

Ukamau y Ké (Andrés Ramírez, 2017)

UKAMAU y KÉ: *La lengua, la música y la imagen en el tiempo andino*

Graciela Ramírez, Andrés Ramírez y Natalia Quiroz

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Quito, Ecuador

gramirez522@puce.edu.ec, otrohiphop@gmail.com y naquiroz@puce.edu.ec

79

Resumen

TÍTULO: UKAMAU y KÉ: La lengua, la música y la imagen en el tiempo andino

El presente artículo sintetiza doce años de investigación del cineasta ecuatoriano Andrés Ramírez I., plasmada en la presentación de la pieza audiovisual UKAMAU y KÉ; la misma que es una propuesta artística que fusiona lo ancestral (la lengua aymara) y lo contemporáneo (el hip-hop y el cine). Este trabajo se basa en la noción andina del tiempo, recrea dos vidas desde la posibilidad única que ofrece esta cosmovisión, en donde los muertos regresan desde el futuro a contarnos su historia.

Palabras clave: arte, documental, largometraje, hip-hop aymara, tiempo Andino, subjetividad.

Abstract

TITLE: UKAMAU and KÉ: The language, the music and the image in Andian time

This article synthesizes twelve years of research by the Ecuadorian filmmaker Andrés Ramírez I. This research was reflected in the presentation of the UKAMAU y KÉ audiovisual piece. This work is an artistic proposal that merges the ancestral (Aymara language) and the contemporary (hip-hop and cinema). This work is based on the Andean notion of time, recreating two lives from the unique possibility offered by this cosmovisión, where the dead come back from the future to tell us their history.

Keywords: art, documentary, feature film, hip hop Aymara, Andean time, subjectivity.

R

El tiempo occidental que tiene un inicio, un desarrollo y un final, tiene que ver mucho con una idea pragmática del tiempo(...). En cambio, en el mundo indígena el tiempo no tenía nunca esa función: siempre se confió en el regreso de las cosas, en la extensión del tiempo. Por eso el tiempo no tenía un fin, por eso la muerte podía ser el comienzo de la vida.

Jorge Sanjinés, Grupo UKAMAU¹

¡Jayaya Abraham!²

Introducción

80

UKAMAU y KÉ sintetiza la reivindicación histórica por justicia y dignidad de los pueblos latinoamericanos a través del hip hop en lengua Aymara; es una propuesta artística que fusiona lo ancestral y lo contemporáneo, desarrollando una innovadora herramienta de lucha que formula un nuevo código comunicativo que mantiene vigente dicha reivindicación. El presente artículo propone las reseñas del trabajo de dos artistas latinoamericanos, reseñas entrelazadas y narradas a través de la no-linealidad del tiempo andino: la historia de vida de Abraham Bojórquez (UKAMAU y KÉ) rapero y activista político boliviano, recordada a partir del largometraje de su amigo y compañero de rimas, el director ecuatoriano Andrés Ramírez Iglesias. Este escrito sigue la misma línea a-temporal del largometraje, que se ha basado en la cosmovisión del mundo andino en donde, el tiempo tiene un "reverso" cíclico, mejor dicho tiene un *kuti*³, una especie de "rebobinarse"; idea que cobrará sentido cuando el lector caiga en la cuenta de que en la concepción andina, el tiempo fluye desde adentro y hacia afuera y regresa de afuera hacia adentro; en ciclos permanentes (Lajo, 2016).

1 El grupo UKAMAU es un prestigioso grupo de cine boliviano que cobró fuerza en los años 80, utilizó un medio tecnológico moderno como el cine, pero al elaborar una manera diferente del lenguaje cinematográfico, más afín con la cosmovisión, más cerca de los "ritmos internos" de esa mayoría culturalmente diferenciadas del grupo social dominante criollo de cultura occidental. Proponía fortalecer y desarrollar: una identidad nacional propia que sin renunciar a los avances tecnológicos, científicos, sociales modernos, pudiera recoger su memoria cultural, rescatada y desarrollada, para constituir una nueva entidad social boliviana impregnada de una propia manera de componer su propia realidad, capaz de generar un estilo que le perteneciera desde el fondo de los tiempos (Sanjinés, 2004).

2 Es una palabra quechua-aymara que une los conceptos de esperanza, festejo y bienaventuranza que traducida al español se pudiera sintetizar como ¡Gloria Abraham!

