pichuman Huaiquinao: Sí, nos discriminaban igual, nosotros sufrimos en el colegio, nos hacían como una tortura, se aprovechaban de nosotros, los profesores de la ciudad y le pegaban **lamngen**, con un **coligue** le daban no más a uno.

Margarita Curiqueo: Hacían muy mal uso de poder, por el hecho de que ellos mandaban en la sala de clases, si uno no se aprendía los ejercicios ahí iban los varillazos, a palos o la regla encima de la mano.

Juan Pichuman Huaiquinao: Nosotros chicos no sabíamos, no entendíamos como no sabíamos hablar castellano, como ellos que son profesores sabían correctamente y nosotros hablábamos enredosamente en castellano y también nos pegaban por eso. O a veces nos dejaban en una esquina lleno de maíz o porotos, llevábamos, porque nos decían que lleváramos porotos o maíz y nosotros inocentemente llevábamos, será algún trabajo decíamos. Y si nos portábamos mal nos dejaban en una esquina nos tiraban los porotos y a arrodillarse ahí, como una o dos horas encima de los porotos o el maíz y eso se enterraba en la rodilla, como unas piedritas, de esa manera nos castigaban antes, ahora menos mal que cambio, y bien porque para eso estudian, para educar bien, y no para esto, uno quedaba medio traumado igual. Antes daba miedo ir a la escuela, lo castigaban a uno, lo retaban y uno ya no quería más eso, uno va a estudiar no para que le estén pegando.

Margarita Curiqueo: Yo creo que por eso también los padres de los años ochenta hasta ahora, los padres inculcaron a sus hijos para que hablen regularmente correcto el habla española, por eso mismo, para que el niño pueda defenderse de la agresión por parte del

profesor, para que el niño a través de su propia lengua pueda defenderse. Porque el hecho de que un niño de la edad de ella (señala a su hija de 13 años aproximadamente) llega a la sala de clase y el profesor ahí todo prepotente exigiéndole la máxima nota a un niño del campo, siendo que le enseñan poco y le exigen buenas notas. Entonces por eso de ese año hacia acá los niños están mejor preparados, uno como papá prepara a sus hijos para que vayan al colegio, para que no sufra agresión de parte del profesor, de parte de otro alumno, o de parte de un alumno que viene de la ciudad a convivir con un alumno del campo porque se nota al tiro la diferencia, entonces nosotros como papás educamos a nuestros hijos, yo les digo que si un niño de la ciudad lo trata con palabras agresivas, tú le respondes pero con buenas palabras o a veces en un momento de rabia uno le dice a sus hijos “si te pegan tu les das también”, uno dice eso porque siente rabia, porque nosotros lo vivimos, nosotros a lo mejor vivimos una agresión de otro niño que no es de nuestro pueblo. Por eso acá los niños no le tienen que tener envidia a los niños de la ciudad, son tan bien preparados como ellos. Los del campo pueden ir a estudiar a la universidad sin ningún problema, pueden ir a un liceo técnico profesional, pueden ir al mejor liceo de **Temuco**, por ejemplo, de igual a igual pueden mirar a su compañero de curso, no tienen por qué sentirse menos, no se sienten menos como antiguamente. Antes si, uno tenía miedo de acercarse a una persona que se supone lo criaron con otra mentalidad, con otro criterio, con otra forma de vida.

Yo fui a una escuela en **Temuco**, de básica y eran muy discriminadoras los niños, yo me peleaba con ellos, me agarraba a combos con ellos, porque yo me defendía a mi manera, ellos me agredían verbalmente y yo me defendía con las manos, si tenía que patear a mi compañera, yo la pateaba, yo me defendía. En mi casa no me enseñaron a defenderme, no me enseñaron a modular bien el español, no me enseñaron “esto se dice de esta forma y se

pronuncia de esta forma” o si se dice de otra forma en determinada ocasión, nunca nos enseñaron eso, a nosotros nos enseñaron a cuidar a los chanchos y a las ovejas no más y yo me eduque prácticamente sola, porque uno al ser del campo tiene poco conocimiento, no sabía ni siquiera desarrollar un ejercicio en el libro, entonces mejor me pusieron a trabajar como nana y ahí yo me termine de educar, ahí yo empecé a hablar mejor el español, aprendí a relacionarme con otras personas, con otras niñas, con la señora que era mi jefa, porque ellos me fueron enseñando poco a poco y yo fui aprendiendo, fui copiando lo que ellos hacen y dicen y así aprendí hartas cosas. Aprendí a defenderme en la vida, aprendí que uno con lo poco que conoce de la misma vida que ha vivido, se puede defender. No con agresiones, sino con hechos... yo me defiendo siempre con palabras.

Juan Pichuman Huaiquinao: Aquí no terminamos la básica.

