

Yosowki, el pájaro que imita.

Entrevista al realizador arhuaco Amado Villafaña

Sebastián Gómez Ruiz¹

Resumen

Amado Villafaña es una de las figuras más relevantes dentro de la comunicación y el cine indígena en Colombia. Como realizador del pueblo Arhuaco fue fundador del Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi, conformado por indígenas de los pueblos Kogi, Wiwa y Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la actualidad es director del Colectivo de Comunicaciones Arhuaco Yosowki. En esta entrevista, cuenta cómo fueron sus inicios como director, su contacto con las cámaras, su relación con el antropólogo Pablo Mora y lo que significa la autorepresentación indígena.

Palabras claves: cine indígena, Sierra Nevada de Santa Marta, medios y comunicación.

Abstract

Amado Villafaña is one of the most relevant figures in indigenous media and cinema in Colombia. As arhuaco filmmaker, he founded Zhigoneshi Communications Collective, conformed by indigenous people from the Kogi, Wiwa, and Arhuaco villages of the Sierra Nevada de Santa Marta. He is currently director of the Arhuaco Yosowki Communications Collective. In this interview, Amado Villafaña tells us about his beginnings as director, his contact with the cameras, his relationship with the anthropologist Pablo Mora and what indigenous self-representation mean.

Keywords: Indigenous cinema, Sierra Nevada de Santa Marta, media and communication.

Introducción

Los colectivos de comunicaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta² vienen llevando a cabo procesos de autorepresentación y reivindicación de uso soberano de sus imágenes desde principios del siglo XXI (Mateus, 2013; Mora, 2014). A finales del 2002, por causas del enfrentamiento bélico entre la guerrilla y el Ejército cerca de la cuenca del río Guatapurí, Amado Villafaña, el gobernador

¹ Doctor en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Máster en Antropología Visual de la misma institución. Antropólogo y Magíster en Antropología de la Universidad de los Andes. Docente de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad El Bosque. Su último documental, *Wàsi* (2017), tuvo reconocimientos en la categoría de “Aporte a la identidad indígena” en el festival FICWALLMAPU en Chile (2017). Además fue seleccionado en “EthnoCineca Film Festival” (Viena, Austria, 2018) y en el “16th Royal Anthropological Institute Film Festival” (Bristol, Inglaterra, 2019).

² La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un macizo aislado de la Cordillera de los Andes de aproximadamente 16.400 kilómetros cuadrados. Alcanza las nieves perpetuas (con su máxima altura a 5.757 msnm.) a tan solo 45 kilómetros del Mar Caribe. Es un hito geográfico único en el mundo, que comprende una gran diversidad de nichos ecológicos en todos los pisos térmicos. Los cuatro pueblos indígenas (Arhuacos, Kogis, Wiwas y Kankuamos) habitan el territorio bajo la figura de *resguardos*, que abarca los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira. Asimismo, los cuatro pueblos provienen de la familia lingüística chibcha.

Rogelio Mejía y el Mamo³ José Izquierdo, decidieron que era necesario transmitir el pensamiento de los indígenas. Para esto, contaron con el apoyo de diferentes organizaciones internacionales, como la United States Agency for International Development (USAID), fotógrafos de National Geographic y el antropólogo Pablo Mora, entre otros.

Juntos crearon el Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi (CCZ), conformado por comunicadores de los pueblos Kogi, Wiwa y Arhuaco. La palabra Zhigoneshi significa “tú me das, yo te doy”. Como colectivo de comunicaciones indígena produjeron varios documentales: *Palabras mayores* (2009), *Resistencia en la línea negra* (2011), entre otros.

En el 2014 el Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi se separó y cada pueblo tomó su propio rumbo. Los Arhuacos constituyeron el Colectivo de Comunicaciones Arhuaco Yosokwi (CCAY), dirigido por Amado Villafañá. Yosokwi, en la mitología Arhuaca, es un pájaro que aprende desde la imitación. Los colectivos indígenas de la Sierra Nevada han creado documentales sobre la defensa del territorio, el agua y la amenaza de las empresas mineroenergéticas.

