

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Sistema Gráfico Editorial ,que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

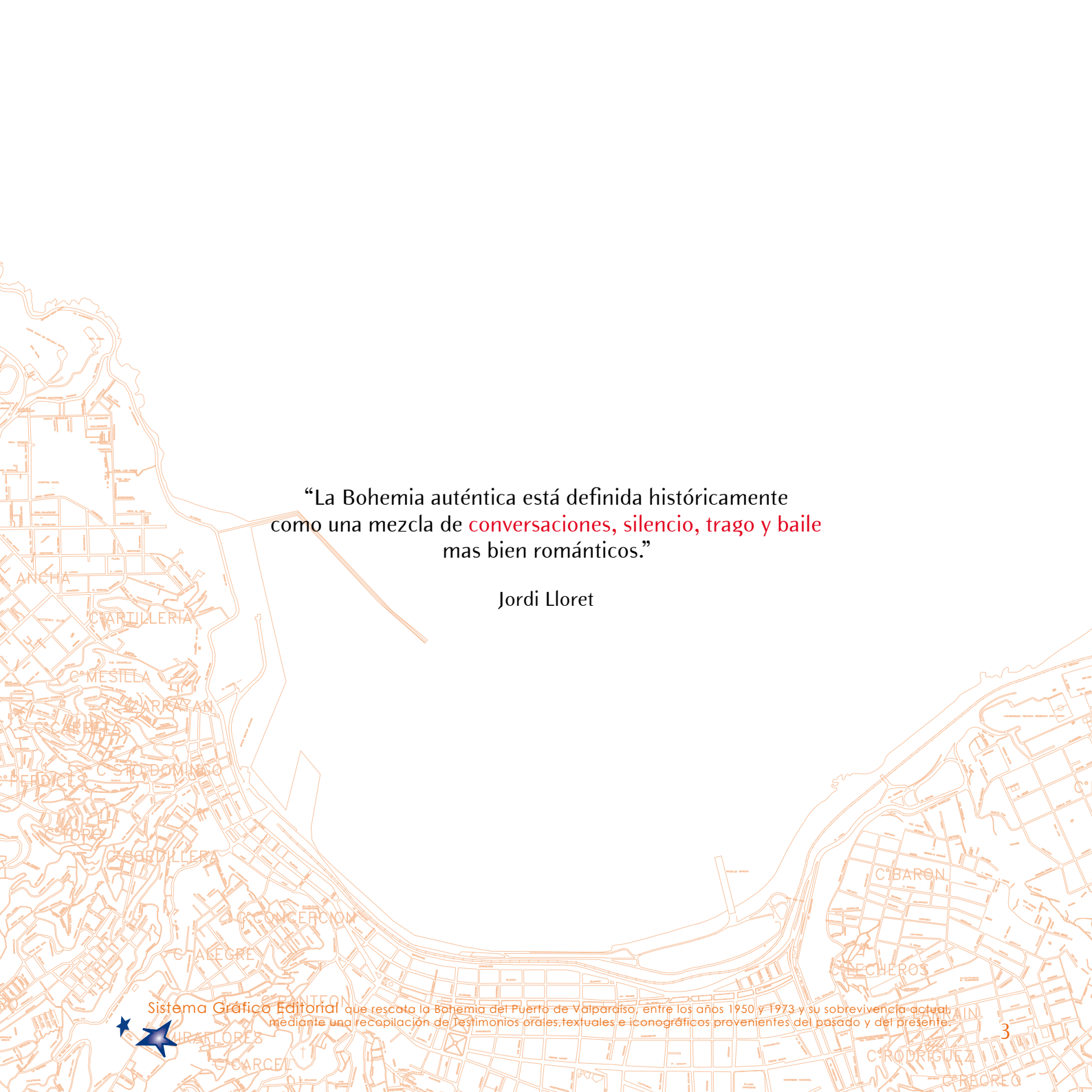
Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

“Adentro, en el fondo insondable de los espejos,
se quedó aprisionada vuestra verdadera **manera de ser...**”

Augusto D Halmar

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

“La Bohemia auténtica está definida históricamente
como una mezcla de **conversaciones, silencio, trago y baile**
mas bien románticos.”

Jordi Lloret

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Indice

Página

5

Motivación Personal

6

Marco de Referencia

8

Marco Teórico

12

Definición de la Carencia

13

Definición del Proyecto

14

Lenguaje usado en Diseño

15

Objetivos

15

Objetivos Generales

16

Objetivos Particulares

17

Objetivos Generales de Diseño

18

Objetivos Particulares de Diseño

19

Sistema de Comunicación

21

Antecedentes

21

Comienzos en Valparaíso

23

Valparaíso (1820-1920) su época de esplendor

25

Valparaíso (1914-1973)*

30

Razones del fin de la bohemia

33

Valparaíso, y su nominación patrimonial*

35

Entrevistas sobre el ambiente bohemio de Valparaíso

44

Imágenes de la bohemia de Valparaíso

55

Las letras de canciones

60

Corrientes musicales de valparaíso, en loa años 50 al 73

73

Ambiente bohemio en la literatura

82

Audiovisuales en el ambiente de la bohemia de Valparaíso

87

Sitios de encuentro de la bohemia de Valparaíso

93

Encuestas por internet

Conceptualización

Propuesta - Desarrollo de la Forma

98

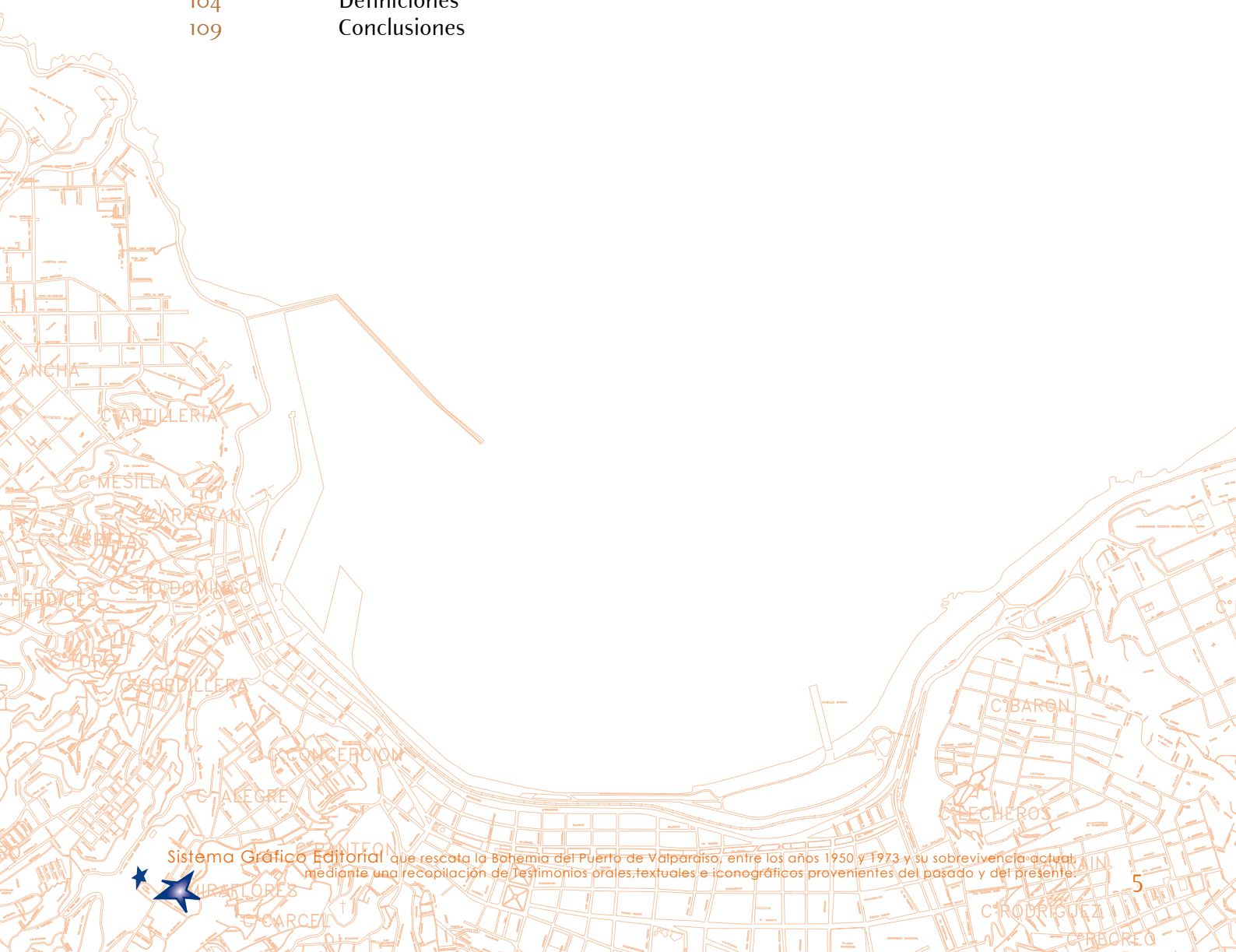
Propuesta Formal

99

Propuesta en el mercado

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

	100	Análisis F.O.D.A.
	101	Usuarios
102		Bibliografía
104		Definiciones
109		Conclusiones

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Motivación Personal

Camino a través de estrechas calles, dividiendo en cada rincón, un pedazo de mar, descendiendo de este empinado Cerro. Busco con la mirada, el lugar que perciben mis oídos; es diferente a lo que estoy acostumbrada a escuchar, es un sonido cálido de guitarra y acordeón. Se torna envolvente, atrayente, incita, y me consume; es triste. No puedo pensar en nada más. La música se complementa con una voz grave, gastada, abusada, quizás con los años. Puedo mirar a través de una ventana, y descubro que los protagonistas de aquella escena, son hombres ajados, señores grandes, yo diría que son abuelos. Que se muestran melancólicos, y a ratos alegres, creo que disfrutaban cada nota de su canción. Ese sentimiento contagia, y pienso, ¿que hacen estas personas en un lugar tan oscuro y lúgubre, denotando sentimientos de romanticismo, desde sus virtudes musicales, en cada mirada atónita del público que los escucha, con una sonrisa de bienestar? No importa en donde están, ese ha sido y será su rincón, en este puerto que es más antiguo que la mismísima capital. Lo que evocan con sus cantos, son los días en que se juntaba una multitud de gente a disfrutar de un ambiente tolerante, cosmopolita, atractivo, seguro. Donde se gozaba de los

ritmos que nuestro idioma podía entonar, como las pícaras Cuecas de nuestra zona, la sensualidad del tango, y el romanticismo del bolero, un puerto como cualquier otro en donde se mezclaban las razas viajantes, con los artistas de diversas expresiones que soñaban ardientes utopías. Donde hombres diversos eran gentilmente acogidos por bellas criollas, con cálido amor... moméntaneo.

. Necesito una respuesta, a la llamada “Bohemia Porteña”, término manoseado en estos años, pero que es muy distinta a lo que se vivió en los años dorados de la bohemia de Valparaíso. Entre los años 1950 y 1973, días claves para que las personas que las vivieron puedan responderme, ¿porqué Valparaíso era la ciudad musa?, o ¿el puerto tan ansiado por el marino, en donde la popularidad de la bohemia de Valparaíso trascendía fronteras, mares?, ¿cuál es la razón porque en el extranjero se conoce más de Valparaíso que de Chile mismo?.

3

Marco de Referencia

ÁREA DE ESTUDIO

Mi proyecto se sitúa entre los años 1950 y 1973, se refiere específicamente al rescate de la Bohemia de Puerto de Valparaíso. El emblemático Puerto de aquellos años, que originó una identidad irrepetible. Esta identidad surge de la sociedad que se forjó con la vida en un puerto cosmopolita e importante de los primeros decenios del siglo XIX. De a poco fué creándose una cultura artística en un escenario ideal, de estructuras estilo europeos, con verdaderos salones en una geografía de cara al mar. Conocido como un anfiteatro del pacífico.

Así mi proyecto se sitúa dentro de una inquietud en coincidencia con el nombramiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Cuando a las 14:15 horas del miércoles 02 de julio de 2003, y con una votación unánime el Comité Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO, resolvió declarar a Valparaíso, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Este nombramiento en sus inicios, dió preferencia al patrimonio tangible, con eso dejó al descubierto una serie de

irregularidades, ya que sirvió solamente como respaldo para ciertos sectores de la ciudad, de los cuales sólo se preocupó del área arquitectónica y físico, es decir, sus calles y construcciones de antaño. Acaso esto ¿no es lo mismo que veremos en otros puertos del mundo?, realmente yo no puedo responder esta pregunta, pero si podrán hacerlo las personas que se quedaron en este lugar, también podrán responderlo las canciones escritas para Valparaíso, los libros o poemas de artistas nacionales y extranjeros. El comité que decidió la postulación, no consideró que lo que hace distinto este puerto del pacífico, no son las construcciones, sino las personas que habitan en él.

Mi área de estudio se concentra en los relatos de vida, es decir de los recuerdos o memorias de los habitantes de un puerto del cual no dejaron de admirar jamás.

El sentido del rescate es dilucidar el Patrimonio intangible que lleva a Valparaíso a tener una identidad única es el mundo. En donde se mezcla la diversidad de etnias, por ende riquezas de culturas, estratos sociales, etc. Será un aporte para que se comprenda mejor que la base de nuestra ciudad úni-

ca, radica en el Patrimonio Intangible. Esto fomentará a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, y nos situará dentro de su identidad. Tal como lo hizo Pablo Neruda; y sus versos a ‘la novia del océano’, el Gitano Rodríguez; con su canción ‘Valparaíso’, Aldo Francia; y su película ‘Valparaíso, mi amor’, como la xilografía identitaria del francés Loro Coirón, o la inquietud por el personaje popular de “La Cuadra” del porteño Marco Chandía, y tantos otros.

El escenario de mi proyecto o núcleo se concentrará en el más bullado sector, correspondiente mayoritariamente en las inmediaciones de la Plaza Echaurren y la Plaza de la Aduana (sector puerto), o el llamado “barrio chino”. Y las extensiones de éste núcleo se sucederán en lugares por toda la ciudad.

El barrio puerto fué el que concentró el ambiente colectivo de las diferentes expresiones y heterogéneos integrantes de la vida bohemia.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

3.1 Marco Teórico

3.1 Marco Teórico

Como primera instancia la inspiración de los proyectos se alimenta de nuestra observación de la realidad. Nuestra capacidad de advertir ciertas falencias o carencias, que afectan nuestro entorno, nos hace reaccionar y decidir a dar nuestro aporte como profesionales. Lo más básico para que un proyecto sea exitoso, será la investigación, ésta forma me dará las posibilidades de buscar información, en los distintos soportes que existen dentro de la comunicación, como son los relatos de vida o entrevistas, documentos textuales (libros, diarios, revistas), fotografías, filmaciones, canciones, internet, entrevistas orales, etc.

A continuación nombraré las diferentes expresiones comunicacionales en que se sustenta mi proyecto.

3.1.1

EL RELATO DE VIDA

Una de las formas de acceder al pasado es entrevistar oralmente a la persona involucrada, poseer testimonios orales de personas que vivieron la época, es un proceso lento y muy valioso, ya que se debe poseer la capacidad de entablar cierta “confianza”, con el entrevistado para que éste pueda contarnos parte su vida, ya que es el relato de su vida.

El relato de su vida (hablando desde el entrevistado), ser testigo, se asocia a una “acción cultural”, innata; en donde un sujeto hace de su vida una integración de sus costumbres y creencias, su vida con el lenguaje del habitat, formando parte de ella íntegramente. Se involucra en el lenguaje, con su capacidad innata de asociación de grupo. Transformándose en un testigo activo en el presente y futuro de la ciudad.

