

SONIDO AMERINDIO,
UN PODCAST PARA GUIAR LA ESCUCHA
AMERINDIAN SOUND,
A PODCAST TO GUIDE YOUR LISTENING

José Pérez de Arce A.

Doctor en Estudios Latinoamericanos, Musicólogo, investigador independiente.

jperezdearce@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8580-327X>

Luis Felipe Saavedra

Periodista, investigador independiente y músico.

diagramaenbloque@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-8493-7184>

Revista PachaKamani N.º 3, diciembre 2025.

<https://pachakamani.com/revista/index.php/rpk/issue/view/3>

Recibido: 2025-09-17

Aceptado: 2025-12-08

Resumen

Sonido Amerindio es un podcast que consta de una serie de doce episodios dedicada a explorar y difundir las manifestaciones sonoras de los pueblos originarios de Chile y sus mestizajes. Lejos de la matriz musical estrictamente occidental —heredera de la tradición europea e impuesta por la industria cultural—, estas músicas responden a

formas de comprender y practicar el sonido que integran arte, ritual, comunidad y naturaleza. El proyecto reconoce una barrera cultural para los oyentes urbanos latinoamericanos: nuestra escucha está formada por el paradigma presentacional, donde la música es un producto ofrecido a un público pasivo. En cambio, las sociedades amerindias privilegian la performance participativa, donde intérpretes y oyentes se funden en un mismo acto, y el valor reside en la experiencia colectiva.

Los audios que ilustran este ensayo sonoro son fragmentos extraídos del podcast, con el fin de acercar a los lectores/auditores al tratamiento estético y las estrategias que desarrollaron los realizadores para presentar estas músicas en un medio de comunicación generalista como la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso y las plataformas de streaming.

El primer audio introduce la diferencia entre la noción occidental de música y la de un *guillatún* mapuche, subrayando el carácter inseparable entre acción, danza y sonido. El segundo audio se centra en los “bailes chinos” del valle del Aconcagua, en la zona central de Chile, expresiones festivas campesinas con flautas pareadas que dialogan por horas, herederas de paradigmas andinos.

La tercera grabación documenta el carnaval de Cariquima, ejemplo de cómo las fiestas rituales estructuran la música, los desplazamientos sonoros y la interacción comunitaria para activar vínculos entre personas, naturaleza y entidades sagradas. Estas celebraciones públicas contrastan con las músicas íntimas del cuarto ejemplo: cantos domésticos e infantiles transmitidos por la cantora aymara Rosa Quispe, que revelan el papel del sonido en la crianza y la vida familiar.

Finalmente, el quinto audio corresponde a un *pelotún* de la *machi* Eugenia, ceremonia mapuche de sanación en ausencia del paciente, donde el *kultrún* y el canto median entre el mundo humano y el

espiritual, ejemplificando el *perspectivismo amerindio* (Viveiros de Castro, 2013) y el papel chamánico del sonido.

La serie, conducida por el investigador José Pérez de Arce, cuenta con la participación de Claudio Mercado y Rosa Quispe como informantes, Carlos Reinoso en el diseño sonoro y la producción y dirección de Luis Felipe Saavedra. Utiliza grabaciones históricas del Archivo de Música y Archivo Sonoro del Museo Chileno de Arte Precolombino y registros inéditos recopilados durante más de cuatro décadas por José Pérez de Arce. Patrocinada por el Museo Chileno de Arte Precolombino y financiada por el Fondo de la Música Nacional 2024, fue transmitido en 2024 por la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso.

Sonido Amerindio se propone como un puente sonoro que, aunque limitado por la imposibilidad de la participación directa, apunta a una comprensión más profunda y respetuosa de las músicas amerindias.

Palabras clave: Músicas amerindias, Patrimonio sonoro, Performance participativa, Pueblos originarios de Chile, Etnomusicología

Abstract

Sonido Amerindio is a twelve-episode podcast series dedicated to exploring and disseminating the sound manifestations of Chile's Indigenous peoples and their cultural fusions. Far from the strictly Western musical matrix—rooted in European tradition and reinforced by the cultural industry—these musical practices reflect ways of understanding and performing sound that integrate art, ritual, community, and nature. The project acknowledges a cultural barrier for urban Latin American listeners: our listening habits are shaped by the presentational paradigm, where music is conceived as a product offered to a passive audience. In contrast, Amerindian societies

privilege participatory performance, in which performers and listeners merge into a single act, and the value lies in the collective experience.