Esta entrevista a Amado Villafañá surgió cuando recién nos conocimos, durante el trabajo de campo que realicé en la Sierra Nevada de Santa Marta para mi tesis doctoral. El encuentro coincidió con el viaje que efectuamos en su camioneta burbuja 4X4 de Valledupar a Kutunzama para filmar lo que sería la película *Wási* (2017). En el camino, con el sonido de vallenato a todo volumen y el calor de la costa, mientras rodeábamos las montañas de la Sierra Nevada pasando por el Cesar, la Guajira y bajando por el Magdalena, Amado me contó sobre su experiencia con el audiovisual, lo cual significó para él un giro en su vida, después de tener que abandonar Sabana Crespo (Donachui) por amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fiel a sus películas, esta entrevista se desarrolló en medio

de un viaje al ritmo de la música y el mascar *ayu* (hoja de coca).

Figura 1. Amado Villafañá en la filmación de *Wási*

Fuente: Sebastián Gómez Ruiz (fotografía)

Entrevista

Sebastián. *¿Cómo comenzó el colectivo Zhigoneshi?*

Amado. Todo empezó con un llamado de los Mamos para contar lo que pasaba en el territorio. Luego conozco a Pablo Mora, y a él también le pareció interesante el proyecto, pero nosotros queríamos hacer la película sin intermediarios. Pablo dijo: “yo te ayudo a hacer el documental, pero me llevas adonde vayas”, y así empezamos a andar con Pablo y Stephen Ferry. Cuando hicimos la capacitación con Stephen Ferry, la Organización Gonawindya Tayrona (OGT) había sido fundada por los tres pueblos, el Kogui, el Wiwa y el Arhuaco. Entonces el colectivo también debía estar conformado por los tres pueblos. Así fue como arrancamos la capacitación con tres Kogis, tres Wiwa y cuatro Arhuacos. De esta manera hicimos los primeros productos, como *Palabras mayores* (2009) y *Nabusímake. Memorias de una independencia* (2010).

Sebastián. *¿Pablo Mora estaba con una asociación?*

Amado. Pablo estaba como asesor.

Sebastián. *¿Y cómo se conocieron?*

³ Autoridad espiritual y política de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Amado. A través de una amiga que trabajaba en parques, que se llama Lavinia Fiori. Yo era muy amigo de ella, me lo presenta, le cuento el proyecto y fue así como nosotros comenzamos. Después él dice: “yo voy hacer una película de cómo hacen ustedes el rodaje”. Así es como él hace una película que se llama *Serayimaku: la otra oscuridad* (2012). La cinta hace parte de esa colección de Zhigoneshi, pero esa película es de Pablo Mora.

Sebastián. *¿Usted ha visto películas de otros realizadores indígenas de Colombia?*

Amado: Bueno, yo no sé qué pasó en mí, pero yo nunca quise mirar otras películas, guiarme por otras películas. Lo que hice con los amigos, me mantuve y siempre me he mantenido con ellos. He sido como muy fiel a mis ideas y a mis amigos. Soy como muy fiel a eso. No he explorado la posibilidad de hacer un documental con otras personas. Cuando sale algo yo siempre estoy con Pablo. En los últimos dos productos ya Pablo no ha estado conmigo. Pero yo he estado realizando como director y dirigiendo todo. Entonces, él sigue haciendo el montaje y la edición.

Sebastián. *¿En términos de guion, cómo fueron esas primeras películas?*

Amado. Nosotros hablamos de guion y eso e hicimos una capacitación en la Universidad Javeriana, en el centro Matrix, pero a mí me parecía tan exigente, ¿no? Que en tal minuto debe haber una escena así, otra así. Había que provocarlas todas. Entonces no me parecía que era algo natural. Y lo otro, que no lo entendía mucho. Entonces, lo que voy a hacer lo tengo aquí en la cabeza. Lo que yo quiero hacer lo tengo en la cabeza. Entonces no tengo por qué estar pensando en nada. Nunca hicimos como muy juiciosos un guion. Siempre lo hicimos así, de esa manera, y nos mantenemos así, de esa manera. Pero pienso que el guion puede ser muy útil, porque ahorra trabajo y es muy puntual.