Margarita Curiqueo: Yo tampoco tengo la básica terminada.

Juan Pichuman Huaiquinao: Yo llegue a cuarto básico sin saber leer nada, porque me pegaban los profesores y me daba miedo ir, y pase a cuarto básico sin leer nada y después me retiré, no quise ir más, tuve miedo porque me pegaban mucho, no me enseñaban bien. Por eso yo no tuve educación, yo salí sin saber nada, de a poco aprendí con los diarios a juntar las letras solito, aprendí muy poco igual, pero algo sé.

Margarita Curiqueo: Yo creo que por eso también se perdió el **Mapudungun** porque los jóvenes de ahora quisieron perfeccionarse tanto que olvidaron la tradición **Mapuche**, porque éramos tan discriminados que pasó a segundo plano el **Mapudungun**, los niños prefirieron saber todo lo que saben los niños de la ciudad para verse de igual a igual, pero sin darse

cuenta se perdió el **Mapudungun**, se perdió la tradición, se perdió mucha cosa. Ahora está volviendo, recuperando esto.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Que pena que para que los respetaran tuvieran que dejar de lado su ser.

Margarita Curiqueo: Por eso acá los niños prefirieron estudiar y no trabajar la tierra como debiera ser, porque acá los **Mapuche** tenemos que trabajar nuestra tierra para poder producir, y los jóvenes decidieron dejar eso de lado para ser profesionales. Como el Francis (Francisco **Pichuman Pichuman**) el creció aquí, aprendió a hablar desde muy chiquitito, pero él siempre vio esa discriminación, entonces él quiso ser alguien más, se perfeccionó, estudió.

Juan Pichuman Huaiquinao: Estudió, estudió, pero nunca olvidó el hablar en **Mapuche**, nunca perdió eso. Habla el castellano y habla correctamente el **Mapuche**.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: También existe esa otra vereda, alguien que sí habla el **Mapudungun**, que nunca perdió su tradición, pero que de cierta forma igual se fue mimetizando con la vida de una persona de ciudad.

Margarita Curiqueo: Le quita un poco lo que él es realmente. Pero él cuando se hace **Nguillatun** participa en todo.

Juan Pichuman Huaiquinao: Sí, hacemos **Nguillatun** todavía, mantenemos la tradición de los viejos y hemos aprendido harto, a hacer rogativa de **Mapuche**, de nosotros. Y a pesar de que no tengo mucha educación ahora soy **Lonko** del **Nguillatun**, es como ser un **cacique**, ahora soy como la autoridad máxima de aquí en el campo, a pesar de que no tengo estudios, pero de mi raza de mi cultura sí. Mi papá fue **Lonko**.

Margarita Curiqueo: De sus seis hijos y una hija que tiene, de sus seis hijos hombres, lo eligió a él. Le dijo “usted va a ser mi sucesor, usted va a tener el cargo que yo ocupé por muchos años” no quiso elegir a ninguno de sus otros hijos, lo eligió a él. Y él decía “ojalá que nunca me nombre a mí”.

Juan Pichuman Huaiquinao: Pero yo sé hablar **Mapuche** correctamente, no me enredo nada y les digo las cosas bien como debe ser a todos los acompañantes que llevo, tengo harta gente, harta comunidad aquí tengo como cinco, seis comunidades. Yo como **lonko** aviso a todas esas comunidades y vienen todos y participamos del **Nguillatun**, yo lo que digo, lo hacen ellos; y tiene que ser así porque cuando me entregó el cargo mi papá yo no quería porque es mucha responsabilidad, había que saber, hablar en **Mapuche**, decir bien las cosas y se necesita gran apoyo, uno solo no hace nada, tiene que tener apoyo uno y ahí tiene fuerza igual, sin apoyo no tiene fuerza. Menos mal me ayudan todos, me hacen caso, pero antes de ser **lonko** yo les dije eso, me van a hacer caso sino no. Así que les digo con buenas palabras, hagan esto o esto. Si me dicen que sí agarro el cargo, sino no. Me hacen caso menos mal. “Usted es **lonko** y lo que usted diga lo vamos a hacer”. Sacamos nuestro primer **Nguillatun** y lo sacamos bien, yo hablé e hice rogativa ante toda esa gente que había y de a poco voy aprendiendo más y voy a aprender más todavía, estoy empezando y me falta todavía.

Luz Gutiérrez Huenchuñir: Esta misma discriminación hizo que todos dejaran el **Mapudungun** y que todos dejaran el **Ül** también. Si uno no habla bien el **mapudungun** no puede hacer un **Ül**.

Juan Pichuman Huaiquinao: No, no puede hacer **Ülkantun**, hay que saber hablar el **Mapuche**.