“El relato de vida, técnica principal del trabajo biográfico, no se reduce a la reproducción oral o escrita, más o menos fiel, más o menos objetiva de una vida o parte de una vida propia (autobiografía) o de otro (biografía). No es sólo la expresión de la vida de un sujeto, sino más bien “una vida en vía de constituirse” al ser

contada y, por lo tanto el relato de vida se transforma en productor de sujeto, de su historicidad”.

En el caso de este proyecto, éstas narraciones orales se transformaran en elementos textuales, utilizados para el sistema gráfico editorial.

3.1.2 ANTOLOGIA DE FRAGMENTOS LITERARIOS

Se seleccionarán textos o fragmentos de ellos, de publicaciones escritos en prosa o verso, que se refieran a la bohemia de puerto de Valparaíso.

Se investigarán la mayor cantidad de escritos posibles, esto incluye libros, periódicos, poemas, entrevistas, internet.

3.1.3 LETRAS DE CANCIONES

Este es una técnica, que rima y que se involucra con la música, es como un relato también, generalmente el autor ha vivido la experiencia o le han contado, para llegar a escribir una canción. Entonces es posible considerarla como un referente importante de la época, considerando que este puerto giraba en torno a este

tipo de expresión tan popular.

3.1.4 IMÁGENES

Hay ciertas cosas que nos impiden tener cierta veracidad de lo que escuchamos, vemos o leímos. Por eso es necesario tener todas la mayor cantidad de posibilidades, y destacar el factor común, que en alguna situación se suscita. En el caso de la fotografía, éste suele “ser un medio de expresión típica de una sociedad.”*

Actualmente está muy arraigado en la vida de las personas, es una de las técnicas en las cuales uno tiene la oportunidad de ver “el momento”, de poder asociar la imagen con los relatos.

La fotografía indudablemente es una pieza gráfica muy importante, es la prueba a los testimonios. Tal como sucede con los bocetos o dibujos de artistas que pueden incluso plasmarlos al instante, incluso mucho más rápido que una fotografía, dependiendo del artista el darle el sentido preciso a cada dibujo, tal como lo hacía Lukas, con sus caricaturas, hechas a la sociedad misma de aquellos años.

*La fotografía como medio social, Gisele Freund.

3.1.5 CINE, AUDIOVISUAL, CORTOMETRAJES

“En el primer largometraje del doctor Aldo Francia, “Valparaíso, mi amor” en 1969, filmada en las calles del puerto, con apenas un puñado de actores profesionales y un gran elenco de pobladores, en donde el tema central, dedica gran parte del relato a demostrar lo duro y cruel que puede ser el puerto con sus habitantes, pero lo hace como si contara la verdad más sencilla y eterna y no como si buscara generar un cambio. Pero Aldo Francia denuncia el paternal amor de por Valparaíso y sus habitantes traducida en una apasionada defensa, sino en aparente indiferencia. Así es el puerto, para bien y para mal. Y no parece querer cambiar, así es que lo mejor es seguir adelante y tratar de sobrevivir lo más dignamente posible. Es una suerte de resignación fatalista que raya en el optimismo; una mirada que por feo que sea lo que ve, no puede dejar de contemplarlo con cariño.

Aldo Francia ocupó para su largometraje un referente clásico es el que se gesta en el neorrealismo italiano, puesto en práctica en Italia a lo largo de la década de los cuarenta del siglo XX. A la teoría más

específica del movimiento precede una tradición que arranca del cine mudo. Señala específicamente el empleo de actores no profesionales, el naturalismo a la hora de plasmar la trama, el uso de localizaciones reales y el rechazo de lo pintoresco y estereotipado en los personajes, de forma que fuera posible conmover y, a un tiempo, estimular la reflexión sociopolítica. Un modelo de expresión espontánea y pobre, utilizando la carencia de tecnología, como un elemento positivo de su estética.”*

Buena Vista Social Club, es otro referente que se realiza 30 años después del filme de Aldo Francia y que alcanza popularidad mundial. Este documental es la mayor inspiración de mi proyecto.

El resultado que éste adquirió a nivel mundial, fué un ejemplo increíble que me ayudó a comprender lo que en mi ciudad se necesitaba explotar. Enaltecer el patrimonio intangible de la ciudad, y enorgullecerse del personaje de nuestro entorno, el popular.

Lo que pudieron alcanzar los músicos de Cuba involucrados, fué una inyección de vitalidad para mi proyecto, fué la prueba que se necesita para entender lo que se puede lograr si conseguimos escuchar

*Fuente: apuntes del cine, www.mabuse.cl.

nuestras raíces o compatriotas, como sería de distinto la valoración y reconocimiento desde adentro, de la raíz. Acaso ¿no crecimos con ello?, y por eso debiéramos saber más de eso.

Es que la problemática se debe plantear desde nuestra propia conciencia. Socialmente en nuestro orgullo lo que debe posicionarse en primer lugar, y saber lo que han hecho unos pocos, chilenos o no. Mientras más valoremos lo nuestro, mayor será nuestra satisfacción afuera.

Pero para eso, faltan investigadores, de los cuales socialmente estudien, lo que queda de nuestra época, y en qué estado se encuentra. Es una difícil tarea, de la cual, con un proyecto pequeño pero no menos importante, aportaré con un grano de arena, para que se logre el reconocimiento del patrimonio intangible del puerto de Valparaíso.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Definición de la Carencia

”Todo tiempo pasado fué mejor”

Esta es una frase repetida siempre por alguien que añora ciertos momentos de su pasado. Tendemos a la idealización, tal como se ha hecho con Valparaíso, es lo que escucho actualmente de la boca de quienes vivieron algo de la bohemia de puerto, anterior a la década de los 70.

La personalidad de Valparaíso, como ciudad se fué formando en el siglo XIX época de esplendor del puerto, después de posicionarse en la costa del pacífico como puerto principal y de arribo de marineros de todo el mundo. Esta ciudad se masificó con un mercado y con la estancia pasajera de extranjeros y comerciantes de todo el mundo, esto influyó en el éxito de diversos bares, restaurantes y lugares de diversión que se instauró para la población viajera, y surgió la vida bohemia y cosmopolita de Valparaíso; tradición de los puertos del mundo hasta mediados del siglo XX.

El ambiente que suscitó la convivencia del extranjero y la sociedad porteña, era notable, y la fama de la ciudad dio vuelta el mundo, sobre todo que la travesía del viajero marino era atravesar el asombroso y peligroso Cabo de Hornos, lugar que

inspiró a diversas expresiones culturales, como cantos, escritos, etc., aliviados se sentían los viajeros al llegar sanos y salvos al primer puerto.

Valparaíso tenía ambiente de fiesta, había mujeres de la vida, seguridad, había diversidad de culturas, pero por sobre todo, había una gran tolerancia y alegre sociabilidad propia de los puertos, que instaba a una convivencia sana de la noche.

El vacío o carencia presente en Valparaíso, con respecto a mi proyecto, es la desvalorización y poco reconocimiento de un ambiente bohemio, que dejó a la ciudad con una identidad irrepetible en el mundo, que hoy día tiende a perderse en el olvido.

Y puedo comprobar la importancia y la influencia que dejó en diferentes memorias de la sociedad que la vivió y las repercusiones que tuvo en la actualidad. Con las diferentes expresiones artísticas que las personas se manifestaron como libros, canciones, poemas, fotografías, pinturas, dibujos, películas, y testimonios orales.

5 Definición del Proyecto

Mi sistema gráfico para el rescate y reconocimiento de la identidad de la Bohemia de Puerto de Valparaíso, de la década del 50, 60 y 70, está enfocado a que el usuario como mínimo, deberá cuestionarse el sentido intangible del “alicaído” puerto de Valparaíso, y valorar que el ambiente bohemio colectivo y popular, fué uno de los elementos, entre muchos otros a tener esa identidad irrepetible y cuya condición patrimonial insta a reconstruirlos editorialmente.

Tenemos muchas posibilidades en Valparaíso de porqué se ha dado a conocer, desde sus inicios posee un protagonismo, que hoy está silenciado por una modernidad que solo esta posicionandose encima del habitante, no se está habituando al ritmo que la ciudad lleva, sino que está pisoteando lo que alguna vez las personas construyeron pensando en las verdaderas posibilidades de la ciudad. El porteño posee un cariño especial, se demuestra al preguntarle sobre la ciudad. Está entristecido, ya que la ciudad no se ha respetado como tal, su paisanaje* está siendo desterrado en su propia tierra.

Anulado, discriminado...

Considerando que existen posibilidades, para que éstos proyectos salgan a la luz,

y quizás así a través de la fuerza de muchos, se pueda reparar en la identidad de un ambiente popular.

Entonces concluyo que una medida de rescate y re-valorización de nuestra cultura bohemia, es dandose a conocer, a través de múltiples proyectos.

Mi sistema gráfico proyectará a través de una Antología, una actividad cultural y bohemia única en el mundo que perduró por muchos años, y que no ha sido expuesta en forma de compilación, destacando la importancia de esta faceta de identidad tan característica de Valparaíso, dicho esto por artistas que vivieron la época, o que se inspiran en las historias que se cuentan en las conversaciones de la ciudad.

*paisanaje: “país, paisaje, paisanaje, palabras que tiene el prefijo país y que apuntan a la identidad” Citado de Miguel de Unamuno.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

5.1 Lenguaje usado en Diseño

Mi Sistema gráfico será una ANTOLOGÍA*, y se concentrará principalmente en la relación IMAGEN-TEXTO,

Es la observación de la expresión cultural de hoy, ya que la recopilación proviene de textos tanto de la época del siglo XIX hasta nuestros días, esa es la proyección que nuestro puerto a dejado testigo en personas que testimoniaron su paso por la ciudad, entonces surgen variadas disciplinas artísticas como libros, canciones, poemas, fotografías, dibujos, música, etc.

La estética gráfica asociada a la retroalimentación de fomentar la lectura y la valorización de nuestros personajes, en conjunto con las formas que se observan en la ciudad.

El lenguaje se basará principalmente en el Patrimonio intangible y tangible. Aspectos rescatables de cada una de éstas expresiones de la sociedad, dará el lenguaje ideal para mi proyecto.

En detalle: la temática del lenguaje será la extracción de las formas físicas de la ciudad, correspondientes al material tangible, es decir, símbolos representantes de la estética que vemos en nuestras calles.

La publicación tendrá una lectura no-lineal, ya que su contenido estará diferenciado por temas, no siendo necesario tener un orden lógico para leerlo.

El objetivo principal del lenguaje, será captar la atención, dándole la característica de ser una publicación destacada y ansiada, fácil y sin un orden específico, con un azar visual para así permitir al lector una lectura y visualización libre y desprejuiciada, como era la vida en la bohemia del puerto. Con la libertad con que uno maneja y va sorteando en programas de la televisión cable.

*Antología: Colección de piezas escogidas de literatura, música, etc.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

6 Objetivos

Definición del Proyecto

6.1 Objetivos Generales

-Pretendo generar un mayor interés a través del diseño de mi sistema gráfico, por el Patrimonio Intangible expresado en este caso como la cultura bohemia popular. Valorando como primera instancia el carácter de identidad única que posee la ciudad.

-El objetivo de mi sistema gráfico es que sea reconocido como un material que aporte valores reales y comprobables de la cultura intangible de la Bohemia de puerto de Valparaíso. Sea reconocido como un material de apoyo al entendimiento del verdadero sentido del nombramiento de Valparaíso, como capital cultural, o mejor aún, como un valor particular dentro del Patrimonio de La Humanidad.

-Quiero transmitir la verdadera identidad ;opacada por la modernidad, del ambiente bohemia y popular , hoy día tan opacado por la multimedia global, salvando así la identidad cultural de Valparaíso que está en peligro de desarraigarse de la comunidad porteña.

-Que sea un material altamente valórico y útil para entender la identidad de Valparaíso, dirigido a usuarios porteños, chilenos o turistas que indaguen la historia de Valparaíso.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

6.2 Objetivos Particulares

1. El Objetivo más inmediato es que el libro en conjunto con el sistema gráfico se pueda publicar en Valparaíso, a través de algún fondo concursable.
2. Es importante que sea un material que forme parte del Patrimonio de la Humanidad, como complemento intangible, único en el mundo.
3. Que el material se distribuya y comercialice en Valparaíso, Chile y en otras ediciones posteriores, bilngues o trilingues.(en el extranjero)
4. Se necesita un cambio de actitud de las personas hacia esta ciudad tan devastada por los años, con proyectos que enaltezcan a Valparaíso. Y que los jóvenes descubran que hubo otro tipo de “carrete” o fiesta, en la ciudad porteña, cuyos protagonistas -además de pasarlo bien- dejaron obras valiosas en diferentes disciplinas.

6.3 Objetivos Generales de Diseño

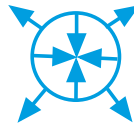
1.-

Que el Diseño propuesto en la gráfica, capte la atención necesaria del lector, mediante el desarrollo de una empatía que se produce en el contacto con el ambiente bohemio de los años 50 al 73, y con la gráfica necesaria para captar la atención del usuario.

2.-

En el siguiente dibujo se proyecta en el núcleo al ambiente bohemio, que a su vez se proyecta hacia afuera, esta proyección se refleja en las diferentes expresiones artísticas (que se registran, en diferentes años) que poseo para comprobar, la identidad de la bohemia de puerto de Valparaíso.

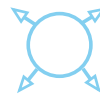
Introvertido/Extrovertido

Acción/Reacción

hacia la Bohemia

hacia la Comunidad

3.-

Una buena comunicación como diseñadora se logra al crear un estímulo positivo en el usuario, para que éste reaccione y pueda hacer algo también, o despierte la curiosidad de ver más allá que mi producto. Un buen comunicador, trata de llevar sus ilusiones más allá de las fronteras de su mente, para transmitir las mismas sensaciones siente, se convierte en un canal de información que será bien recibida por los usuarios involucrados.

6.4 Objetivos Particulares de Diseño

Que a través del lenguaje imagen -texto, cada individuo que habite en Valparaíso tome conciencia de la expresión cultural que se manifestó en la antiguabohemia porteña. Del ambiente positivo que significó para fomentar las manifestaciones artísticas más allá de la fiesta misma.

El diseño de este sistema gráfico y el libro en particular, poseerá una lectura no lineal, muy ligada, una a la otra, no estructuradas por un índice.

La puesta en página de visualización no lineal, es posible porque la estructura del libro será temática, compuesta de temas independientes, no necesariamente ancladas a un sistema cronológico o de guión. El lector tendrá libertad de comenzar el texto en cualquier parte de la publicación y terminarlo en cualquier otro. (como la dinámica y libertad que posee la televisión por cable)

Cada tema, eso sí, será compuesto de forma lineal, para la comprensión del mismo.

7.1.0 Emisor

-Editor Intelectual:
Diseñador Gráfico/Sabine Riveros.

-Emisor Formal:

-Editorial Privada, patrocinada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

-Fondo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura:

Esta es la entidad encargada de convocar anualmente a los concursos públicos que asignan los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Este fondo está destinado principalmente al financiamiento de proyectos, programas y acciones de apoyo a la creación literaria, fomento de la industria del libro y, en general, de promoción de la lectura y fortalecimiento de las bibliotecas públicas.

Línea N°1: Fomento creación literaria

7.2.0 Medio

-Codificador: El objeto principal será un producto editorial, fortalecido en su promoción, con un afiche, pendón para eventuales exposiciones y promoción en la web.

-Difusor: Se difundirá y promocionará en librerías, Ferias de libros, establecimientos educacionales superiores y en el actual ambiente bohemio de pubs y bares.