The audio excerpts presented in this sound essay are drawn from the series, aiming to bring readers/listeners closer to the aesthetic treatment and strategies developed by the production team to present these musical traditions through a generalist communication medium such as Radio Valentín Letelier of the University of Valparaíso and the streaming platforms.

The first recording introduces the difference between the Western notion of music and that of a Mapuche guillatun, highlighting the inseparability of action, dance, and sound. The second focuses on the bailes chinos of the Aconcagua Valley in central Chile—festive rural expressions featuring paired flutes engaging in hours-long dialogues, heirs to Andean paradigms.

The third recording documents the Carnival of Cariquima, illustrating how ritual festivals structure music, sonic movement, and community interaction to activate connections between people, nature, and sacred entities. These public celebrations contrast with the intimate music of the fourth example: domestic and children's songs shared by Aymara singer Rosa Quispe, revealing the role of sound in child-rearing and family life.

Finally, the fifth recording features a pelotún led by machi Eugenia, a Mapuche healing ceremony performed in the absence of the patient, where the kultrún drum and song mediate between the human and spiritual realms, exemplifying Amerindian perspectivism and the shamanic role of sound.

The series, hosted by researcher José Pérez de Arce, includes the contributions of Claudio Mercado and Rosa Quispe as informants, Carlos Reinoso in sound design, and the production and direction of Luis Felipe Saavedra. It incorporates historical recordings from the Music and Sound Archives of the Museo Chileno de Arte Precolombino

and unpublished field recordings collected over more than four decades by José Pérez de Arce. Sponsored by the Museo Chileno de Arte Precolombino and funded by Chile's National Music Fund 2024, the series was broadcast in 2024 by Radio Valentín Letelier of the University of Valparaíso.

Sonido Amerindio positions itself as a sonic bridge that, while limited by the impossibility of direct participation, points toward a deeper and more respectful understanding of Amerindian music.

Keywords: *Amerindian music, Sound heritage, Participatory performance, Indigenous peoples of Chile, Ethnomusicology*

Figura 1: Baile chino de Pachacamita, comuna de La Calera, región de Valparaíso, Chile.

Fuente: Fotografía de José Pérez de Arce.

Sonido Amerindio es una serie de doce podcast para conocer, comprender y apreciar las músicas de los pueblos que habitan lo que hoy llamamos Chile. La dirección es de Luis Felipe Saavedra, José Pérez de Arce en los contenidos, Carlos Reinoso en el diseño sonoro y Rosa Quispe y Claudio Mercado como

apoyo en el material de registros, incluyendo el Archivo Audiovisual del Museo Chileno de Arte Precolombino, que reúne cientos de horas de grabaciones de campo tomadas por los más destacados etnomusicólogos chilenos. La serie se transmitió a fines de 2024 por Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso y se puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, Youtube y en la página web del proyecto, www.sonidoamerindio.org. La producción contó con el financiamiento del Fondo de la Música Nacional, que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

La realización de la serie contempló varias etapas: selección de material, definición de ejes temáticos, redacción de guiones, grabación de locuciones, montaje y posproducción. Las locuciones de José Pérez de Arce fueron registradas en el estudio casero de Luis Felipe Saavedra con una grabadora portátil Zoom H1 essential, para luego ser trabajadas y montadas, junto con los audios de músicas vernáculas, por Carlos Reinoso en su estudio en Veracruz, México, usando el software de producción musical Reaper.

Sonido Amerindio se propone como una guía de escucha, que entrega información y claves, para comprender y apreciar, más allá del marco eurocéntrico, el patrimonio sonoro vernáculo.

Seguidamente, a manera de muestra, se presentan los comentarios a los cinco primeros episodios del podcast:

El musicar amerindio

[Enlace al audio](#)

Este audio explica la diferencia entre lo que entendemos por música y un guillatún mapuche. El guillatún fue grabado en Cancuralaja, Araucanía, en 1996, por José Pérez de Arce. El equipo utilizado fue una grabadora TCD D10 PRO digital, con dos micrófonos SANKEN COS11 omnidireccionales en montaje auricular.