Sebastián. *¿Cuáles son los temas que escogen en sus películas?*

Amado. Hay muchos temas en la cultura arhuaca, muchísimos. Entonces, tú escoges el que definas. Por ejemplo, el de *Naboba* (2015) era el correcto,

porque se estaba haciendo un diagnóstico del río Aracataca. Entonces yo lo miro como un estudio muy técnico, con una visión de afuera. Yo puedo hacer un documental con la visión ancestral del agua y la responsabilidad que se tiene como pueblo indígena, y lo que nosotros hacemos, bueno así está *Naboba* (2017).

Sebastián. *¿Ha visto películas de lo que hacen los Wayuú o de otras comunidades indígenas?*

Amado. Yo últimamente sí he querido ver muchas películas, porque ya recorrí un camino y me gustaría como mirar un poquito la construcción de la historia visual desde los pueblos indígenas. Yo primero no lo hacía porque pensaba: “Si empiezo a mirar películas de otra persona, me voy a quedar como copiando lo que otros han hecho”.

Sebastián. *¿Qué cree que caracterizan sus películas?*

Amado. Bueno hay una cosa muy importante para nosotros, que son las voces de nuestros líderes: mal hecha o bien hecha. La imagen y la voz es un hecho que se va a mantener y es un logro. Hacia afuera lo que hemos querido alcanzar... creo que el colectivo se puede dar por satisfecho porque ha sido muy bien aceptado: *Palabras mayores* (2009), *Nabusímake. Memorias de una independencia* (2010), *Resistencia en la línea negra* (2011). *Naboba* (2015). Entonces cumple con ese propósito de compartir un pensamiento hacia afuera. El colectivo, el equipo, debe sentirse no defraudado, cumple, hay mucho más que hacer, pero sí cumple con el propósito con el que inicialmente se hicieron los trabajos.

Sebastián. *Amado, ¿en dónde se siente más cómodo como realizador? ¿En el guion, en la cámara, en el montaje? ¿En dónde cree que está su rol?*

Amado. Yo inicialmente hice todo, hacía sonido, hacía cámara de video y de fotografía, traducción, dirección. Pero finalmente yo me quedo con fotografía fija y dirección.

Sebastián. *¿Le gusta más la fotografía?*

Amado. Me parece que es un poquito más exigente que el video. Sí, entonces me quedé con la fotografía. Yo he querido mucho que otros jóvenes comiencen como a tomar esta responsabilidad,

pero no he conseguido. Últimamente ya solo me gusta la dirección y prefiero dedicarme a escribir un libro.

Sebastián. *¿Cómo ha sido el proceso de montaje de sus películas?*

Amado. En esa parte Pablo Mora es muy admirable. Es una persona que lleva diez años de andar juntos. Eso hace en él una persona que hace y maneja muy bien los conceptos, y fuera de eso él es muy bueno técnicamente y profesionalmente para la edición, para hacer el montaje. Él es una persona completa. Zhigoneshi y Yosokwi le debe muchísimo a Pablo Mora.

Sebastián. *Zhigoneshi es una palabra Kogui que significa reciprocidad: “tú me ayudas, yo te ayudo”. ¿Yosokwi qué significa?*

Amado. Cuando comenzamos Zhigoneshi, estábamos los tres. No sé en qué año sería que estuvieron publicando una revista con ese nombre, pero era más asesoría de gente externa que de la gente indígena de la que escribiera, ¿no? Entonces yo retomo el nombre Zhigoneshi para hacer el colectivo, pero más adelante. Tuvimos dificultades porque los representantes de las organizaciones nunca vieron importante la comunicación, entonces uno tenía mucha dificultad para el sostenimiento del equipo. Eso es una razón, y la otra razón es que cada pueblo indígena se quiso independizar y formar su propio colectivo. Los Wiwa lo hicieron, los Kogis, esa era la idea, pero no lo hicieron, pero yo seguía con el nombre de Zhigoneshi. Bueno, había comentarios, que estaba usando palabras de los Kogis, pero yo más que todo lo usaba, no porque los Kogis tengan mayor imagen hacia fuera, porque el pueblo Arhuaco tiene mucha imagen también, pero como colectivo estaba posicionado Zhogoneshi. Entonces, ¿cómo hago yo para dejar Zhigoneshi y entrar como Arhuaco? Eso lo fui trabajando poco a poco y ya en últimas, ¿bueno?