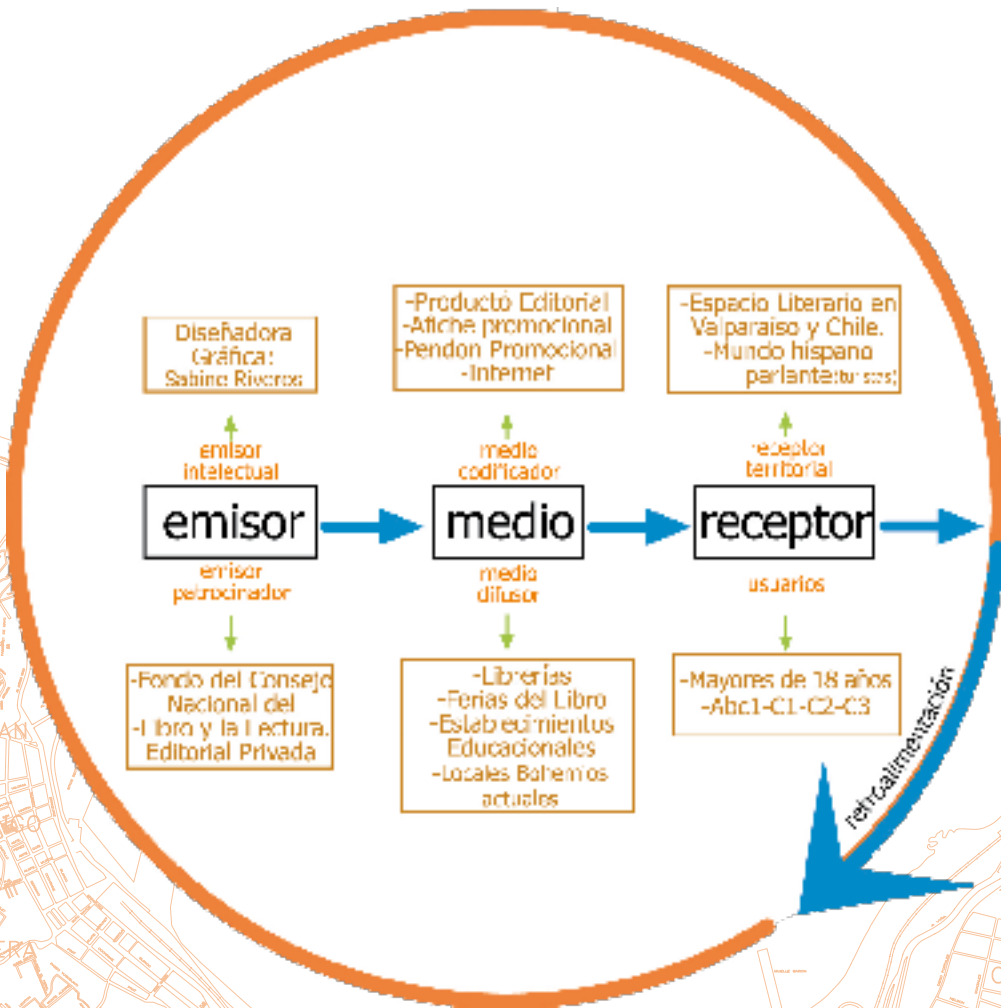
7.3.0 Receptor

-Territorial: Ambito Literario, Valparaíso, Chile y mundo hispano parlante.

-Escenario: Librerías, internet, bibliotecas, en el lanzamiento del libro, la invitación del lanzamiento.

-Usuarios:

1. Rango Etario: Mayores de 18 años.
2. Rango socio-económico: c1 -(alto bajo), c2 = (media alta), c3 = (media baja).
3. Rango Cultural: Personas con estudios mínimos en enseñanza media, tales como estudiantes universitarios, profesionales, trabajador.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8 Antecedentes

8.1.0 COMIENZOS EN VALPARAÍSO

*Un Poco de la Historia, que lleva a la identidad de Valparaíso...

La historia de Valparaíso comienza a construirse casi fortuitamente con la llegada de Diego de Almagro, el descubridor de Chile, cuando sus fuerzas que

venían por tierra se encontraron en “una amplia ensenada, en cuyo centro emergía del mar la modesta y destaralada silueta de una galera española”. Este fue el momento para considerar ante la Historia el descubrimiento de Valparaíso, ocurrido más o menos a mediados de septiembre de 1536”*.

Cada persona que divisaba por primera vez Valparaíso, quedaba pasmado por el paisaje, no se explicaba porqué llevaba ese nombre, que evocaba una imaginación esplendorosa del lugar al cual se esperaba llegar. Pero la bahía de Quintil (llamada así por los indígenas), era un territorio de abrupta geografía, grandes quebradas separaban como tajos las colinas color greda. Arbustos y Palmas chilenas que le daban un aire de paisaje primitivo. Situación que fue cambiando de paraíso salvaje a rincón poblado de diversidades. Situación vivida desde los días del siglo XVI.

*Fuente informativa: www.memoriachilena.cl

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.1.1 VALPARAÍSO (1820-1920) SU ÉPOCA DE ESPLENDOR

En la Colonia, Valparaíso fue el puerto de

posibilidad de comercio con las nuevas

repúblicas de América y hombres jóve-

entrada a Santiago, ciudad de la que dependía, y su comercio se estableció casi exclusivamente con el puerto de Callao, en el Perú. El advenimiento de la libertad de comercio, permitió el comienzo de una expansión económica sostenida. Este fenómeno se vio reflejado en el aumento de la población porteña: de 5.000 habitantes contabilizados en 1810, se llega a 40.000 en 1842. Entre éstos se incluían inmigrantes extranjeros atraídos por la

nes, que se desplazaban hacia el puerto, en busca de oportunidades.

La ciudad transformó drásticamente su espacio. Se produjo una sectorización: en las zonas bajas se ubicaron los comerciantes extranjeros y los cerros fueron ocupados por los grupos sociales más pobres; el área plana también se dividió entre el puerto y el barrio El Almendral, con un carácter más rural. Un grupo de ingleses, después de sufrir varias inundaciones

*Fotografía: calle Esmeralda a fines del siglo XIX.

en el plano, se instalaron en el Cerro Alegre, donde floreció un barrio de lujo aislado del resto de la sociedad porteña. Sin embargo, esto constituyó una excepción.

Muchos inmigrantes, en su mayoría protestantes, contrajeron matrimonios con jóvenes chilenas, lo que significó más de un conflicto con la Iglesia Católica.

La presencia de gran número de extranjeros que transformó la sociedad porteña otorgándole un carácter cosmopolita, que se manifestó también en su arquitectura y en el desarrollo urbano. Las viviendas comenzaron a construirse de dos y tres pisos al estilo europeo. La y las obras públicas fue una preocupación permanente en las iniciativas

*Fotografía: Calle Clave y Plaza Echaurren en el siglo XIX.

edilicias y privadas de esta época; se invirtió en la excavación de los cerros para ampliar la zona plana y los materiales extraídos se utilizaron para ganar terrenos al mar; se realizaron importantes obras de pavimentación de las calles; se desarrolló el transporte urbano y se crearon espacios públicos como plazas y paseos. El crecimiento de la ciudad y el en las últimas décadas del siglo XIX, generó una incipiente clase media que concentró sus actividades en el comercio minorista, como pulperías, y en el área de servicios, como imprentas y notarías. A pesar de las oportunidades de movilidad social, la mayor parte de la vivió en una situación de pobreza, las enfermedades y la prostitución eran comunes en los lugares de diversión que frecuentaban los marineros que llegaban al puerto.

8.1.2 VALPARAÍSO (1914-1973)*

El dinamismo inyectado por la reconstrucción es sucedido por la apertura del Canal de Panamá en 1914, el cual no podía sino cambiar radicalmente el destino de la ciudad. Este hito fue aparejado por otro más coyuntural, el de la I Guerra Mundial, que minimizó el comercio internacional durante sus primeros años.

La Gran Depresión marca el cierre definitivo de la época de esplendor del puerto. Chile, de acuerdo a un informe de la Sociedad de las Naciones, fue el país más afectado por este devastador fenómeno, el cual, entre otras cosas, acabó con la mayor de sus fuentes de riqueza, el salitre. Los últimos grandes hitos que reflejan el auge anterior son la inauguración del molo de abrigo del puerto, en 1930, y la fundación en 1926 y 1927 de dos importantes universidades.

El nacimiento de la televisión en Chile: Fue en 1952 cuando en la UCV se comenzó a estudiar la posibilidad de utilizar la TV en el ámbito pedagógico. En noviembre de 1956 habían llegado a Valparaíso los primeros equipos de televisión: cámara, receptor y unidad de control. Durante ese mismo mes de noviembre (22) se hizo

En medio de estos contrastes, Valparaíso comenzó a decaer como centro urbano en las primeras décadas del siglo XX.

*Fotografía: Muelle de Valparaíso en 1892.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

la primera demostración práctica en circuito cerrado. El día 5 de octubre de 1957 se pudo realizar la primera transmisión televisiva que cubría el plan de Valparaíso y se convertía, a la vez, en la primera y auténtica transmisión de un programa planificado. El 22 de agosto de 1959 se inauguró la planta transmisora que fue, en un comienzo, el canal 8 con transmisiones una vez por semana y su programación estaba compuesta por espacios tales como: “El hombre ante el Universo”; “Video Noticias”; “Cine foro”.

Hasta la década de 1960, la ciudad pudo enfrentar la declinación de su auge portuario, comercial y financiero, en base a la persistencia de su actividad portuaria, y también en base a su actividad industrial y de servicios orientados al mercado nacional, áreas que se fortalecieron con las políticas de fomento estatal propias de la era post Depresión. No obstante ello, el declinar de la importancia del puerto, los problemas económicos, la falta de espacio físico y la alta densidad de población fueron traduciendo en un considerable deterioro urbano. Lentamente fueron tomando forma fenómenos que son causa y a la vez reflejo de la situación de Valparaíso. Santiago se irá desarrollando cada vez

más, concentrando todo el poder político, económico y social; muchas empresas industriales, bancarias y de servicios emigraron a la capital. Familias porteñas de sectores medios y altos –profesionales, empresarios, inversionistas– hicieron lo propio; muchas se irán a otras ciudades del interior, o bien hacia Viña del Mar, ciudad costera ubicada al norte del puerto que se desarrolla con gran dinamismo a partir de comienzos del siglo XX. Los ferrocarriles languidecieron; las reformas laborales y sindicales fueron complejizando las actividades portuarias.

Es interesante contrastar la declinación de la importancia de Valparaíso con el rol de la ciudad en el ámbito de la creación artística. Podemos decir que es justamente en esta época, y no en la de su es-

*Fotografía: Plaza Echaurren en la década del 50.

plendor, cuando el puerto se convierte en catalizador de creaciones artísticas de valor excepcional y trascendencia universal, que han jugado un papel muy importante en la valoración y difusión de Valparaíso durante las últimas décadas.

El terremoto de marzo de 1965: domingo 28 de marzo de 1965. Epicentro Llay Llay, 8,7 grados en la escala Richter.

Con un total de 280 muertos; 460 heridos y 101.580 damnificados fue llamado el “Terremoto Hipócrita”. Los daños no estaban a simple vista sino al interior de las construcciones, fue menester demoler aproximadamente 500 edificaciones.

Un ámbito muy claro a este respecto es el cine, que con su mirada contribuyó muy fuertemente a la valoración de la magia que esconde esta ciudad. En 1962, el documentalista holandés Joris Ivens filmó A Valparaíso 18, haciendo irrumpir en la pantalla esta realidad urbana, en directa relación con la historia y la forma de vida de sus habitantes, estoicos y sufridos. Este documental es una gran materialización de la fascinación que el extranjero ha sentido por Valparaíso.

En la misma perspectiva se sitúan los dos excelentes largometrajes del realizador

Aldo Francia, Valparaíso, mi amor (1969), y Ya no basta con rezar (1972). Son realizaciones en la línea del neorrealismo

italiano, donde lo central es la denuncia de la realidad social, que se apoya en la exploración de la riqueza espacial de la ciudad y de la forma de vida de sus habitantes, sumidos en el contraste entre el Valparaíso del auge y el que sobrevive a duras penas.

Estas producciones fundan el mito de Valparaíso como espacio filmico por excelencia, como urbe áspera que esconde un rico lirismo. La ciudad ha atraído a gran cantidad de realizadores, quienes continúan privilegiando ese enfoque.

En el ámbito de la plástica, Valparaíso

*Fotografía de Aldo Francia, 1964.

ofrece un creador excepcional, que comprendió y plasmó a cabalidad los valores tangibles e intangibles de la ciudad. Se trata del dibujante de origen italiano Renzo Pecchenino, Lukas, que se especializó en el chiste gráfico y en el retrato urbano. Sus dibujos, hechos con gran economía de trazos, al ser difundidos masivamente en los medios de prensa, contribuyeron

*Fotografía del Gitanito Rodríguez, participante y propulsor de la Peña en Valparaíso.

enormemente al descubrimiento y valoración de la ciudad por parte de los chilenos y de sus propios habitantes.

Valparaíso, como ninguna otra ciudad del país, ha cautivado también a creadores musicales, muchos de los cuales le han rendido tributo a través de canciones muy populares dedicadas a la ciudad. Entre ellas destaca “La Joya del Pacífico”, de Víctor Acosta, que ensalza la belleza de la ciudad a través del amor a una mujer porteña. Se trata de un verdadero himno de Valparaíso, cantado y conocido por todos, que se oye en bares y lugares públicos en la voz de cantantes populares, tanto así como “Valparaíso”, del cantautor Osvaldo “gitano” Rodríguez.

Los escritores, por su parte, han enfocado su atención a la melancolía propia del puerto, a sus personajes más sencillos -los marineros, los ebrios, los pescadores, las prostitutas, las lavanderas-, y a sus ambientes más cotidianos -el bar, la caleta, las escaleras, las callejas, los conventillos-. Y es que todos los elementos urbanos de la ciudad tienen una potencialidad lírica enorme.

Si en el ámbito de la crónica urbana e histórica es Joaquín Edwards Bello el

gran autor para Valparaíso, y tantos otros como Salvador Reyes, Juan Uribe Echeverría, etc, en la poesía destaca el Nobel Pablo Neruda, que residió durante largos años de su madurez en la ciudad, donde construyera esa peculiar casa que es “La Sebastiana”, en el Cerro Florida. Neruda declararía su amor a la ciudad en famosos versos, y resumiría sus lugares de residencia señalando “Nací en el centro de Chile, me crié en la frontera, comencé mi juventud en Santiago, me conquistó Valparaíso”.

A la ciudad dedica obras en prosa y verso, y podemos decir que ellas transmiten mejor sus valores que cualquier estudio de arquitectura o urbanismo. En efecto, ellas dan cuenta de la variedad de personajes que pueblan la ciudad; de su nostalgia por el pasado y de su proyección presente y futura; de la magia que emana de su diversidad humana y espacial; de la fuerza de su realidad geográfica, de su océano

y de los cerros. La lectura de estas obras permite comprender por qué él concluirá que si recorremos este “puerto loco”, este “disparate” de ciudad, “habremos dado la vuelta al mundo”.

En los años sesenta hubo una revalorización de las veladas literarias. Este fue el tiempo de las “peñas folclóricas” y sesiones de lecturas poéticas. Sin embargo, aquella efervescencia cultural fue interrumpida durante el gobierno militar con el “toque de queda” que impidió la vida nocturna y provocó el cierre de los tradicionales locales de reunión, además de la modernidad de los puertos, que debido a ello los barcos se apresuraban más en salir, dejando al marino con poco tiempo para bajar a tierra y recrearse o conocer la ciudad.