La principal diferencia entre nuestro escuchar y el amerindio radica en que nosotros consideramos “la música” como un objeto de escucha, mientras las sociedades amerindias lo conciben como algo que se hace, un “musicar” (Turino, 2008), en que se participa, se tocan instrumentos, se baila, se acompaña. Esta diferencia se plasma en dos formas performáticas que describió Tomás Turino: la presentacional, a la cual estamos acostumbrados, donde hay músicos en un escenario y público pasivo escuchando sentado, sin otro nexo que la escucha (y ocasionales intercambios en la música popular). La otra performance es participativa, en que músicos y audiencia se mezclan, bailan juntos, pueden intercambiarse incluso, en donde la interacción es el hecho que importa. La música de pueblos originarios de Sudamérica se inserta en esta forma participativa, en donde lo que importa no es tanto la música resultante, como la experiencia de la participación. Eso plantea una barrera, porque nuestra tecnología, como la de nuestro podcast, sólo permite escuchar, no participar. Por eso consideramos que nuestro podcast es sólo un incentivo para señalar un camino a la comprensión de la música amerindia.

Otro aspecto notable de América es que es, por excelencia, el continente de las flautas. El desarrollo instrumental llevó a los pueblos americanos muy lejos del ámbito que asociamos a la flauta, concebida por Europa como un instrumento melódico y dulce. Un buen ejemplo de este desarrollo es el que muestran en Chile los llamados *bailes chinos*, que explicamos en el siguiente audio.

Flautas, timbres y dualidad

[Enlace al audio](#)

Este audio explica el nombre “chino”, qué son, dónde se encuentran, se describe la flauta de chino, el sonido de la flauta colectiva. El audio es del Baile Chino El Carmelo, grabado en la Fiesta de la Cruz de Mayo de 2003 en el villorio El Tebal, Chile central, por Gerardo Silva.

Escuchábamos una fiesta de chinos en el Valle del Aconcagua en la que se aprecia la complejidad que alcanzan las estructuras sonoras.

Quienes participan en el baile chino son campesinos, pescadores o mineros ignorantes de su pasado, pero sin embargo todo su musicar está inscrito en los paradigmas amerindios: las flautas son pareadas, esto es, que siempre tocan de a dos, respondiéndose una a la otra durante horas, tal como los *sikus* y otras flautas andinas. Cada flauta da un sonido muy vigoroso, disonante y vibrado, ya que el soplido es enérgico, como las flautas andinas. Se tocan durante las grandes fiestas que, una vez al año, realiza cada uno de los pueblos, convidando a todos los otros pueblos a participar con sus bailes y su alegría, tal como ocurre en toda la región de los Andes Sur. El sonido que se produce cuando cientos de flautas están tocando, estableciendo competencias entre los bailes por quien toca más fuerte y sin cansarse, es una experiencia sonora única, que sólo se puede vivir al estar inmerso en la fiesta.

Las fiestas rituales son los momentos en que los pueblos expresan su mayor actividad musical, siguiendo pautas determinadas por generaciones. Cada uno de los elementos de la fiesta está al servicio de su efectividad para activar la relación entre la comunidad, las deidades y la naturaleza. Cada fiesta se define por los instrumentos y las músicas, que están al servicio de ese momento y esa actividad, y la fiesta se estructura con sus partes, su forma de organizar los sonidos y los espacios, todo lo cual hace de cada fiesta algo único. El objetivo es vincular los hombres y el entorno, el paisaje y las potencias espirituales, y por eso se “saca a pasear” la imagen del santo, que representa lo espiritual, recorriendo todo el lugar. Las músicas se van moviendo, siempre bailando, haciendo recorridos sonoros que activan las potencias y refuerzan el compromiso mutuo entre la comunidad y lo sagrado.

Como un ejemplo de esto, quisimos mostrar lo que ocurre en el carnaval de Cariquima, en el altiplano nortino, durante los días que dura la celebración, recorriendo los pueblos de la zona.

Voces y cantos

[Enlace al audio](#)

Este audio explica el lugar y contexto del registro y se recorren los diferentes momentos de la fiesta. Las grabaciones fueron hechas en el carnaval de Cariquima en 1994 por Claudio Mercado y José Pérez de Arce, con una grabadora TCD D10 PRO digital, con micrófono estéreo ECM MS5 y par de micrófonos SANKEN COS11 omnidireccionales en montaje auricular diseñado para este proyecto.

Las fiestas rituales son los eventos musicales más conocidos de los pueblos amerindios, porque son su manifestación pública, en que se invita a participar a todo el mundo.