El Centro de Comunicaciones Zhigoneshi, realizaciones Yosokwi, del pueblo Arhuaco. Así poco a poco con Yosokwi han salido *Naboba* (2015), *Ranchería* (2017), *Butisino. Memoria de un pueblo* (2017). La comunicación propia desde los

pueblos indígenas: protocolo frente a la minería, bueno, hemos hecho algunos productos con el nombre de Yosokwi. Pero esas fueron las razones por la cuales fue Zhogoneshi y ahora es Yosokwi. Yosokwi es un ave que para nosotros fue un personaje en ese mundo espiritual, donde el pájaro no tuvo como el apoyo, la oportunidad de algunas personas que pudieran apoyar para su formación, con el conocimiento, pero él, a pesar de eso, aprendió y es un pájaro que imita todas las aves: entonces es Yosowki.

Sebastián. *Yo veo que en las películas de Yosokwi utilizan la metáfora del viaje. En Nabusúmake, memorias de una independencia (2011), usted también viaja con sus hijos a Bogotá y entrevista a Marta Rodríguez. ¿Cómo surge esa idea?*

Amado. Bueno, cuando uno va a contar algo se desplaza mucho. Entonces, me parecía, cómo yo contarte la historia del pueblo Arhuaco arranca en 1914, allá en Nabusúmake, y allá sale un personaje para Donachi y allá hace la resistencia, y entonces cuando yo estoy contando eso, las imágenes deben de ser de donde yo estoy hablando, y a la vez que el público pueda ver la distancia, cómo se ve uno y también cómo el paisaje es algo que se debe mostrar. Entonces parece siempre como un viaje, pero es en la narración. Bueno, entre ustedes pueden entre cuatro paredes, ponen unas matas, luces y se sientan ahí, dentro de la ciudad. Parece que la narración, para nosotros los indígenas, no es eso, es recorriendo el territorio.

Sebastián. *¿Cómo ha sido el trabajo con los no indígenas? Ya me contó con Pablo Mora y los otros pueblos de la Sierra, ¿pero cómo es con los no indígenas?*

Amado. Pablo es un personaje, él es muy respetuoso de la cultura, y esa es una de las cualidades que tiene Pablo: muy respetuoso. Lo otro es que él es muy invisible en cuanto a protagonismo. Se mantiene en su papel. Esa actitud, muestra... han pasado diez años y todavía seguimos juntos. Yo he hecho trabajo con otras personas que no son Pablo Mora y me dicen: “usted me tiene que poner la foto de este personaje porque es el que financió o este así”. Hay mucha gente que le gusta meter como mucho la mano en el contenido, eso

hace que uno enseguida diga: yo con esta persona no hago más. Entonces Pablo, siendo así, yo creo que ambos hemos aprendido. Yo he aprendido de Pablo y no creo que yo haya quedado endeudado. Él también habrá aprendido de mí.

Sebastián. *¿Cómo ha sido la circulación de los documentales en Colombia y en el mundo? ¿Cómo cree que en otros países han recibido los documentales?*

Amado. Bueno, yo siempre digo que hay como un mundo, ¿no? El audiovisual, ese es un mundo que te digo yo, y con unas características propias de ese grupo: del audiovisual, pero que también tiene incidencias en las decisiones que se toma en un país. Yo he estado con ese mundo en el que están en el lenguaje audiovisual, en donde tú estés, vas a estar bien. Acá en Colombia hay gente muy de lleno en el audiovisual: de narrar, de contar historias a través de documentales, de películas. Si tú caes ahí y es lo que estás haciendo, entonces caes bien, pero si caes en donde una gente que es todo comercial, entonces eres una persona invisible para ellos. Entonces, yo más bien definiría cuál es el país que más te ha sentido bien. No donde uno esté, pero debe estar con esa gente que está en ese mundo, del audiovisual.