*Fotografía de una edición del libro Valparaíso, Puerto de nostalgia de Salvador Reyes.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.1.3 RAZONES PUNTUALES DEL FIN DE LA BOHEMIA

La tecnología siempre ha estado presente, trae consigo muchas ventajas, moderniza a un país, y con ello éste crece a la par de otros lugares del mundo. Pero se debe utilizar con cuidado de no entorpecer o de no influir erróneamente en las tradiciones de una ciudad. Ambas cosas; modernidad y tradición, pueden subsistir igualmente, la sociedad debe mantener ciertos aspectos vernáculos de su región. El problema surge cuando a éste problema se suman varios más, y ya no es posible controlar la situación. La tecnología llega al puerto, las máquinas se apoderan de la mano de obra, que es más lenta más insegura. Entonces se optimizan los tiempos, el barco que llega desde el extranjero se

queda anclado por mucho menos a nuestra ciudad. El marino que antes hacía de Valparaíso una estancia duradera, ahora debe irse más pronto. Quedando el sector bohemio más vacío que otros años.

Nuestra música sigue allí, pero no renueva protagonistas, surgen nuevos modelos, nuevos ritmos que opacan la tradición. Se produce un vacío en el tiempo cuando el músico no puede traspasar conocimientos al más joven. Entonces se “interrumpe” la fluidez de la enseñanza, el joven ya no tendrá un señor mentor que le asegure que nuestra música vernácula debe continuar.

El aspecto más castigador a la bohemia se manifiesta con los “toques de queda”, que el gobierno instauró en el gobierno militar, que produjo el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, en Septiembre de 1973. Esto se producía desde las 9 de la noche, nadie podía circular por las calles, pasada esa hora, el artista porteño de la bohemia, ya no tenía donde trabajar, se acabó la fiesta, las reuniones de intelectuales, pues daba cabida, a facilitar la organización de grupos de la oposición. Verdaderamente en esas reuniones si se hablaba de política, pero

*Fotografía de Valparaíso en la década de los 80.

también mucho de proyectos artísticos, de poetas, músicos, pintores, artistas en general, se juntaba la sociedad sin prejuicios, llegaban también obreros, profesionales, marinos, etc.

El intercambio cultural de la ciudad musa, se terminó de sepultar con la Dictadura Militar, al suscitarse estas prohibiciones y con el exilio de sus mejores líderes artísticos, culturas y políticos.

-Un testimonio aquí escrito, es el que nos da la cantante(partícipe de la bohemia de Valpo.), Carmen Corena actualmente del Cinzano:

*“Sabine: Nuestro tema es la bohemia y la vida nocturna de los años 40, 50, y como a cambiado ahora todo esto.

Carmen: ...y como le decía yo, cuando vino el toque de queda se cortó eso, terminó todo eso, completamente, nosotros no teníamos donde trabajar... y ahora que dicen que la bohemia volvió, no es nada, puros chiquillos locos tomando cerveza, desordenados, bueno que también el tiempo cambió, no. No creo que sea producto de la bohemia, es otra cosa, sino porque la juventud está más libre ahora. Antes usted no venía una niñita de 18

años, de 20 años, paseándose por la calle a medianoche, pero ahora es todo tan abierto, tan permitido... Lo que reza bonito en esos años, es que había un show bien completo, y ahora puro toples, esas cosas... antes habían bailarinas, vedettes, bailaban y muy bien, eran muy profesionales, muy bien vestida con mucho deta-

lle, y el baile con coreografía. Habían cómicos, había un conjunto folclórico; que no podía faltar...

...los sobrevivientes, nosotros somos sobreviviente de un naufragio...”

*Extracto de la entrevista a la cantante del Restorán Cinzano de Valparaíso, doña Carmen Corena. Jueves 12 de Noviembre del 2004.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

-Extracto de la entrevista a don Manuel Fuentealba(partícipe de la bohemia de Valpo.), actualmente cantante del Cinzano:

Sabine: “¿Usted don Manuel sabe cuál

los “containers”, entonces que es lo que hacen: pum pum pum pum (don Manuel hace un gesto con su brazo, emulando el movimiento de las grúas actualmente, las que recogen un container de los buques y lo bajan a tierra, al muelle) y están horas aquí, por eso empezó a decaer el puerto y ya no habían tantas chiquillas porque no llegaban gringos porque no alcanzaban a salir a tierra y así empezaron a disminuir y después vino el golpe (golpe de estado en Chile, del año 1973) y ahí fue lo peor.”
sabine: ¿para la bohemia?

Manuel: “..claro, pero de que fué muy bohemia Valparaíso(y asiente con la cabeza, complementando su testimonio)”

fue el motivo del término de la Bohemia de Valparaíso?”

Manuel: “El motivo sabecual fué, ni yo mismo sabía antes, el motivo fue que ya los barcos cuando llegaban acá, estaban una semana afuera cargando y descargando, y ahora no po´, y venía mucho tripulante, los gringos estaban una semana y después se iban pa´ San Antonio y se daban la vida del oso, practicamente, porque los buques estaban mucho tiempo, pero que pasó después.. sucede que, la evolución del tiempo, ahora llegaron

*Extracto de la entrevista a al cantante del Restorán Cinzano de Valparaíso, don Manuel Fuentealba.
Jueves 12 de Noviembre del 2004.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.1.4 VALPARAÍSO, Y SU NOMINACIÓN PATRIMONIAL*

El miércoles 02 de julio de 2003, y con una votación unánime el Comité Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO, resolvió declarar a Valparaíso, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La resolución de la UNESCO involucra al Área histórica de la ciudad, es decir el entorno de la Iglesia La Matriz, Plazuela Santo Domingo, Plaza Echaurren, Calle Serrano y entorno, Muelle Prat, plazas Sotomayor y Justicia, Museo del Mar, Calle Prat, Plazuela Turri y entorno, intermedio entre cerros Alegre y Concepción.

La convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972) alienta la cooperación internacional para salvaguardar un patrimonio cuya riqueza pertenece a toda la humanidad.

Los países que a ella adhieren se comprometen a preservar los sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial, en particular, creando un marco legislativo y un reglamento apropiados.

*Fuente Informativa: www.granvalparaíso.cl

Así, la ciudad podrá acceder a créditos patrimoniales otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; tendrá derecho a postular a fondos de la UNESCO para proyectos específicos.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.2.o ENTREVISTAS SOBRE EL AMBIENTE BOHEMIO DE VALPARAÍSO

Se refiere a los testimonios entregados a través de entrevistas, de los cuáles aportarán a mi proyecto. Tales entrevistas serán extraídas de documentos específicos, ya sea diarios, publicaciones en general, o de declaraciones grabadas en la investigación que realicé del tema del personaje popular o de la bohemia porteña de la época involucrada.

8.2.1 ...UNA ACCIÓN CULTURAL

Historias y Relatos de Vida:
Investigación y Práctica en las Ciencias Sociales, Ediciones Sur

*La necesidad de atender a la memoria popular radica, por lo tanto, en dos hechos fundamentales. Por un lado, nos permite descubrir que pese a todos los intentos de crear una Historia y una identidad de (vencedores) —sea a través del borramiento, la asimilación o la simple negación—, el sujeto popular nunca ha sido vencido. Por el contrario, pertenece a una cultura de la resistencia que si bien ha filtrado elementos de la hegemonía, también ha modificado a esta última y, lo que es más importante, nunca se ha despojado de su substrato cosmogónico.

El relato de vida, más que una técnica, da cuenta de un enfoque de trabajo. El enfoque biográfico se orienta hacia la vivencia singular de lo social; aprehende al sujeto en su quehacer cotidiano y en la manera que negocia sus condiciones sociales y culturales.... ES esa relación (la relación entre la historia de vida de una persona y el testimonio de la cultura) la que permite

que el testigo de sí mismo pueda ser testigo de su pueblo y de su cultura.

...La historia de vida es un camino de construcción de discursos sobre la identidad, de lenguajes del grupo, de capacidades de agrupamiento, todo lo cual puede ser denominado ‘acción cultural’.

8.2.2 UN RESPETO ÚNICO

Manuel Gutiérrez, Romanini, El Canario o Canarito, 69 años, Consagrado en el ambiente bohemio como cantante del género italiano, oficio con el que compatibiliza con el de garzón.

Extracto del libro “La Cuadra, pasión Vino y se fue...”, de Marco Chandía.

“Bailaba mambo, rock and roll, bugy bugy, fox trot, chachachá, charleston. Lógicamente también se escuchaba mucho el tango, el bolero, el bolero-mambo. Me acuerdo que en aquellos tiempos nosotros bailábamos al compás de la orquesta de Pérez Prado, al compás de la orquesta tropical de Los Peniques, de ahí nació Ritmo de juventud, de ahí nació La Sonora Palacios, y también La Huanhualí. Que fue la mejor orquesta que ha habido aquí en Chile.

Esta orquesta tuvo una gira por Europa, donde se quedaron muchos de sus integrantes, como el pianista Nelo Changue-roti, autor de un famoso bolero que se llamó Quémame los ojos. Recuerdo que al compás de ese bolero bailábamos el famoso cheek to cheek, mejilla a mejilla, con nuestra polola de ocasión, era un bolero muy sentimental, muy melodioso. Yo esta canción la bailé harto y me enamoré, también. Después teníamos El Lechero, El yerberito, este era muy especial por-

que nombraba las hierbas medicinales. También tuve la oportunidad de bailar con la famosa cantante cubana, la Celia Cruz, que grabó con la famosa orquesta cubana, la Sonora Matancera. También bailábamos harto tango, al compás de Argentino Ledesma. Tenía muchos tangos grabados, pero el que a mí más me gustaba era Cuartito azul. [...] Pero me gustaría que nos trasladáramos un poquito al famoso Rock and Roll.

Este local era un salón del rock and roll, estaba de moda Bill Halley y sus cometas, Elvis Presley, Little Richard. Y muchos otros conjuntos que salieron después, chilenos, nacionales. Cuando llegó el rock aquí a Chile, hubo un cantante que lo dio a conocer aquí primero, en Valparaíso y después en Santiago, se llamaba Harry Show y sus truenos. La prueba de esto está en que antes el *Vea* [la revista] era grande, ahora es chiquitito, en dos páginas completa salía: `El rock viene de Valparaíso`.

Y en el Caupolicán, que era famoso por sus grandes eventos artísticos, actuó Harry Show y sus Five Star. Después salieron Los Tigres, Los Pumas y otros que no me acuerdo. De ahí salió también una orquesta que imitaba a la famosa Huanhualí, se llamaba Los Universitarios de Charles Arratia.

Yo llegué a cantar a esa orquesta pero como show, era algo grandioso, especial para mí. Piense usted que en un salón donde entra pura gente que quiere bailar twist, rock and roll, etc., de repente se paraba la orquesta y me presentaba frente a un público compuesto por puras niñas de la noche, puros choros, homosexuales, contrabandistas, bailarines, cafiches; pero sabe que me tenían un respeto único.”

8.2.3 SOBREVIVIENTES

Breve extracto de la entrevista realizada a los cantantes don Manuel Fuentealba y a doña Carmen Corena, el día 12 de Noviembre del 2004, en el restorán Cinzano de Valparaíso.

“La cita se dió en este bar/restaurante Cinzano a las 20 horas, ubicado en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso.

Estaba bastante tranquilo y solitario, pues los músicos aún no habían llegado, entonces me dediqué a fotografiar sus paredes, que sin respiro conservan antiguos afiches de bailarines, pinturas, espejos, barcos de madera, wanderito y su banderín, y la infaltable bandera chilena.

Pensé que esto llegaría hasta aquí, pues comenzó un pequeño incendio en el interior del local, lo que provocó una desorientación de una 1/2 hora que felizmente no pasó a mayores. Entre tanto alboroto, los músicos ya habían llegado, y ya se habían alistado para comenzar a tocar.

El Cinzano es amenizado por dos grupos, que se diferencian por la música, don Humberto “pollito” González; pianista, toca en los dos grupos.

Uno de los grupos es de tango, liderado

por el vocalista Manuel Fuentealba, Luis Barrera, acordeón/piano y don Ricardo, en el violín.

El segundo grupo ameniza con música chilena e internacional, ya que su vocalista; la señora Carmen Corena, canta en 4 idiomas y de ella surgen canciones en francés, portugués, inglés y español, acompañada por el guitarrista don Augusto y el “pollito” González.

Entonces como a las 10 comenzamos a grabar, primero conversé con don Augusto;

porteño nacido en el cerro Cordillera, navegante de la marina mercante que luego se dedicó a la música, es guitarrista hace más de 40 años.

Mientras al lado de nosotros escuchábamos los tangos del otro grupo, don Augusto me contó algo de la historia de su vida de sus inicios en la guitarra y de como integró la bohemia porteña que

ando buscando.

Luego conversamos con don Manuel Fuentealba, cantante desde 1946. Nacido en la calle Carampague del barrio puerto, “porteño NETO” dice él.

Entre tanto en tanto conversábamos con don Augusto, don Luis y don Ricardo, llegó la señora Carmen Corena quién de a poco fué cediendo a nuestras preguntas. En este día grabamos casi todas las presentaciones de éstos músicos reconocidos propulsores de la bohemia de Santiago y principalmente de Valparaíso. Ellos amenizan el local sin repetir ninguna melodía, comienzan a las 9 de la noche y van rotando por grupo cada media hora, los jueves hasta las 2 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 am.

Nos vamos más temprano, pero muy satisfechos de conocer esta gente amable y músicos tan virtuosos, que han tenido una experiencia y un aporte a la música chilena que algunos ni se imaginan cuanto.”

8.2.4 SE CANTABA DE TODO...

Extracto de la entrevista al cantante del Restorán Cinzano de Valparaíso, don Manuel Fuentealba. Jueves 12 de Noviembre del 2004.

Manuel: "...habían muchos salones de baile acá, tanto en el puerto como en el Almendral, lo que le podría nombrar, no sé, hay tantos, los más famosos que fueron del 50` para adelante, `50. `60...

...estaba el American Bar, la Caverna del Diablo, en todos los locales donde hemos estado nosotros."

Sabine: ¿En el Roland Bar, no tocó?

Manuel: El Roland no, porque el Roland era para los gringos y ahí no tenían orquestas; era restorán, en donde llegaban todos los gringos porque las mujeres, (la mayoría de las chiquillas que tratan de tú), hablaban inglés. Para la bohemia era el `Jako´, `el American Bar`, ese para ir a ver shows.

Sabine: ¿Y ahí usted siempre estuvo cantando tangos?

Manuel: no, no, antiguamente cuando yo empecé a cantar, se cantaba de todo, venía una orquesta, contrataban un cantante para un baile, entonces el cantante hacía boleros, tangos... del `51 empecé

a actuar en orquestas formadas, primero fué la orquesta que estaba en el hotel Miramar, la orquesta de don Samuel de Rozas."

8.2.5 CON LA VOZ Y UN ACORDEÓN...

Entrevista al Dúo Porteño, en el Restorán Jota Cruz, miércoles 29 de septiembre.

Llegamos a las 8 de la noche y entramos a conversar con éste dúo, en una de las mesas del “Jota Cruz” pusimos la grabadora a andar y comenzamos. Primero don Diego Bahamondes (ACORDEÓN) nos comenzó a contar su vida, y sus inicios con el acordeón. Luego le tocó el turno a don Saúl Ramírez (VOZ), quién posee un humor diferente que su compañero, ya que don Saúl esboza de vez en cuando su gran sonrisa cada vez que recuerda algún episodio singular de su vida.