3 *Kuti* (s.) en Aymara, acción de regresar

Los autores del texto presentan la síntesis de un proceso investigativo extensísimo que inicia en el 2005 y que finalizó en el 15 de Mayo de 2017 con el estreno del de este documental en Ecuador, en el marco del Festival EDOC (Encuentros del otro cine). Se ha iniciado paralelamente, el proceso de distribución en festivales internacionales en Bolivia y el mundo.

Abraham Mamani Bojórquez: su lengua, su música

En esta primera sección, se contextualiza la vida de Abraham Bojórquez, el UKAMAU Y KÉ, quien nació en la ciudad de La Paz, Bolivia el 13 de Noviembre de 1981. Hombre profundamente andino, rapero, comprometido hasta su muerte con el proceso de cambio que transita nuestro continente. Su extenso trabajo musical, radiofónico y filmico, es parte fundamental para entender la historia contemporánea de Bolivia y toda Latinoamérica. Nace en la época más complicada del neoliberalismo, después de la muerte de su madre huye a Brasil para alejarse del alcoholismo de su padre, allí vive en condiciones de trabajo extremas. El neoliberalismo le flagela, pero él en respuesta y en vez de sumergirse en una espiral autodestructiva, re-crea su propia vida al desarrollar el llamado *hip-hop Aymara*.

Con su lírica social estremeció a la sociedad latinoamericana de inicios del siglo XXI. Se destacó por vincular a dos cosmovisiones diametralmente distintas (lo ancestral y lo contemporáneo) principalmente gracias a la lengua y cultura Aymara (Samanamud, Cárdenas & Prieto, 2007) la cual estuvo presente en varias de sus canciones:

Cómo suena Bolivia, nayraru sarantapxañani, ukhamaw, ukhamaw anchhitaw ma ch akusa liwtama (vamos hacia adelante, no iremos hacia atrás, así es, así es, ahorita con esa fuerza te hará caer). En todo este tiempo he visto mucho muerto esto a mí me ha vuelto rebelde con causa, por más de quinientos años sobreviviendo, esto está mi raza, sino nos unimos todos los pueblos vivos, igualitos acabaremos destruidos por unos cuantos asesinos, yeaaaaa.... Fallas, fallas, el sistema tiene fallas...Gracias ⁴.

El hip hop, hijo de la globalización, no llegó a enternecer al pueblo boliviano, de todas las edades, hasta que fue coreado por Abraham. A 12000 pies de altitud, el movimiento de hip hop de El Alto, Bolivia, es probablemente el más *alto* en el mundo. La música en este punto del planeta, se mezcla con estilos folklóricos ancestrales y modernos sonidos del hip hop. Algunas canciones se complementan en Aymara, otras incluyen una mezcla de español, inglés y dia-

4 Bojórquez, A. Concierto junto a la agrupación argentina Bersuit Bergarabat, La Paz Bolivia 2008.

R

lectos indígenas (Dangl, 2013). Esta música le da un lugar a la lengua, como una verdad originaria donde las palabras son plegables a todos los sentidos (Lacan, 1973-1974), donde los sentidos ceden a la construcción occidental del tiempo y se condensan cíclicamente con los afectos; se metaforizan con el cuerpo en un ritmo que lejos de ser monótono es circular. A la resolución del ritmo le sustituye el puro desplazamiento de sus acentos (Miller, 1998), que a través de la música, le permiten al artista, inventar una traza intangible para una promesa de vida que no cesa.

Uno de los consumos centrales de la juventud, dentro de la lógica neoliberal es la música, sobrepasa el lenguaje comunicativo, y que organiza un nosotros colectivo en el encuentro de pares (Rodríguez, 2002). El UKAMAU Y KÉ era el testimonio del reconocimiento de un sujeto sostenido en la dualidad andina-contemporánea:

Yo por ejemplo puedo decir que soy un Aymara contemporáneo, yo soy un aymara más de ahora digamos, no dejo de practicar las cosas que han dejado los abuelos por ejemplo de ofrecer a la Pachamama, de ir a los cerros, a los lugares sagrados, de mascar la coca y al mismo tiempo agarrar un hip hop foráneo que no es nuestro pero apropiándonos y usarlo como un instrumento de lucha, un instrumento que pueda a todos nosotros re-mirarnos y repensar las cosas⁵.

82

El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa, en su libro *Soliloquio del Conquistador*, propone un monólogo donde UKAMAU y KÉ complementa el mensaje cartesiano de mestizaje: el encuentro de lo blanco con lo indígena (2014). UKAMAU y KÉ ocho días antes de su muerte *rapea* en un acto junto con Evo Morales, actual presidente de Bolivia, hasta el día de su muerte Abraham apoyaba el proceso de cambio, del que ya era un actor trascendente; estos elementos le permitirán al director puntualizar que el hip-hop del UKAMAU y KÉ, nace gracias al contexto político y el mestizaje de la música occidental con las lenguas originarias.