Sebastián. *Yo lo escuché en una entrevista que le hicieron en París. Usted decía que el audiovisual es como un machete. Explíqueme esa idea.*

Amado. ¡Ahh! Eso frente a las cámaras. Las cámaras son una herramienta, si tú la usas bien, logras hacer cosas buenas, pero si las usas mal, pueden hacer daño. Como el machete. Sirve para cultivar, pero hay mucha gente mala que la utiliza para otras cosas. La cámara es una herramienta. Muchas veces yo he dicho que toda herramienta obedece al espíritu que tú le pones. Si tiene un espíritu bueno, pues siempre va a ser bueno, y si es un espíritu malo, pues va a hacer daño. Entonces todo, todo es como herramienta. Este carro es una herramienta, y si le pones el espíritu de proteger la Sierra entonces, a pesar de que es un contaminante, va a estar trabajando para la protección del medio ambiente, y así es todo.

Sebastián. *¿Usted en varias entrevistas ha dicho que el audiovisual sirve ante todo para la defensa del territorio? ¿Cuál cree que es el impacto de los documentales frente a eso?*

Amado. Yo creo, como decía anteriormente, que el colectivo debe sentirse como satisfecho con los avances que se han tenido, pero hay muchas cosas por hacer. Yo creo que, a nosotros, como todo colectivo, tiene fortalezas y tiene debilidades. De pronto nos hizo falta la parte de las redes, de cómo se promueven los productos. En eso fuimos muy, muy débiles, a pesar de eso, Zhigoneshi y Yosokwi han sido tenidos en cuenta en los encuentros de realizadores indígenas y no indígenas, pero yo creo que sí ha habido una fortaleza. Hubiera sido más productivos, si hubiéramos sido más hábiles para manejar las páginas, en difundir a través de las redes.

Sebastián. *¿Por qué las películas de Zhigoneshi y Yosokwi no se consiguen en internet?*

Amado. Bueno, hay una cuestión del manejo de la imagen y del conocimiento que es de propiedad colectiva. Entonces, inicialmente si yo monto algo en las redes, un producto, pues la gente lo va a bajar y ya es de la gente. Desconocía que el derecho de autor es algo que se respeta, la gente no puede estar usándolo. No puede cogerlo así no más. Entonces, por ese lado fui muy celoso y casi no permitía que se montaran arriba. Y ahora que sí me he dado cuenta que hay que hacerlo, no sé montarlo.

Sebastián. *¿Cómo es eso?*

Amado. Me gustaría hacer como una página, un diseño que fuera de la organización y en esa cosa no lo tenemos. Algunas cosas que he montado en el Facebook, en Google, pero... pienso yo no sé, que debía ser una página de Yosokwi, totalmente con su diseño, hay que pagar un dominio y todo ser de la organización. Entonces eso no lo hemos tenido.

Sebastián. *¿Qué piensa de las películas que se han hecho sobre los indígenas Arhuacos? Por ejemplo: El valle de los Arhuacos (1964), Ika hands (1988) o las de Alan Ereira. Bueno, cada una es distinta, pero*

¿qué piensa cuando son otros los que representan a los indígenas?

Amado. Bueno, los realizadores de películas indígenas han ido también mejorando, ¿no?, pero yo siempre he dicho que esa es una responsabilidad de la cual nosotros debemos de asumir, porque es la autorepresentación de nosotros como indígenas en la pantalla. Entonces cuando lo hace otra persona tenemos el riesgo que sea registrada como derechos de autor, entonces estamos perdiendo la imagen, el conocimiento que es de propiedad colectiva. Por un lado eso, y por otro lado yo siempre he dicho que las interpretaciones no son tan fieles, porque es muy difícil el lenguaje de los Mamos, ni siquiera todos lo Arhuacos hacen una buena interpretación. Ahora una persona de afuera nunca va a llegar a hacer una buena interpretación de lo que dice el Mamo. Esas son las razones por las cuales yo creo que nosotros los indígenas tenemos la responsabilidad de agarrar la cámara, de contarle al mundo quiénes somos, cómo pensamos y cómo nos movemos. Y volviendo otra vez al punto de qué pienso de las películas. Puede ser muy buena, la imagen es muy buena, pero nunca van a ser fieles a los mensajes que está dando el Mamo.