Después de más de una hora de conversación les toca el turno de actuar entre unas 10 o 15 personas que se encuentran en el local. Entre un tango, un bolero y la infaltable música porteña, la gente se deleita con un repertorio que al final uno se queda con gusto a poco, de lo mínimo que es.

La reunión del día martes 5 de octubre; un día frío y húmedo como para ser ya primavera. Estaban ya don Saúl y don Diego

esperando que la gente se decidiera a entrar a consumir en el ya tradicional José Eladio Cruz Bar., más conocido como “el Jota Cruz”.

Seguimos esperando impacientemente mientras el dúo porteño charlaba con otro señor adulto “mayor”, que mientras llevaba a costas bajo su brazo su guitarra añeja y desaliñada. Mientras hablaba recitaba cánticos de alguna canción que recordaba en el momento, poseía un humor alegre pero suave, que de cuanto en cuanto sacaba risas de sus pares, poseedor de una voz y sonrisa similar a don Saúl, quién nos confesó que era un hermano suyo. Estuvo largos minutos con nosotros y luego; “caballero, señorita, un placer conocerlos”.. nos dijo, un apretón de manos y luego se marchó por calle Condell en dirección al puerto.

Ya cerca de las 10 de la noche, don Diego desde la puerta del local nos indica que ya es hora de salir a actuar, entramos y uno de los garzones les indica que después de

las noticias pueden empezar a tocar, eso molesta un poco a éstos artistas, que ya desde hace algunos años han sido desplazados por la frivolidad de la televisión y sobre todo en recintos que tienen belleza por sí solos, de hecho “el Jota Cruz” en su cartel se cataloga como museo, la gente está obligada a escuchar la tan común televisión, a pesar de haber elegido este lugar para tener una comida fuera de lo común.

Terminan las noticias y entonces a las 10 en punto, nuestro dúo protagonista sale a escena, cantando de primera “Valparaíso”, habrá gente que escucha atentamente y habrán también que seguirán degustando de una chorrillana, platillo típico de este lugar. Así se mantienen tocando por cerca de 15 minutos, los cuales entre sus intermedios solicitan a la gente de una cooperación o propina, a través de unos sobres que don Saúl entrega a los clientes. Luego se termina la jornada para ellos y se van.

8.3.o IMÁGENES DE LA BOHEMIA DE VALPARAÍSO

La Fotografía sigue siendo la técnica más usada para complementar un texto, de igual manera pero con una lectura mas imaginativa, es el dibujo. Para ello existen registros de grandes artistas reconocidos, unos más osados que otros.

8.3.1 Sergio Larraín

*Nace en Santiago de Chile en 1931, fotógrafo de la época, retrató importantes imágenes de la bohemia de Valparaíso de los años 60.

Su máxima sobre la fotografía, según sus palabras: “ solo se consiguen buenas fotos cuando uno hace lo que de verdad le interesa, o sea, escoger uno mismo sus temas ... dibujar con lápiz y un bloc es la mejor manera de entrar en un tema ... trabajar sin tiempo, durante meses, años, hasta sentir que uno lo ha logrado ... es lo que da fotos que se sostienen ... en general los trabajos de encargo no dan fotos buenas realmente ... es como la poesía, uno debe hacer su gusto, nada más ...”.

Este destacado fotógrafo nacional, ha sido fundamental en mi proyecto, ya que sus imágenes retratan la bohemia de aquella época, y que sólo una fotografía podía captar el instante preciso, situaciones o expresiones que se daban en cualquier noche del barrio puerto. Él retrató al personaje popular; a la mujer, al borracho, al artista. Éste artista es fabuloso dentro su género.

*Fuente: www.memoriachilena.cl

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

LARRAÍN, Sergio. Chile, Valparaíso 1963 [fotografías análogas, 35 milímetros]

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Sergio Larrain, Valparaíso, Los Siete Espejos 1963 [fotografía análoga, 35 milímetros]

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.3.2 Lukas, Renzo Pecchenino.

Dibujante de oficio, arquitecto por formación y periodista por experiencia, Lukas retrató la sociedad chilena de las décadas de 1960, 1970 y 1980 a través de sus caricaturas e ilustraciones. Su verdadero nombre era Renzo Pecchenino Raggi y nació el 29 de mayo de 1934, en el pueblo de Ottone, cerca de Génova, Italia. Con poco más de un año de edad llegó con sus padres a Chile para instalarse en Valparaíso. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Scuola Italiana de ese puerto y más tarde ingresó a la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso.

En 1958, bajo el seudónimo de Lukas, aparecieron sus primeras caricaturas en la página editorial del diario La Unión de Valparaíso. Su fino humor y diestro pincel le valieron el temprano reconocimiento del público y su colaboración comenzó a ser requerida por numerosos medios escritos.

La relación que tiene Lukas con mi proyecto, es la creación de sus dibujos y su gran sentido de observación, debido a su

participación dentro de la bohemia de Valparaíso. La virtud que posee su trazo, da a conocer en sus numerosos episodios de la noche porteña, es decir, gracias a sus diujos tan detallistas se tiene un registro de la época, sobre todo del paisanaje del entorno del puerto.

PARA NO DORMIRSE
EN EL PUERTO:
Un vaso de CocaCola, dos cucharaditas de
Nescafé y un Mejoral

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.3.3 Camilo Mori

Nació en Valparaíso el 24 de septiembre de 1896. Luego de realizar estudios en el Liceo de su ciudad natal, ingresó a la Escuela de Bellas Artes, seguro ya de su vocación de artista plástico.

En 1920, viajó a la Academia de Roma, instalándose finalmente en París, en pleno apogeo del movimiento modernista.

En 1928 fue subdirector del Museo de Bellas Artes. Fue profesor de Dibujo y Colorido de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, cargo que desempeñó durante toda su vida profesional.

En 1950 se le otorgó el Premio Nacional de Arte. Su pintura fue una expresión sincrética que evolucionó y transitó por el posimpresionismo, el expresionismo, el cubismo figurativo, el surrealismo, siendo el hilo conductor de esta búsqueda la deformación expresiva y un particular gusto por el tratamiento del color.

Algunas obras de su expresionismo moderado: El Boxeador, firmado en 1923; La Viajera, de 1926, y Carrusel, del mismo año. De las colecciones privadas, destacan de su período temprano algunas naturalezas muertas y retratos, como el soberbio Retrato de Nora, de 1924, y

Desnudo de Nora.

En la década que comenzó en 1950, Mori pintó las callejuelas empinadas de Valparaíso; merecen distinción sus óleos Subida de Cerro y Noche de Luna.

En 1972 el artista compró una casa en Valparaíso, y allí falleció la soleada mañana del 7 de diciembre de 1973.

Dibujo de Camilo Mori del Roland Bar (Bitácora).

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.3.4 THIERRY DEFERT - LORO COIRÓN

*Thierry Defert es un grabador francés enamorado de Valparaíso.

La técnica: Xilografías y linografías a tamaño gigante donde el tema único es Valparaíso, nuestras calles, nuestra gente en sus actividades cotidianas protagonizando una enorme historia que dicho sea de paso, nos cala hasta el hueso. Es que Valparaíso para el Loro, es un plato de buen olor donde se mezclan las diversas nacionalidades del mundo, costumbres, actividades, sentimientos y todo lo que se le ocurra en un generoso y cálido caldo de hospitalidad: ¡Una cazuela, ni más ni menos!

Su grabado es figurativo y muy expresivo. Tiene del cómic y de la caricatura. Denota tanto a un gran observador como a un buen dibujante. Yo diría que el loro Coirón, loro por aquello de que no hay quien pueda detener su entusiasta parloteo y coirón por el color rojizo de su abundante cabellera y pobladas cejas, está perfectamente rebautizado por esa extraordinaria habilidad de nuestro pueblo de dar en el clavo con los sobrenombres de las personas. Y creo que tiene, al

menos en el alma: una doble nacionalidad: la francesa y la chilena. Parece amar de veras a nuestro puerto y a su gente.

*Escáner Cultural: Santiago de Chile. Revista Virtual. Año 6, Número 61, Mayo 2004, Artículo de María Soledad Mansilla Clavel

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

¡ Pulento !

¡ ya po'h !

ipuuucha!

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.4.o LAS LETRAS DE CANCIONES

Sin este tipo de expresión , la bohemia no hubiera existido. Se situaba dentro de la bohemia misma, es la expresión cultural más completa e incluso atraviesa fronteras inimaginables. A continuación, algunas letras de canciones dedicadas a Valparaíso, y algunas corrientes musicales preponderantes de la bohemia de puerto.

8.4.1.o Letras de Canciones

Es el reflejo de las inspiraciones de los artistas musicales, perdurable en el tiempo, incluso a través de otros artistas.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.4.1.1

LA JOYA DEL PACÍFICO

(Texto y música de Víctor Acosta)

Eres un arco iris de múltiples colores
tú, Valparaíso, puerto principal;
tus mujeres son blancas margaritas,
todas ellas arrancadas de tu mar.
Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto,
allí se ven las naves al salir y al entrar;
el marino te canta esta canción:
“Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor.”
Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón,
me vine al Cordillera en busca de tu amor.
Te fuiste al Cerro Alegre, y yo siempre detrás;
¡porteña buena moza, no me hagas sufrir más!

La Plaza de la Victoria es un centro social,
Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual,
mas yo quisiera cantarte con todito el corazón,
¡Torpederas de mi ensueño,
Valparaíso de mi amor!

En mis primeros años yo quise descubrir
la historia de tus cerros jugando al volantín;
como las mariposas que vuelan entre las rosas
yo recorrí tus cerros hasta el último confín.

Yo me alejé de ti, puerto querido,
y al retornar de nuevo, te vuelvo a contemplar;
la joya del Pacífico te llaman los marinos,
y yo te llamo encanto, como Viña del Mar.

8.4.1.2
VALPARAÍSO EN LA NOCHE
(Angel Parra)

Valparaíso en la noche
siento tus pasos de baile
van recorriendo mi cuerpo
van despertando mi sangre
Valparaíso en la noche
eres más libre que el aire.

Tus calles como cuchillos
se van clavando en el cielo
tu rostro como ilusión
tan pobre, sucio y tan bello
Valparaíso en el alma
verde y rojo en el recuerdo.

Valparaíso en tus calles
he visto a Dios de la mano
de la muerte en temporales
del amor en el verano
tengo tanto que contarte
en la distancia he cambiado.

Valparaíso en la noche
princesas y reinos crecen
se casan, llaman rey
y enviudan cuando amanece
Valparaíso en la noche.

Me retiré de tu mar
y de arena me hice tierra
me acerqué al monte y miré
y tú quedaste en cubierta
me retiré de tu mar
y de arena me hice tierra.

Valparaíso aquí estoy
reconociendo tu puerta
vengo de lejos cansado
a convertirme en arena
a dormir bajo tu brazo
a dormir bajo tu tierra.

8.4.1.3
VALPARAISO
(Osvaldo Rodríguez Musso)

Yo no he sabido nunca de historia
un día nací allí sencillamente
el viejo puerto vigilo mi infancia
con rostro de fría indiferencia
porque no nací pobre y siempre tuve
un miedo inconcebible a la pobreza.
Yo les quiero contar lo que he observado
para que nos vayamos conociendo
el habitante encadeno las calles;
la lluvia destiño las escaleras
y un manto de tristeza fue cubriendo
los cerros con sus calles y sus niños.

Y vino el temporal y la llovizna
con su carga de arena y desperdicio,
por ahí paso la muerte tantas veces,
la muerte que enluto a Valparaíso
y una vez más el viento como siempre,
limpio la cara de este puerto herido.
Pero este puerto amarra como el hambre,
no se puede vivir sin conocerlo
no se puede vivir sin que nos falte,
flamear viento sur los volantines
el pescador de jaivas que entristece
nuestro paisaje de la costanera.

8.4.1.4
VALPARAÍSO
(Tito Fernández)

Las olas, el mar, el invierno, la sal
y una gaviota vuela sobre el agua,
Valparaíso está allí:
donde la selva es todo puerto,
donde la historia es todo humo,
donde el mañana es puro cuento,
tal vez el hambre, no lo sé.

La calle hacia el mar, borracho de
{andar
un hombre muerde su pescado.
Valparaíso está allí:
en la cerveza sin espuma,
en el pequeño de ojos tristes,
en la mujer floja y desnuda,
tal vez la vida, no lo sé.

Y el cerro de cristal una vez se
{rompió
y este Puerto nació de sus pedazos
y el Gitano pasó con su laúd
y se bebió una copa a su salud.

La caleta estelar, un cigarro liar
y hay un hermano pobre que no
{vuelve,
Valparaíso está allí:

en la garganta seca y ronca,
la red vacía sin pescado,
en la mañana silenciosa,
tal vez un sueño, no lo sé.

Allí donde hay una mujer que sin
{amores
va de marino en marino eternamente,
allí donde han anclado los dolores,
está Valparaíso, para siempre.

8.5.o Corrientes Musicales de Valparaíso, en los años 50 al 73.

Esto corresponde a las principales corrientes musicales populares de la época (1950-1973).
La Cueca, el Bolero y el Tango, el Rock and Roll y la Cumbia.

8.5.1 La Cueca

*La cueca es el baile nacional oficial de Chile, a partir del 18 de Septiembre de 1979. Su origen no está claramente definido, considerándose que tiene influencias españolas, africanas, peruanas, y otras. La versión más difundida la relaciona con la zamacueca que habría nacido

en el Perú, como variante de una danza española con influencia criolla y africana. El baile habría viajado a Chile, donde su nombre se acortó a cueca, y continuó su evolución.

La interpretación más usual de este baile de cortejo es zoomórfica: se intenta reproducir la imagen de un gallo cortejando a una gallina. Él muestra una actitud más bien entusiasta e incluso agresiva, en

*Fuente Informativa: www.nuestro.cl

cambio, ella se presenta esquiva, defensiva y recatada.

Según la ubicación geográfica la cueca chilena presenta algunos cambios y por eso se pueden distinguir las siguientes:

La cueca nortina, cueca chilota, cueca criolla, cueca campesina, cueca falseada, cueca larga, cueca cómica, cueca robada, cueca porteña.

En su versión más difundida (la de la zona central) los instrumentos tradicionales ocupados son: guitarras, arpas, guitarrón, charango, acordeones y panderos.

Exponentes de la Cueca Porteña:

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Los Paleteados del puerto

“La música los juntó hace 26 años en su Valparaíso natal y hoy los mantiene unidos en una agrupación emblemática de la cueca porteña. Osvaldo Gajardo (73) y Gloria Arancibia (42), marido y mujer, son el galante guitarrista y la enérgica tecladista de Los Paleteados del Puerto, trío que completa en la batería el “tío” Elías Zamora y obtuvo el Premio Apes a la Mejor Producción Folclórica del 2004.

Quintas de recreo, festivales folclóricos y encuentros de la subterránea cofradía cuequera han sido por décadas los escenarios de estos grandes músicos chilenos cuya trayectoria se desenvuelve lejos de las luces y el éxito comercial.

Con su tercer disco “Tradición de la cueca porteña”, editado en forma independiente, y parece que, por fin, el mercado del espectáculo reparó en su arte.

Un rico universo lleno de historias, leyendas y personajes, anclado en la nostalgia y ampliamente ignorado por el público masivo, que empieza a ser recreado por las nuevas generaciones de músicos que encuentran en la cueca urbana, la cueca porteña, la cueca chora, la cueca brava, la revelación de un género musical de gran potencia, vigencia y atractivo.

*Fuente Informativa: www.nuestro.cl

Grupos de Valparaíso como “Los dueños del Barón” y “Savia Porteña” son parte del creciente movimiento joven en torno a la cueca urbana.”