Cuando todos reconocían su trabajo, Abraham murió violentamente en la cúspide de su carrera musical, falleció temprano en la madrugada, el día miércoles 20 de mayo de 2009, atropellado por un autobús mientras después de ser asaltado, caminaba hacia su casa en El Alto, Bolivia. Dejó un disco sin terminar y efectos de significación por producir en sus hermanos que claman su pérdida. Su música trascendió lo intergeneracional y ahora después de su partida física transita en el tiempo y vuelve del futuro para contarnos su vida; por lo que se recogió su voz, sus escritos y sus luchas para hacerlas públicas a través de la otra-imagen, esa que apunta a la alteridad del arte.

5 Fragmento de la entrevista realizada a Ukamau y Ké, por Ralf Christensen para el documental *Pockets of Resistance*

El cineasta/rapero/amigo: la imagen, el proceso cinematográfico

En esta sección, se busca esbozar el proceso de cómo el director del documental, Andrés Ramírez, "recoge los pasos"⁶ de Abraham ante la cámara.

Días después de la grabación de su segundo disco "La ciudad de los ciegos", el cuerpo de UKAMU y KÉ fue encontrado inerte en una carretera de la conflictiva ciudad del Alto. Así se detenía momentáneamente el disparo de sus rimas. Amigos y activistas de todo el mundo manifestaron su dolor, mediante decenas de publicaciones digitales y fue así, como al leer una de ellas, conoce esta noticia el cineasta, rapero y su amigo personal Andrés Ramírez. Al pasar de los años, éste comenzó a preguntarse ¿Cómo podría terminar los proyectos que ambos habían dejado pendientes?, y es desde ahí que comienza el reto para pasar de la anécdota a la pieza cinematográfica.

Se decide que el documental se inscriba con el *suti*⁷ UKAMAU y KÉ, conservando la idea original de Abraham, donde ukamau (así es) en Aymara, sitúa a la cosmovisión andina, y KÉ (y que), en castellano modificado, transmite irreverencia. La nominación, de esta pieza obedece al acto fundador donde el arte instaaura su tiempo, la imagen vela la falta y da paso a una verdad que se enuncia y a la precipitación del significante (Aubert, Cheng. Milner, Regnault, Wacjman, 2003). La verdad de la muerte entendida desde la vida. Lo abrupto de la muerte deja al sujeto sin palabras, pero después de su propio proceso de elaboración, logra darle una forma a ese duelo y es a través de la yuxtaposición de imágenes y sonidos que UKAMAU y KÉ vuelve de su futuro, no se queda en el camino, espera de frente en las sensaciones oníricas de los suyos; él y todos los muertos esperan en el pasado que está adelante⁸.

Ramírez con esta propuesta gana el premio Fondos del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador (CNCINE) para la Escritura de Guion 2012, regresa a Bolivia en el mismo año para develar-se las razones de su muerte; lo busca a través de la temporalidad circular andina, donde la oralidad remite a un registro simbólico. En este viaje lo encontrará mediante la mezcla de archivos pasados que otorgan la sensación de su regreso desde el *Uku Pacha*⁹, estos archivos fueron editados junto a grabaciones actuales rodadas en los mismos contextos por los que caminó Abraham.

En 2012, Ramírez pasa de un proceso intuitivo de exploración (2005-2011) a formalizar su idea en el proceso de investigación de campo y escritura

6 Expresión ecuatoriana antigua que da cuenta de que las almas de los que ya no están recorren los lugares que visitaron en vida.

7 En Aymara : nombre.

8 En lengua Aymara, Kechwa y Kichwa se requiere del tiempo futuro para conjugar el pasado.

9 En quechua, *pukyu*: el mundo de abajo, que era el mundo de los muertos.

R

de guión. Se vincula con familiares, amigos e intelectuales de la Paz y el Alto; tan cerca de Abraham que a veces es difícil distinguir donde termina una historia y empieza otra. En palabras de Ramírez "los amigos del Abraham ahora son mis amigos, son mi familia. No fue una aproximación intelectual, sino la del amigo-rapero que hace documentales" (2017). Finalmente, en 2014, Ramírez gana los Fondos del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador (CNCINE) para la Producción y Postproducción, desde ahí en adelante se ha venido sosteniendo un extenso proceso para culminar la pieza.