Sebastián. *¿Cómo maneja el tiempo que usa en el audiovisual cuando los Mamo hablan bastante y en el audiovisual todo debe ser más resumido?*

Amado. Hay una forma de narrar desde la parte propia que gira mucho, gira mucho. Entonces uno hace la pregunta de manera muy puntual y uno habla con ellos antes para que la respuesta también sea muy puntual. Pero, en cuanto al ser natural de narrar, sí da mucha vuelta. Siempre antecede a la creación y el por qué nosotros debemos hacer esto o no debemos hacer esto, porque viene agarrado a esa cosmovisión, a esa visión donde creció. Entonces, de ahí se desprende todo. Por eso es bastante extenso, largo lo que habla el Mamo, pero por eso he movido un poco a puntualizar un poco y a ajustar un poco las preguntas y las respuestas, para que sean como más puntuales.

Sebastián. *¿Cuál es la percepción de la comunidad sobre las películas que usted hace?*

Amado. ¿Internamente?

Sebastián. *Sí, internamente.*

Amado. Bueno... de Naboba (2015), la Sierra tiene como cuatro pisos térmicos: la parte baja, media, digamos, páramo y pico nevado. Y no todos conocen desde arriba hasta los picos. Entonces eso también lo vuelve muy interesante, atractivo para la comunidad, porque no todos conocen por allá, y lo otro, que también los conceptos que se dan y que deben de ser vividos, que son como norma o ley de origen, pues no todos se la saben, ¿no? Entonces como ahí se está transmitiendo en la propia lengua arhuaca a la gente le gusta mucho.

Sebastián. *¿Los Arhuacos ven otras cosas, tipo televisión o internet?*

Amado. Decir que el Arhuaco no ve la televisión y no sabe qué es eso sería mentir. Pero yo diría que un 80 % no tiene luz, sale muy poco, pero ahora decir que no se ve, sería mentirse uno. Pero hay mucha gente tradicional que muy poco ha tenido el acceso a la televisión, y en la Sierra tampoco se ve mucho.

Sebastián. *¿Hay alguien que esté siguiendo los pasos suyos de realizador en el pueblo Arhuaco?*

Amado. Digamos que en la parte Arhuaca sí, está el hijo mío, pero... no sé. No son como muy consecuentes de continuar. Lo que pasa es que en su momento, cuando están entusiasmados, son buenos, pero después parece que se olvidaran de eso, entonces se dedican a otra cosa. Pero en el momento no hay gente que esté como así, produciendo.

Referencias

Mateus, A. (2012). Lo indígena en el cine y video colombianos: panorama histórico. En: *Cine y video indígena: del descubrimiento al autodescubrimiento. Cuadernos de cine Colombiano*, 17. Ideartes.

Mora, P. (ed.). (2014). *Poéticas de la resistencia. El video indígena en Colombia*. Cinemateca Distrital, Ideartes.

Filmografía

Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi. (2009). *Palabras Mayores I y II* [película]. Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi.

Mora, P. (2012). *Sey Arimaku: la otra oscuridad* [película]. Productora.

Gómez Ruiz, S. y Villafañá, A. (2017). *Wàsi (Ver)* [película]. Colectivo de Comunicaciones Arhuaco Yosokwi y Antro pò.

Villafañá, A. (2010). *Nabusímake: Memoria de una independencia* [película]. Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi.

Villafañá, A. (2011). *Resistencia en la línea negra* [película]. Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi.

Villafañá, A. (2015). *Naboba* [película]. Colectivo de Comunicaciones Arhuaco Yosokwi.

Villafañá, A. (2016). *Butisinu. Memoria de un pueblo* [película]. Colectivo de Comunicaciones Arhuaco Yosokwi.

Villafañá, A. (2017). *Ranchería* [película]. Colectivo de Comunicaciones Arhuaco Yosokwi.