La Isla de la Fantasía

“En Valparaíso existe un lugar al que sus asiduos participantes denominan “La Isla de la Fantasía”.

No se sabe si este lugar ubicado en una de las quebradas del Cerro San Juan de Dios es llamado así porque el lugar físicamente es un oasis dentro de la sequedad de la geografía circundante; lleno de árboles y cascadas de agua que bajan quizás de qué lugar mucho más arriba y que dan gran frescura para quienes llenan sus espacios, o bien, porque realmente se trata de un lugar, al parecer único en Valparaíso, en el que la gente gusta de juntarse porque sí, y de manera fraterna y alegre se alejan de todas las preocupaciones diarias para realizar uno de los actos más simples del ser humano y desprovisto de toda vanidad: cantar.

Pero no cantar cualquier cosa, sino aquello que caracteriza a este “puerto principal”: boleros, vales peruanos, tango y por sobre todo CUECA. Esta última, reina de aquellas reuniones, se apodera por largos momentos de la vida que allí se consume. Es así como aparecen aquellas cuecas de antaño que muchos olvidaron o que no conocen, también la tradicional “rueda” en que cada cantante o instrumentista

interviene en esta verdadera disputa demostrando quién es el más “gallo”.

Así aparecen muchos elementos para la mayoría desconocidos: la rueda, la improvisación y mezcla de textos, la entonación, “la sacada”, etc., son elementos propios de una historia formada el fragor de la vida que vivía este desde los albores de la Independencia hasta la década de los años 70; bares, burdeles, prostíbulos y quintas, desarrollada por personas de diverso origen social y de diversos oficios formales y sobretodo “informales”, en donde la cueca era la “Gran Señora”.

Tomando en cuenta que la mayoría de la gente que participa de estos encuentros tiene como promedio 70 años y que hasta la fecha no han tenido la posibilidad de dejar registro de su experiencia musical, la grabación en vivo de algunas de estas jornadas dio mayor valor a este trabajo, en el que lo folklórico no es una búsqueda o una intención sino una vivencia.

Actualmente los músicos y cantantes que participaron de la grabación formaron una Agrupación Cultural de igual nombre del CD, que persigue como objetivo difundir la cueca y la música porteña, a

través de diversos eventos, y la búsqueda de espacios o circuitos, como locales y bares restaurantes donde rehabilitar el encuentro del ciudadano común con la música porteña.”

8.5.2 El Bolero

El bolero nació a finales del siglo XIX en Cuba, como un heredero del bolero español pero con sus propias características musicales. Su desarrollo pronto se vio marcado por la dicotomía que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. Por un lado el bolero trovadoresco, cauce de la expresión sentimental personal del cantante o compositor y hecho específicamente para que el público la escuche, y por el otro el bolero rítmico, emparentado con el son, que si bien no pierde sus características románticas, puede al mismo tiempo ser bailado, convirtiéndolo en cómplice del cortejo erótico-sensual.

Vehículo básicamente de letras de tipo romántico, el bolero ha sido uno de los géneros afrocubanos con mayor difusión a lo largo y a lo ancho de toda nuestra América Latina. Jóvenes y viejos desde Nueva York hasta Chile se han enamorado con el bolero como música de fondo, utilizándolo como un transmisor de las manifestaciones líricas más sublimes y más cursis al mismo tiempo.

Cantantes como la gran Celia Cruz con “Tu Voz”, Daniel Santos con “Yo no he visto a Linda”, Celio González con “Total”, Bienvenido Granda con “Óyeme Mamá”

o Bobby Capó con “Piel Canela”, implantaron un estilo muy personal de cantar el bolero, que continuaba las glorias del gran Benny Moré, que fue un bolerista de altos vuelos.

En Chile los mayores exponentes del bolero son: Raúl Videla, Antonio Prieto, Palmenia Pizarro, Trío Inspiración, El Indio Araucano (Oswaldo Gómez), Los Hermanos Arriagada, Los Chincheros, Los 5 Latinos, Los 5 de Chile, Estela Raval, Estercita Soré y Lucho Gatica.

8.5.3 El Tango

El tango es un estilo musical y baile rioplatense (de Argentina y de Uruguay), difundido internacionalmente, de pareja enlazada. Tiene forma musical binaria y compás de dos por cuatro. La coreografía es compleja y las habilidades de los bailarines son celebradas por los entendidos. Aunque sobre el tango y sus figuras son muchas las cosas que se discuten y ponen en duda, es generalmente aceptado que el tango nace en Buenos Aires a finales del siglo XIX aunque algunos prefieren decir a modo conciliador, que nació a las orillas del Río de la Plata, con el fin de contentar a los uruguayos que reclaman una paternidad del fenómeno.

En un hecho de origen popular como el tango y, por tanto, de nacimiento evolutivo resulta imposible apuntar una fecha de nacimiento. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los estudiosos coinciden en dar por buena la década de 1880 como el punto de partida de lo que entonces no era más que una determinada manera de bailar la música. La sociedad donde nace el tango escuchaba y bailaba habaneras, polkas, mazurcas y algún vals, por lo que

respecta a los blancos, mientras que los negros, un 25% de la población de Buenos Aires en el siglo XIX, se movían al ritmo del candombe, una forma de danza en la que la pareja no se enlazaba y bailaba de una manera más marcada por la percusión que por la melodía.

Musicalmente, el tango entronca en su genealogía con la habanera hispano-cubana y es por tanto hijo del trasiego mercantil entre los puertos de lengua española de La Habana (Cuba) y Buenos Aires (Argentina). Sin embargo, estos orígenes explican poco sobre su nacimiento. Inicialmente, el tango es interpretado por modestos grupos que cuentan sólo con violín, flauta y guitarra o incluso, en ausencia de ésta, el acompañamiento de un peine convertido en instrumento de viento con la mediación de un papel de fumar y un avezado soplador que marca el ritmo. El instrumento mítico, el bandoneón, no llega al tango hasta un par de décadas después de su nacimiento, en 1900 aproximadamente, y poco a poco sustituye a la flauta.

En los primeros tiempos, cuando el tango comienza a convertirse en canción, las le-

tras que acompañan la música son obscenas y sus títulos dejan lugar a pocas dudas: “Dos sin sacarla”, “Qué polvo con tanto viento”, “Con qué tropieza que no dentra”, “Siete pulgadas”... o incluso “El Choclo” que aunque literalmente significa mazorca de maíz, en sentido figurado y vulgar, equivale al castellano “chocho” o “coño”.

8.5.4 El Rock and Roll

El rock and roll es un género musical de marcado ritmo, derivado de una mezcla de diversos estilos del folclore estadounidense. El término «rock and roll» fue utilizado por primera vez por Alan Freed, pinchadiscos de una radio de Cleveland, que utiliza el término para titular un programa de radio: Moondog Rock and Roll Party. Este término se suele reservar para la primera época de este estilo (fundamentalmente la década de los años 50, del siglo XX), mientras que su abreviatura, rock, se suele emplear para referirse al resto de la historia de este género musical.

Hay quienes datan el origen del rock and roll en 1954, con el trabajo discográfico de Bill Haley y su grupo Bill Haley and the Comets, especialmente con “Crazy Man Crazy” (1954) y su gran éxito “Rock Around The Clock” (1955), que tanta influencia tendría en John Lennon. Otros consideran como creador a Little Richard o a Elvis Presley y eligen también como fecha del comienzo del rock and roll el 1954, año en el que Presley editó su primer disco.

Bill Haley sería pronto eclipsado por

personajes más espectaculares en escena, como Little Richard, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry o Elvis Presley. Este último fue llamado «el Rey del rock and roll».

Los Blue Splendor

Representantes del Rock and Roll en Valparaíso.

Se formaron en Valparaíso en la década de los `60, cuando en Chile hacía furor la llamada “Nueva Ola” de aquella época. Durante un par de años recorrieron los cerros de la ciudad amenizando fiestas y carnavales en clubes deportivos, juntas de vecinos y quintas de recreo. Así las primeras actuaciones profesionales, (luego

de ganar la grabación de su primer disco, en la radio local Caupolicán) fueron en shows radiales de Valparaíso y Santiago, junto a destacados artistas de la época.

El Rock and Roll y la Nueva Ola

*Al iniciar los sesentas, cuando los padres disfrutaban de la voz de Lucho Gatica, un grupo de algo más de 50 intérpretes, entre grupos y solistas, inundaban el mercado disquero criollo, copaban la programación de las radios, realizaban exitosas giras y se convirtieron, sin darse cuenta, en ídolos. Sus seguidores, en especial las mujeres (que la prensa bautizó como “calcetineras”, porque se arrojaban a los pies de los artistas) eran capaces de cualquier sacrificio por tocarlos, saludarlos, besarlos y conseguir el mayor trofeo: un autógrafo.

“Caramelo de menta”, “Caprichito”, “Twist del recluta”, “El rock del mundial” o “Muñequita”, entre otras canciones, y cuando ya han pasado cerca de 40 años desde que fueron éxito, siguen teniendo la misma fuerza. ¿La razón? Letras románticas, fáciles de aprender, mezcladas con algún grado de humor, picardía y sobre todo, un ritmo envolvente.

Sus exponentes: Eduardo Valenzue-

la, Germán Casas, Patricio Renán, Lily Fuentes, Buddy Richard, Lucho Dimas, Marisa, Danny Chilean, Larry Wilson, Luz Eliana, Peter Rock, Carlos González, los hermanos Miguel y Antonio Zabaleta y Fresia Soto.

A mediados de los sesentas, disputaban palmo a palmo los primeros lugares de las listas de popularidad y ventas a extranjeros de la talla de Los Beatles, Elvis Presley, Dean Read, Neil Sedaka y Paul Anka.

El mayor hito de venta, hablamos de miles, miles y miles de copias, fue con el tema “El rock del mundial”, interpretado por Los Ramblers.”

*Fuente Informativa: www.lacuarta.cl

8.5.5 La Cumbia

La cumbia nació en Colombia, de la conjunción de tres culturas: la africana, la indígena y la europea. La primera puso los tambores, la segunda los vientos y la melodía (a través de flautas de cañas) y la última algo del baile, la vestimenta y algunas variaciones en la melodía.

Su origen exacto a partir del cumbé o el bullarengue no consigue poner de acuerdo a los musicólogos, si bien todos están de acuerdo en que se desarrolló a partir de los asentamientos de esclavos.

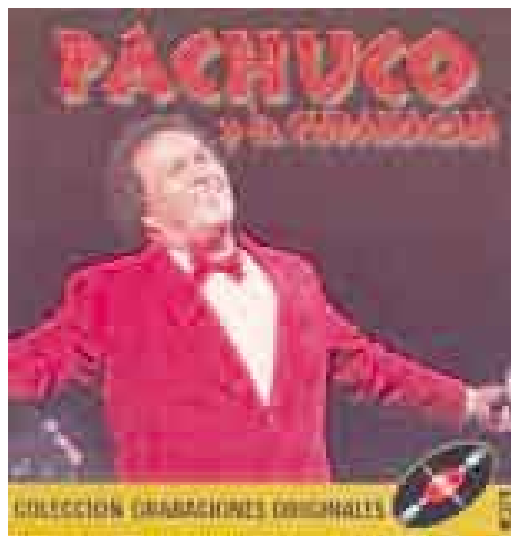
El vocablo “cumbia” parece ser la derivación de varias voces de la Colombia “negra”: cumbé, caracumbé, paracumbé y la cumbancha. Y es en esas mismas zonas del país cafetero donde se supone se forjó lo que hoy entendemos como cumbia, seguramente -hipotetizan algunos autores- cerca de la costa Caribe colombiana.

Como chilenos, tenemos la imagen de una cumbia interpretada por nuestras populares “sonoras”, las que deben ser la parte más “chilena” del ritmo.

Sin embargo, la estructura de la banda que interpreta la cumbia estaba, en

sus inicios, conformada por una tambora (tambor de doble parche), un tambor alegre (lleva la línea rítmica), un llamador (marca el compás en contratiempo), un guache (maracas) y la denominada “flauta de millo” (encargada de la melodía).

La cumbia se estructura en los clásicos 4/4, aunque hoy hasta eso parece ser parte del pasado. Esto porque de su sonido original han surgido numerosas vertientes entre las que podemos contar, incluso, el olvidado ritmo “sound” o “bailanta”, la cumbia “villera” argentina, entre otros. Para nosotros los chilenos la cumbia es sinónimo de “sonora”. Están la Palacios,

*Pachuco y la Cubanacán, Exponente en Chile de la Cumbia

la de Tommy Rey, Giolito y su Combo, La Cubanacán (del desaparecido Pachuco), por nombrar las más conocidas. Formadas por entre siete y ocho integrantes, estas agrupaciones han impuesto su propio esquema instrumental, en el que hay bajo eléctrico, congas, timbales, bronces y teclados, y que se han hecho característico de fiestas bailables de toda clase.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.6.o AMBIENTE BOHEMIO EN LA LITERATURA

Entre líneas se conoce también una época, algo de realidad poseen; algunos se pueden comprobar, algunos se pueden imaginar, todo depende de la maestría del autor, para contar su historia. Se pueden encontrar poemas, novelas, cuentos, memoriales, que expresan y dan a la imaginaria de la ambientación y la atmosfera de la bohemia de Valparaíso.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.6.1
Memorial de Valparaíso
Alfonso Calderón

Extracto de:
“Boletín de la Academia Chilena de la
Historia, Año III, Nº6,
Segundo semestre de 1935”.

“Valparaíso tiene numerosas casas de diversión de todas las categorías, excepto buenas, algunas se componen meramente de unos postes que soportan toldos erigidos allí en días de fiesta cuando todo el vecindario se reúne a divertirse...”. “Entramos a la Chingana, un centro de diversiones nocturnas de la clase baja, muy al estilo de hops en Inglaterra, Vale la pena ver una vez la manera salvaje de beber y las danzas nacionales. La Chingana se efectúa en el patio rodeado de corredores de la casa; hay mesas servidas con chicha, mosto y aguardiente, galletas y pan. La entrada vale por dos chelines, incluyendo el precio del licor. El baile favorito es la zamacueca. Los músicos son una mujer que toca en un arpa muy larga, unos de cuyos extremos esta apoyado en su pecho y el otro muy lejos en el suelo. Dos niñas la acompañan con instrumentos pareci-

dos y las tres cantan. Casi todos los espectadores se asocian con sus palmoteos y los aficionados y admiradores marcan el compás en las cajas de resonancia. La música es lenta y consiste en la constante repetición de un compás. Los versos los supongo muy maliciosos y no podrán ser incluidos aquí: las guitarras desempeñan un papel especial: los que tocan en ellas pasan su mano derecha por todas las cuerdas y al volver dan cada vez un golpe en la caja de resonancia. Ellos cantan en un tono extraordinariamente alto, haciendo tanto esfuerzo con su garganta, que casi se levantan de sus asientos para alcanzar más alto. Una mujer y un hombre salen a bailar, es decir, cualquier pareja de entre la reunión que desee exhibirse. Empiezan por agitar sus pañuelos sobre la cabeza del compañero, acercándose, retirándose, yendo de un lado a otro, pasando rápidamente bajo el brazo del otro sin tocarse, sacudiendo siempre el pañuelo y avanzando con un paso peculiar que da la impresión de que un pie va empujando al otro hacia adelante; la mujer, con un paso de punta y taco, va huyendo del hombre que la sigue.