Para concluir con este acápite, situamos que para Ramírez no existe otro camino que el de regresar a Bolivia para vivenciar y contar la historia de su amigo. Se identifica con su amistad más allá de la muerte y lo reclama desde el pasado. El director incorpora en su interior los sentidos de la ceremonia de muertos en Bolivia, ya que en este país se ree que en el 1 de noviembre al mediodía, los *ajayus*¹⁰ regresan de sus montañas hacia el *Kay Pacha*¹¹ para convivir durante un día con sus familiares y amigos.

En la investigación del documental, en el primer día, Ramírez conoció a la familia de UKAMAU y KÉ y participó, sin planificarlo, de un ritual para el traslado del cuerpo de este, que consistía en velarlo toda la noche conversando y llamando a su memoria mediante la presentación de ofrendas: preparación de alimentos, mascado de hoja de coca, cantos, velas y otros elementos. A la mañana siguiente se realizó el traslado del cuerpo de su amigo, el cual fue grabado enteramente por Ramírez, ya que este rito le significó asistir al entierro que no pudo alcanzar años atrás. Al avanzar en el proceso creativo del documental, se pudo evidenciar que ese suceso contenía la pieza clave de toda la obra, que develaba el regreso de UKAMAU Y KÉ, que vuelve desde el futuro para contar su propia historia y para terminar los compromisos inconclusos que dejó con sus seres más cercanos. "Desde que conocí a aquel rapero Aymara supe que su palabra habitaría la historia de nuestra América" (Ramírez, 2017).

84

A modo de conclusión: El retorno del futuro del UKAMAU Y KE, su lucha, su legado

Este largometraje, da cuenta de la propia subjetividad de Ramírez, cierra una etapa larga y conserva un vínculo que a la vez distancia y acerca permanentemente al realizador y al amigo. En vez de decirle adiós, en este filme se le dice a UKAMAU Y KÉ ¡continuamos! El hip-hop como herramienta de lucha (frase concebida por

¹⁰ El *ajayu* es comprendido en el mundo andino como la fuerza que contiene a los sentimientos y la razón, también es entendido como el centro de un ser que siente y piensa; es la energía cósmica que genera y otorga el movimiento de la vida.

¹¹ El mundo terrenal en donde los seres humanos habitan.

UKAMAU Y KÉ) continuará transformando imaginarios sociales y aportando a través de la música. El cine, por su parte, sitúa esta historia como una pregunta por la vida y la reivindicación de la cultura andina en tiempos globalizados (Dangl, 2010). Re lanzar, re cantar, re significar una pérdida subjetiva a través de la memoria visual, impacta, engancha y re crea otras realidades performativas.

Lo propio del documental, pensado como una pieza de arte *nonfiction* es que esta demanda ser tratada con una singularidad distinguible y distinguida (Aubert, Cheng, Milner, Regnault, Wacjman, 2003). Al igual que las piezas ficcionales se requiere de una ordenación narrativa, para que el texto tenga un sentido. Sin embargo, la estructura narrativa también contribuye al ocultamiento de cualquier rasgo de subjetividad (Cobo-Durán, 2010). Para sobrellevar esto, UKAMAU Y KÉ partió desde la rigurosidad de un guión que se fusiona con la contingencia de la cotidianidad y el encuentro con personajes inesperados que dan cuenta de retornos oníricos; todo esto narrado desde la presencia y la imagen del director, dando paso a un acto de memoria íntimo y afectivo, pero al mismo tiempo histórico, político y honesto. El trabajo de archivo del director, en la búsqueda de la imagen, da cuenta de un acto historizable. El *operator* habla en primera persona con el *spectator* a través del *sténopé*¹² a través del cual mira, limita, encuadra y pone en perspectiva lo que quiere coger, mostrar y sorprender (Barthes, 1989).

Según Gordillo (1999), en el documental se privilegia la ordenación temporal cronológica supeditada al desarrollo natural de los hechos que contempla (p.48). UKAMAU y KÉ se enmarca en una narrativa temporal de retorno, sustentada en lo cíclico del tiempo andino, que es el motor que ordena la historia. Pero que no solo la ordena en función de marcas temporales, sino que es el mismo tiempo el que permite avanzar la trama (Cobo-Durán, 2010).

En este filme se observan escenas nunca antes vistas sobre el día que Abraham fue grabado por última vez la noche antes de su muerte. Esta pieza documental, contiene invaluable imágenes familiares de archivo y registros sobre la vida íntima del protagonista en el Centro Cultural Wayna Tambo, donde nació su legado.