Pero también hay músicas íntimas, que no se conocen desde fuera, porque ocurren al interior de la familia. Toda la vida familiar de las tradiciones amerindias se teje en la reunión, generalmente alrededor del fuego, en donde se cuentan historias, se canta y se teje la base de la sociedad. También existen las canciones infantiles, los juegos, así como los cantos usados para enamorar, los cantos o toques instrumentales que se hacen en la soledad de la puna pastiendo llamos, entre muchas otras expresiones sonoras solitarias poco conocidas. Tuvimos la suerte de contar con Rosa Quispe, quien además de ser una excelente cantora aymara, es madre y nos mostró los cantos que ella hacía a sus guagüitas en la intimidad del hogar.

Sonidos íntimos

[Enlace al audio](#)

Este audio contiene cantos aymara para niños y bebés interpretados por Rosa Quispe y Eduardo Relos. Los registros fueron realizados por los mismos intérpretes con teléfonos celulares y proporcionados por Rosa Quispe.

Otro ámbito especial de las músicas amerindias es el relacionado con el chamanismo. El chamán, un personaje ausente de la cultura eurocéntrica, es por lo mismo difícil de describir en idioma castellano. Posee muchos roles que el europeo identifica como sacerdote, doctor, curandero, sicólogo, sabio, consejero, brujo, mago, entre otros. Cada chamán es diferente, pero todos actúan a través

del sonido, son músicos que con el canto dirigen su acción hacia donde se necesita.

En la tradición mapuche, la *machi* es quien tiene ese rol. Generalmente acompañándose del *kultrún*, su tambor, realiza las labores que le solicita la comunidad, que pueden ser sanar a un paciente, guiar el ritual colectivo, pedir por lluvia si hay sequía, o por salud si hay enfermedad. El rol de la *machi* es poder transitar entre el mundo humano y el de los espíritus, que no son mundos separados, sino complementarios, pero hay que conocer los códigos y métodos para comunicarlos. Esa forma de concebir la unión entre todos los seres se conoce como el *perspectivismo amerindio*, algo que estamos comenzando a comprender. Escogimos una ceremonia de *pelotún* efectuada por machi Eugenia en 1992 en Collahue, cerca de Temuco, en el sur de Chile. El *pelotún* es una ceremonia en que no está el enfermo, sino su ropa, a través de la cual la *machi* hace su sanidad.

El musicar de los animales

[Enlace al audio](#)

Este audio explica el rol del machi, el kultrun y su templado, la acción del machi, el trance, el *pelotun*. La grabación de la ceremonia de *pelotún* efectuada por machi Eugenia en septiembre de 1992 en Collahue, fue el audio del proyecto del video de Felipe Laredo y Gunvor Sorli. grabó José Pérez de Arce con una grabadora digital Sony DAT TCD-D10PRO c. con micrófono estéreo Sony ECM-MS5.

...

La serie Sonido Amerindio ha puesto en evidencia que muchas de las manifestaciones sonoras de los pueblos originarios han sobrevivido al desprecio y la censura en los circuitos educativos y mediáticos dominantes. Estos sonidos, excluidos de las escuelas y conservatorios, se han mantenido vitales gracias a los cuerpos que los ejecutan y a las comunidades que los transmiten.

Hemos heredado una narrativa que define la identidad americana bajo el concepto de mestizaje, una mezcla donde, lamentablemente, lo europeo ocupa el centro y la dimensión indígena es reducida a un mero gesto decorativo o una nota al pie. En este sentido, Sonido Amerindio buscó contribuir a una comprensión menos asimétrica de nuestra identidad. El componente amerindio no es un adorno o un estilo musical accesorio, sino una dimensión estructural y constitutiva de nuestro paisaje sonoro. Aunque a menudo permanezca oculta, mestizada o transformada, su presencia es absolutamente esencial.

La invitación final que se desprende de este trabajo no es la de retornar a un origen puro e inalcanzable, sino la de aprender a escuchar y reconocer aquello que ha estado siempre presente, tan lejos en la narrativa hegemónica, y tan cerca en nuestra experiencia cotidiana.

Todos los programas se pueden escuchar en <https://sonidoamerindio.org/>

Bibliografía

Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation*. University of Chicago Press.

Viveiros de Castro, E. (2013). *La mirada del jaguar: Introducción al perspectivismo amerindio*. Tinta Limón.