Parece ser una actitud favorita del hombre la de inclinarse hacia adelante, levantando cierta parte del cuerpo como invi-

tando al puntapié; esto y un movimiento horizontal de sus caderas hacen que su actuación sea mas bien vulgar que agradable y graciosa. Sin embargo, el baile de la mujer es diferente y es bonito cuando es bien ejecutado. En la alta sociedad se usa una forma modificada de este baile, llamada Londin o revolero y he tenido la suerte de ver bailar el bolero en Chile tan bien como a orillas del Guadiana. Estos bailes duran hasta la medianoche, sucediéndose una pareja tras la otra, aumentando cada vez más el regocijo y el clamor de los coros. A esas horas el licor ya ha hecho sentir de lleno sus efectos. Los domingos y noches de fiesta son las grandes ocasiones.”

“Es cierto que los hombres de mar tienen gustos curiosos: muchos bajan a tierra al atardecer, se encaminan hacia la fonda y aquí fuman y beben, bostezan y juegan al billar hasta que vuelven a bordo. Esto es lo que en jerga naval se llama un alegre viaje. Tampoco consideran que sea un esfuerzo extraordinario el andar diez millas de ida y otras tantas de vuelta, sin otro objetivo o entretención especial que tomar aguardiente con agua. La taberna que frecuentan es generalmente inadecuada para la gente tranquila. Los mo-

zos olvidan su puesto convirtiéndose en consejeros y el propietario en patrón. Por fortuna son numerosas las posadas en Valparaíso; son, también bastante buenas...”

8.6.2
Memorial de Valparaíso
Alfonso Calderón

Extracto de:
“Augusto D`Halmar”

“Así, alegremente, entre dos paseos, arreglamos nuestros asuntos los porteños, entre dos saludos y dos copas.

Una en el maravilloso bar Inglés, tan en carácter con sus maderámenes y sus banderas, sus botellas añejas y sus viejos camareros, que debería ser instituido monumento nacional, como se hace en París con algunos restaurantes característicos, para impedir que se innove y degrade la tradición. Aquí bebemos bebidas inglesas”.

“Y junto a esa plaza (plaza Echaurren) está el Barrio Chino del puerto, con sus cabaret, como el “Zeppelin” llenos de color. En ningún punto de la costa del Pacífico, seguramente, alternan en menor espacio gentes tan pintorescas, sin que nada disuene ni desentone nadie. Es el gran salón donde, especialmente la noche del sábado, recibe el pueblo y muestra su distinción innata y su camaradería bien avenida. Marineros chilenos o de dondequiera, “cosacos”, paisanos proletarios

o sin prole, artistas, turistas forasteros, alternan sin confundirse y, sobretodo, sin entrechocarse. Podría dársele como ejemplo de cultura y en vez de pretender clausurar eso que los que no lo conocen llaman “antros”, podría difundirse tan honesto solaz y esparcimiento para los humildes”.

8.6.3
Sabado Domingo
Juan Uribe Echeverría

(Extracto)

“...Los bares nacieron de la Plaza Victoria hacia el puerto. El bar Inglés, en la calle Salvador Donoso, fue el primer negocio que se recuerda con el nombre de bar. Antes se llamaban cantina o cafés. Con el bar Inglés aparecieron la barra y el piso alto al estilo europeo.

...Cada colonia extranjera impuso su estilo de boliche. El inglés trajo sus licorerías en penumbra. Nunca a ras de suelo...

...Los italianos, que llegaron en gran número a fines del siglo pasado (siglo XIX),...Estos genoveses de Valparaíso fueron primero almaceneros, después se dedicaron al negocio de las botillerías y se fueron haciendo dueños de los bares para estibadores y picasales en las callejuelas del puerto.

...Ir a los alemanes significaba la rubia o negra cerveza destilada en alambiques enormes.

...En la misma calle O` Higgins, el poeta había descubierto el bar “El Expreso”, de un holandés joven, borracho y triste. El holandés se bebía el negocio bajo el mirar desolado de una mujercita chilena, su amante, que él había rescatado de los bajos fondos del puerto.

-¿Y los bares chilenos? -se atrevió a preguntar Maturana.

-Por cientos, en cada esquina -contestó Mandujano-. Todo Valparaíso es un gran bar a la orilla del mar...Hay tantas cantinas, una al lado de la otra, en subditas o subterráneos, que a cualquiera lo toman de las patas y ni se sabe cuándo se encuentra frente a la barra pidiendo un trago...

Otro notable es el Nunca se Supo, de la calle Chacabuco. Ahí se reúnen los mejores cantores de cueca y también los músicos de cabaret y casas de remolienda,...

...El Graf Zepelin tenía el prestigio de atraer gente de todas las clases sociales. Su pista de baile era un subterráneo a la altura de los tobillos de los paseantes

callejeros. Las paredes estaban decoradas con una gracia zurda. Elefantes en traje de baño. Dos ciegos cantando. Un judío rico que peleaba con un judío pobre. Mujeres con peluca blanca, de pie en góndolas venecianas, y algunos desnudos más o menos artísticos. Los mozos tenían también su categoría. Era “el Willy” un pequeño alemán de Hamburgo, muy rubio y pálido, que dominaba su idioma, el inglés de los puertos y algo de holandés y noruego. Atendía a los tripulantes extranjeros. Enteco de aspecto elegante, representaba unos cincuenta años. Se mostraba siempre muy peinado y con los ojos enrojecidos por el alcohol y el humo. Había sido camarero en buques alemanes de lujo. Muy nervioso y detallista, sus informaciones eran precisas y exactas sobre la vida y milagros de las vampiresas del Zepelin. Conocía sus horarios, honorarios y enfermedades. Las que eran nuevas, ladronas o peligrosas. Todo lo decía con aire misterioso y con una gravedad de diagnóstico médico.

...Debían pasar un rato al 15, a Los Ojos Verdes, que había mejorado mucho y donde la docena de cervezas seguía costando cincuenta pesos.

Torcieron por la siniestra calle Márquez y enderezaron, con precauciones y en fila india, por la calle Pascal. Puerta con puerta se sucedían los burdeles baratos. La calle estaba fragante a sahumero, incienso, mirra y hierbas de olor, Las mujeres aparecían sentadas en las escaleras, las puertas de calle abiertas y el infaltable brasero entre las piernas. Desganadas y aburridas, concientes de su fealdad y miseria, ocultando la cara entre la sombra.

-Oiga, joven. Venga, pues...

-Oiga, pues. A usted le digo...Si no me lo voy a comer...

Llamaron a la puerta de Los Ojos Verdes. Apareció el “campanillero”, un palomilla pálido y oficioso, quien informó que el salón estaba lleno, que no los iban a poder atender, que volvieran más rato... En ese momento salían algunos clientes, riéndose y pidiendo un taxi. El campanillero abrió la primera mampara y dejó entrar a los amigos. Llegaron a un pasadizo obstaculizado por otra mampara e iluminado por una luz verde, que de pronto se apagó para encenderse una ampolleta roja. Se oía un rumor próximo de risas y música...

Al fondo estaba el salón, lleno de gente. El sistema de luces rojas y verdes y de las mamparas sucesivas, que los marineros habían bautizado con el nombre de “Canal de Panamá”, permitía a los dueños de Los Ojos Verdes esconder a las menores y a las clientes de fuera, cuando llegaba la ronda policial de los comisionados... Dos espejos grandes, de embajada o academia, con marcos dorados, adornaban el salón. A la entrada estaba la orquesta, integrada por el pianista, el batería y un cantor con pandero.”

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.6.4
Neruda vuelve a Valparaíso
Sara Vial

(Extracto, A propósito del cierre y demolición del Bar Alemán, lugar de reunión de Sara Vial, Camilo Mori, Pablo Neruda, entre otros artistas, en su club denominado “El Club de la Bota”.)

tarde, o en este mismo momento, a la esquina intacta, frente al dios Neptuno de bronce y reencontrar frente a él la puerta y la ventana.”

“... Se financiaba, ignoro cómo, sin avisos. Estrenábamos dibujos de Lukas, personaje porteño que Pablo admiraba y deseaba conocer. Se encontraron inopinadamente en las oficinas del Registro Civil de Valparaíso cuando fue mi testigo matrimonial y Lukas lo fue de mi marido, el año 1964. Guillermina Dummer debió abandonar el timón del Bar Alemán empuñado con mano firme a la muerte de su cónyuge, y asistir al remate de los bienes. Todo se fue en el agua que se lo lleva todo. Las talladas estanterías, los cuadros de atmósfera marítima, las viejas odres de cuero, las sillas de Viena que se fueron flotando como livianas barquichuelas. Un edificio de veinte pisos reemplazó el encanto. ¿Reemplazó? Qué hermoso sería irnos de pronto, cualquiera

Escrito por Sara Vial.

8.6.5
Neruda vuelve a Valparaíso
Sara Vial

(Extracto de una crónica de Camilo Mori a propósito del cierre y demolición del Bar Alemán, figuró en el número 3 de una revista de producción literaria, con el nombre de Círculo, 6 de febrero de 1969)

“...La cerveza fresca y rubia corría servida por el patrón, caballero alemán de noble porte, arrancado de algún grabado de los tiempos del gran Federico, quien la servía en jarras de cerámica, tales como las que en tiempos recientes llevó Pablo Neruda para su alegre cofradía de la Bota. Correr del tiempo. Viajes. Idas y vueltas por el mundo. Recalada en Valparaíso. Las antiguas amistades, los nuevos amigos y el retorno a los rincones queridos. Al Bar Alemán, remozado pero siempre íntimo. Otros patrones. Tras del mesón, una pareja: ella, imponente, severa, distinguida; él, amistoso, risueño, alegre y de corazón deteriorado y por ende sometido a la ley seca y rigurosamente observada por su consorte. Pero nuestro patrón mientras vertía tragos diversos con maña se reservaba unos que en momento

oportuno, con gesto de maliciosa picardía, ingería a espaldas de su cónyuge. Y así fue que una noche con Salvador Reyes, mi mujer y yo caímos a comer allá. Hablábamos y comentábamos Piel nocturna, el reciente libro de Salvador. El patrón se incorporó a nuestra charla y estimulado por la lectura de algún trozo del libro, repitió la prueba del trago bebido a escondidas. Tanto que al retirarnos, ya en plena euforia, y rompiendo los viejos moldes tradicionales, decidió salir con nosotros a dar una vuelta y volver temprano. Fuimos de aquí para allá: de bar en bar, mientras Salvador, con malévolos insistencia, lo hacía repetir aquellos versos que nosotros coreábamos tergiversándolos: No hay pena que no se pase, ni puta que no se case, todo esto a grito pelado por el centro de la ciudad dormida. Cuando lo entregamos ante las puertas entornadas del Bar, nuestro amigo gritaba: No hay puta que no se pase... Sólo después de largos años logramos recuperar la confianza y amistad de nuestra señora del Bar Alemán.”

Escrito por Camilo Mori.

8.7.o AUDIOVISUALES EN EL AMBIENTE DE LA BOHEMIA DE VALPARAÍSO

Existen algunos ejemplos audiovisuales, de los cuales también se hizo un aporte significativo.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.7.1 A VALPARAÍSO

Dirección y Guión: Joris Ivens.
Producción: Centro Experimental de la
Universidad de Chile y Argos.
Film: París, 16 mm, b/n, 37 min. 1962

“Ivens llegó a Chile en 1962 invitado para enseñar y filmar. Junto con sus estudiantes realizó este documental (1963).

Habla de la importancia de los ascensores “para los de allá arriba” y cuanto dependía la gente de ellos - como por ejemplo para el abastecimiento del agua. Y sin embargo - dice en el relato - las niñas llevan blusas limpias y así también ellas se ven limpias. ¿Con qué sacrificio? ¿A qué precio - se pregunta Ivens - llevan esa dura vida? y se sorprende de esa voluntad de vivir que transmitía la vida en los cerros del puerto.”

En este documental se filmó una escena en el Roland bar, del puerto.

*Joris Ivens, El realizador Documentalista holandés Joris Ivens con chilenos durante el Segundo Encuentro Latinoamericano de Cineastas en Viña del Mar.

*Fuente Informativa: valparaiso-patrimonial.blogspot.com/

8.7.2 VALPARAÍSO, MI AMOR

Chile, 1969

Dirección: Aldo Francia

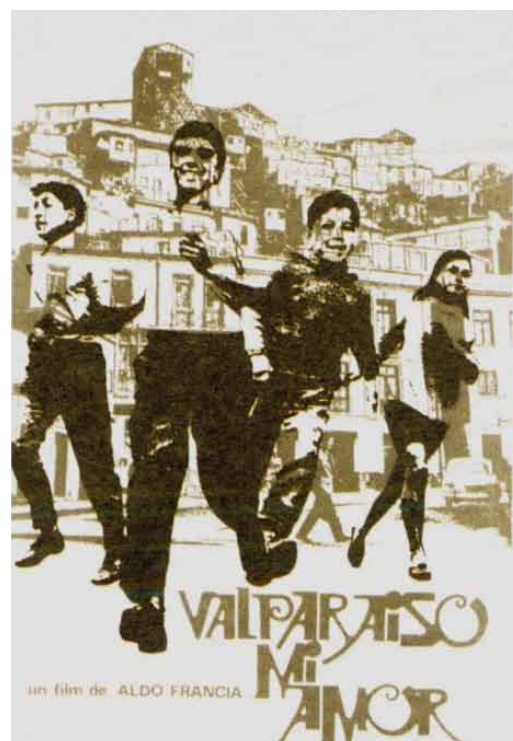
Guión: Aldo Francia y José Román

Dirección de Fotografía: Diego Bonacina

Elenco: Hugo Cárcamo, Sara Astica, Arnaldo Berríos.

“Una de las mayores obras de nuestra cinematografía, “Valparaíso, mi amor”. Inspirado en la obra de Alain Resnais, Hiroshima mon amour (1959), pero sobre todo en el neorrealismo italiano. Francia y el guionista José Román tomaron una trágica historia de la prensa roja y la narraron en su complejidad social y cotidiana. Con un par de actores profesionales y el resto pobladores, en locaciones auténticas, sin ofrecer un relato morboso o sensacionalista de la miseria, Valparaíso, mi amor puede ser considerada como uno de los mejores relatos sobre la marginalidad en el país.”

Posee escenas filmadas en el barrio puerto, cuando una de las protagonistas, entra a un bar en la noche.

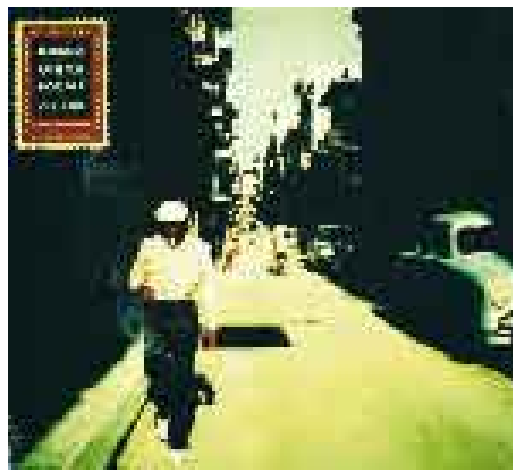
*Fuente Informativa: www.memoriachilena.cl

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

8.7.4 BUENA VISTA SOCIAL club DESTACADO COMO ELEMENTO INSPI- RADOR DE MI PROYECTO

Alemania, 1999
Documental dirigido por Wim Wenders.

Inspiración me produjo este documental, ya que es una realización hermosa por rescatar a unos músicos cubanos que realizaban cierta música con ritmos provenientes de África en los años 50 y que; al tiempo de esta filmación (año 1988), estaban olvidados, siendo que ellos proyectaron y dieron identidad a su ciudad en su juventud. El filme está caracterizado por mostrar parte también de la ciudad de La Habana, lugar de inspiración para estos músicos.