Ya pasó el tiempo de su imagen ausente y llegó el tiempo de su regreso a través del cine, esta vez inscribiendo su lengua para siempre en la retina y el corazón del espectador, gracias a la milenaria y siempre vigilante cultura andina con ritmo de hip-hop. Se cierra este texto con las palabras de Paz "La más notable de las semejanzas entre el romanticismo y la vanguardia, la semejanza central, es la pretensión de unir vida y arte" (1974) y se invita al lector a conocer al UKAMAU y KÉ y a vivir la potencia de la imagen y la música plasmada en este documental.

12 El sténopé es un dispositivo óptico muy simple para obtener un aparato fotográfico derivado de la cámara oscura.

R

Referencias bibliográficas

- Aubert, J., F. Cheng, J.C. Milner, F. Regnault, y G. Wacjman. *Lacan el escrito, la imagen*. Buenos Aires: Ediciones del Cífrado, 2003.
- Barthes, R. *La cámara lúcida*. Paidós: España, 1998.
- Cobo-Durán, S. «Estructuras narrativas en nonfiction.» *FRAME*, n°6 , 2010: 219-242.
- Dangl, B. *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia*. Chicago: Haymarket books , 2013.
- Gordillo, I. *Narrativa y televisión*. Sevilla : Editorial Mad, 1999 .
- Lacan, J. *Le Séminaire. Livre XX, Les non-dupes errent* . Inédito, 1972-1972.
- Lajo, Javier. «<http://www.alainet.org>.» *Pacha y paqha: tiempo y espacio en la filosofía andina*. 24 de junio de 2016. <http://www.alainet.org/es/articulo/178353> (último acceso: 12 de Febrero de 2017).
- Mesa, C. *Soliloquio del Conquistador*. Puebla: Editorial Gisbert, 2014.
- Miller, JA. «Lacan avec Joyce.» *La Cause Freudien*. N.38 , 1998: 17.
- Paz, O. *El acaso de las vanguardias en Los hijos del limbo*. Barcelona: Seix Barral, 1974.
- Ramírez, A. «Proyecto Documental UKAMAU y KE. IEP: QUI-041328.» Quito, 2015.
- Rodríguez, M. *Jóvenes y cultura. Una mirada desde la experiencia de Wayna Tambo*. El Alto: Ediciones Wayna Tambo, 2002.
- Samanamud, J., C. Cárdenas, y P. Prieto. *Jóvenes y política en el Alto. La subjetividad de los Otros*. La Paz: Fundación PIEB, 2007.

86

Páginas en Línea

- ABYA YALA TV, [Productora]. (2014, Agosto). Entrevista Documental UKAMAU Y KÉ. [Archivo de video]. Recuperado de <https://vimeo.com/107098828>.
- Dangl, B. (2013). *El Rap en Aymara: El Hip Hop Boliviano como instrumento de la lucha. Entrevista con Ukamau y KE*. Traducido por Patricia Simon. Recuperado de <http://rimas-rebeldes.blogspot.com/2013/07/eer-con-este-estilo-de-hip-hop-somos-un.html> [Consulta: 12 de Febrero de 2017].
- Lajo, J. (2016). *Pacha y paqha: tiempo y espacio en la filosofía andina*. Recuperado de <http://www.alainet.org/es/articulo/178353>. [Consulta: 12 de Febrero de 2017].
- Nuestra Mañana RTP [Productora]. (2014, Julio). Entrevista Documental UKAMAU Y KÉ. [Archivo de video]. Recuperado de <https://vimeo.com/106871915>.
- Programas Inteligentes con Adolescentes [PICA]. (2015, Febrero 6). El nombre del Rodaje del documental sobre el pionero del hip hop en aymara. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Bm4dumR-o2I>
- Sanjinés, J. (2004). *¿Qué es y qué ha sido el cine del grupo Ukamau?* Recuperado de <http://www.voltairenet.org/article122850.html>. [Consulta: 12 de Febrero de 2017].
- Tribuna Libre del Pueblo RTP [Productora]. (2014, Abril). Entrevista Documental UKAMAU Y KÉ. [Archivo de video]. Recuperado de <https://vimeo.com/99736003>.

Entrevistas

- Quiroz, N. (2017). *Entrevista con el director de UKAMAU Y KÉ*. Revisión de archivo fotográfico y transcripción, 15 de Febrero de 2017. PUCE-Quito.