8.8.o SITIOS DE ENCUENTRO DE LA BOHEMIA DE VALPARAÍSO

En la época del 50 al 73, existían numerosos negocios que dieron vida a la bohemia de puerto de Valparaíso, algunos eran grandes salones de bailes, otros eran las llamadas Quintas de Recreo, Casas de Citas, Boites, Cabarés, Prostíbulos, Volteaderos, Fuentes de Soda, Bares y Restaurantes.

Los antiguos locales eran nombrados muchos por el número del lote en que se hallaban ubicados, ‘el 66, el 37, el 39, el 35, el 45, el 28’, como homónimo o apodo del dueño o dueña o de quien los regentaba, ‘La Guatona Aída’, ‘La Agua Rosa’, ‘La Ojos Verde’, ‘La Marina Alta’, ‘El Mister Enri’, ‘El Pato Loco Chico’, ‘El Pato Loco Grande’, ‘El Maricón Humberto’, ‘La Negra Inés’, ‘La Toya’, ‘Don Otto’, ‘La Chica Julia’, ‘El Jako’, por lo que explicitaban, ‘La Casa Amarilla’, ‘Los Siete Espejos’, ‘Las Baldosas’, ‘El Hoyo’; o bien por su carácter sugerente, implícito, ‘el 69’, ‘La Caverna del Diablo’, ‘El Tropezón’, ‘El Siete Machos’, ‘Las Cachás Grandes’, la mayoría de éstos eran clandestinos.

“... Hoy día es notoria, por ejemplo, la distinción de clase que se hace entre clientes de pubs donde cobran entrada, como La Piedra Feliz, el Errázuriz o Puerto Bahía, ubicados en avenida Errázuriz u otros de tendencias más liberales debido a la asidua afluencia homosexual (el Máscara y el Pagano), y entre quienes asisten a locales donde no se cobra el ingreso, por ejemplo, El Rincón de Martín, Mi Casa, Las Cachás Grandes, Lo De Pancho y una

larga lista de otros negocios que han aflorado últimamente, tales casos son La Torre, La Facultad, el Bar-celona, El Infierno Bar, etc. Estos últimos aparecieron como verdaderos espacios alternativos para los más jóvenes y con menos recursos; para esa oleada masiva de nuevos estudiantes, de liceos, institutos, CFT y universidades, todos privados que, aunque populares, no por eso portadores del carácter popular que en este trabajo abordamos.

Por lo general en los pubs, el voltaje de la música es muy alto; se bebe tragos; no siempre se come y cuando se hace no son más que sanguches, tablas o papas fritas; la luz es tenue; el trato de los dependientes es frío e impersonal; antes de entrar el cliente es revisado; en algunos casos las mesas al igual que las sillas, están sujetas al piso, etc. En el antiguo bar de La Cuadra, por el contrario, el sonido de la música, cuando no es en directo, igual permite la conversación entre los parroquianos; se toma vino, pipeño o cerveza; siempre se come: almuerzos, perniles, arrollados, empanadas o cauceos; la luz ambiental hace posible que los platicantes vean sus rostros y que se aprecie cada rincón del local (leyendas, imágenes, fotografías); el o la que atiende suele ser el dueño o dueña; entra quienquiera (excepto ebrios

empedernidos venidos de otros locales), no siempre es indispensable el consumo; el mobiliario es movable, lo que permite transformar el lugar (juntar mesas, hacerlo salón de baile); otro tanto se puede decir de sus decorados, de sus nombres, etc. En cuanto a esto último, los de los pubs, son como esos objetos posmodernos, hechos a propósito, artificios, artefactos sacados, usurpados del imaginario poético, mítico o histórico de la ciudad (Piedra Feliz, Kabala, Emile Dubois, Mr. Egg, La Locomotora, El Muro, El Ritual, Charles Baudelaire —falta el que se llame Pablo Neruda nomás—). Los antiguos locales, en cambio, eran nombrados muchos por el número del lote en que se hallaban (el 66, el 37, el 39, el 35, el 45, el 28 —la mayoría de los cuales, si no todos, eran clandestinos—); como homónimo o apodo del dueño o dueña o de quien los regentaba (La Guatona Aída, La Agua Rosa, La Ojos Verde, La Marina Alta, El Mister Enri, El Pato Loco Chico, El Pato Loco Grande, El Maricón Humberto, La Negra Inés, La Toya, Don Otto, La Chica Julia, El Jako); por lo que explicitaban (La Casa Amarilla, Los Siete Espejos, Las Baldosas, El Hoyo —es un sótano—); o bien por su carácter sugerente, implícito (el 69, La Caverna del Diablo, El Tropezón, El

Siete Machos, Las Cachás Grandes). Hay aquí, sin duda, más rasgos que denotan el carácter popular de esta realidad; títulos, unos más simples y menos rebuscados, sujetos a una realidad directa, cotidiana, anecdótica incluso; otros en tanto, imaginados, extraídos de un referente conceptual, ilustrado, moderno. Agreguemos, por último, que muchos de estos locales más recientes, por distintas razones, están ligados al ámbito académico-univer-

*Fuente Consultada: LA CUADRA, PASIÓN, VINO Y SE FUÉ, Marco Chandía.

*Fotografía diario "La Estrella" de Valparaíso.

Fotografía diario “La Estrella” de Valparaíso.

Fotografía particular, Bar La Playa.

El Cinzano y el Jota Cruz, Las Cachás Grandes, descritos mayoritariamente a continuación, aún conservan la identidad similar a la que se vivía en esos años, vigentes aún.

Las Cachás Grandes

Cachá: harto, abundante, antiguo restaurante ubicado en calles Blanco y Clave; famoso por sus dosis exuberantes de comidas y bebidas.

Cinzano Restaurant-bar

Este local es uno de los rincones porteños

caracteriza al Cinzano es su ambiente familiar, entretenido y heterogéneo, que da cabida a todo tipo de público. Un lugar lleno de alegría, en el que predominan sabrosas preparaciones chilenas, ricos tragos, música en vivo y una atención personalizada, es lo que define a este restaurante que tiene toda una historia y en el cual han pasado varias generaciones. Los platos clásicos del Cinzano son la Chorrillana y las Parrilladas, que durante años se han mantenido como las especialidades de la casa.

más clásicos de Valparaíso, puesto que su existencia data de 1896. Lo que más

*Fotografías particulares

Jota Cruz Casino Social

Fundado en 1972, el rey de las chorrillanas es el J. Cruz (Condell 1466), establecimiento que en un comienzo funcionó como el club de suboficiales José Cruz Malbrán. El local - donde se inventó la receta- está

Fotografías particulares

barrocamente adornado y posee una figura del famoso perro de la disquera RCA Víctor. “Mi papá trasladó la casa a este local, por eso hay tantos adornos”, cuenta Leonardo Suárez, hijo del dueño, quien además se atribuye responsabilidad en la creación del famoso plato porteño. “Mi mamá hacía lomo a lo pobre para todos los hermanos y un día, para simplificar, nos cocinó un plato grande para todos. Picó la carne, cortó las cebollas y revolvió el huevo. Así nació la chorrillana”, cuenta con orgullo.

Quintas de Recreo

Eran locaciones para toda la familia y comenzaban durante el día, se almorzaba mientras se disfrutaba de la música.

El Parrón

Sirena

Bares

8.9.o ENCUESTAS POR INTERNET

Preguntas por Internet, sobre el tema de la bohemia.

Encuesta Por Internet
Proyecto 'Bohemia Porteña de Valparaíso de los años 50 al 73'
Octubre 2005

Preguntas:

1. ¿Eres partícipe del 'carrete' de Valparaíso actualmente?
2. ¿Has compartido alguna vez, con algún músico o Personaje Popular* de avanzada edad, mientras tú estás 'carreteando'?
3. ¿Te gusta escucharlos y porqué?
4. ¿Conoces a algún Personaje Popular* de las décadas 50 al 73, y que aún viva?
Di su nombre y ocupación.
5. ¿Sabes como era el 'carrete' entre los años 50 y 73?
6. ¿Te gustaría saber?
7. ¿Qué entiendes por Bohemia?
8. ¿Te enseñaron en la educación media algo de los artistas chilenos? Nombra los que conoces.

*personaje popular: Músico, poeta, pintor, travesti, obrero, etc.

Claudia

Edad:24

En que ciudad vives: ConCon

Ocupación: Egresada de Diseño Gráfico

Lugar de tu ocupación: Universidad de Valpo- Tesista

1. si

2. si

3. Una vez me pasó.

Es increíble la pasión con la que recuerdan

4. Germán de la Fuente (¿sirve?), ex vocalista de los ángeles Negros. De Valparaíso, el famoso “Motemei” no sé si corresponde a esa época. Probablemente sí. (El aún vende mote con huesillos).

5. Hasta donde sé, era bastante movido, destapado; iban las parejas, personas solas. Había mucha bohemia y una fuertísima influencia del medio artístico-intelectual. Al menos en Valparaíso, al llegar turistas, tenía gran influencia cosmopolita.

6. Cualquier cosa sirve. Quizás crónicas de la vida nocturna sería un gran aporte.

7. Una vida que se aleja de los convencionalismos, generalmente de ribetes surrealistas o existenciales. Generalmente se asocia al ambiente artístico.

8. No me enseñaron nada.

Mónica Elena García Encalada.

Edad: 26 años.

En que ciudad vives: Concepción.

Ocupación: Fonoaudióloga.

Lugar de tu ocupación: Escuela de Lenguaje, Concepción.

1. Si, de vez en cuando.

2. Si, en el Cinzano y en el bar La playa.

3. Si, porque son parte de la fauna porteña. Le dan un toque diferente al carrete, que no encuentras en ninguna otra ciudad de Chile.

4. Los del cinzano?(!)

Son todos cantantes, no sé sus nombres

5. Se q era muy movido, con muchas peñas musicales, además de la constante llegada de marinos de todo el mundo, lo que también implica harta bohemia.

6. Si, seria interesante y choro saber como era el carrete porteño en esos tiempos.

7. Entiendo por bohemia el carrete, el traspasado de los poetas, cantantes y artistas. Quizás carrete, pero con un toque cultural (no se si este errada en mi concepto).

8. No, a ninguno.

Jaime Quezada

Edad: 25 años

En que ciudad vives: el belloto - viña - stgo.

Ocupación: diseñador industrial / asistente de visual & merchandising

Lugar de tu ocupación: valpo / stgo

1. no mucho.
2. si
3. siempre hay algo nuevo que aprender.
4. podría decirse que si, el elvis del journal - el “viejo electrónico” mismo lugar.
5. no
6. si
7. desorden
8. no

Leonardo Javier Moraga Lovera

Edad: 26

En que ciudad vives: Valparaíso.

Ocupación: Universitario

Lugar de tu ocupación: Quilpue, UTFSM.

1. si
2. si
3. de vez en cuando, dependiendo del local y la compañía con que me encuentro.
4. no
5. ni idea

6. nunca lo había pensado y SI

7. la vida nocturna de la ciudad que puede incluir música, bebidas, baile, etc.

8. no

Maria José Garrido Bermúdez

Edad: 22 años

En que ciudad vives: Quilpue

Ocupación: estudiante egresada de diseño

Lugar de tu ocupación: oficina de diseño, corporación cultural

1. No.
2. si, abuelito vendedor de turrone en el bar Playa
3. si, porque me parecía anecdótico
4. los músicos del bar Cinzano
5. tengo una idea baga
6. si
7. lo entiendo como un lugar de encuentro para reflexionar, crear y sociabilizar entre personas de activa vida artística o literaria con personas alegres de bares, casas de remolienda, quintas de recreo etc.
8. no

Personajes nombrados por los encuestados:

*Elvis:

Marcelo Rossi es todo un personaje en Valparaíso. El porteño, que en sus años mozos se codeaba con grandes cantantes como Marcelo y Gloria Benavides, desde hace 12 que personifica con gran éxito al “Rey del Rock & Roll”. Tanto así que en los distintos locales nocturnos de La Joya del Pacífico se lo pelean para tenerlo como show.

‘La gente comenzó a decirme que tenía un parecido físico con él, así que me hice un traje, me puse a cantar y afortunadamente me fue bien. Ya llevo 12 años imitándolo y 36 en la música’.

*El motemei:

Carlos Martínez, Motemei, vendedor de mote.

“El Motemei nació hace 60 años, elabora el maíz para venderlo a vivo pregón por los cerros de Valparaíso.

Germain de la fuente:

Los Ángeles Negros se iniciaron en el año 1968 en San Carlos, la provincia de Chillán, liderados por el vocalista Germaín de la Fuente y el guitarrista Mario Hernán

Gutiérrez Contreras. El primer single que grabaron fue “Por qué te quiero?” y muy pronto se trasladaron con un contrato a Santiago. Son considerados como figura fundamental de la música popular chilena.

Músicos del Cinzano

Este local es uno de los rincones porteños más clásicos de Valparaíso, puesto que su existencia data de 1896.

Desde hace varios años, se presentan en este local, un grupo de personas que dan vida cada noche con sus tangos, boleros y cuecas, entre otros estilos. Los mayores exponentes son los cantantes Manuel Fuentealba, Carmen Corena, Alberto Palacios y el tecladista Humberto ‘Pollito’ González.

Violeta Parra

Nace el 4 de octubre de 1917. Violeta Parra fue una artista muy completa y todas sus creaciones marcadas por un profundo contenido humano. Sus obras han traspasado fronteras lo que demuestra lo universal de sus creaciones, pero un rasgo más notable fue su entrañable cariño por su patria y su Pueblo.

9

Conceptualización

9.1 Propuesta Conceptual

Rescatar y valorar el ambiente bohemio que se reflejó en diversas manifestaciones artísticas y culturales, comprobado a través de diferentes registros de hoy y propios de la época en una atmósfera cosmopolita y ambiente intangible e irreplicable de reuniones de artistas, intelectuales, universitarios y personajes populares, que forjaron la identidad cultural que existió en esa época en la zona de puerto.

9.2 Concepto Central Creativo

DIVERSIDAD CULTURAL EN UN AMBIENTE FESTIVO Y AZAROSO, que acogía tanto el diálogo creativo como el juego amoroso y la euforia marinera de los puertos antiguos.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Propuesta Desarrollo de la Forma

Propuesta Formal

Proyecto gráfico editorial, que rescata la cultura del AMBIENTE BOHEMIO del puerto de Valparaíso de los años 50 al 73. Un identidad desvalorizada, que sobrevive a pesar de la modernidad.

Contenido de Piezas Gráficas:

1
Publicación, Producto Gráfico.

2
Papelería y Publicidad:
Afiche Promocional para la calle y para la web.
Invitaciones.
Pendón Publicitario para comercializarlos en ferias del libro e instituciones educativas y librerías.

3
Inserción en la Web
Publicidad en internet, en páginas especializadas de cultura, del libro, etc.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Proyecto en el mercado

Emisor

Diseñadora Gráfica, y financiado por el Fondo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.(Vía Fondos concursables)

Publicidad

Vías en Internet, Afiches y Pendones, Revistas y Diarios Regionales.

Difusión

Colegios, Liceos, Institutos, Universidades de la zona de Valparaíso, en general instituciones educacionales. Ya que se debe comenzar desde la fuente real del tema.

Además de Ferias de Libro.

Receptores

Jóvenes, adultos y tercera edad.

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Análisis F.O.D.A.

Fortalezas

Contribuye al desarrollo cultural de Valparaíso.

Según mis encuestas, es un material ansiado por los porteños.

Oportunidades

Salir al Mercado extranjero.

Ser parte del Patrimonio Intangible de Valparaíso.

Que se incluya en cursos electivos de establecimientos educacionales.

Debilidades

Que no se hayan encontrado todas las fuentes posibles, poca cobertura debido al poco financiamiento.

Amenazas

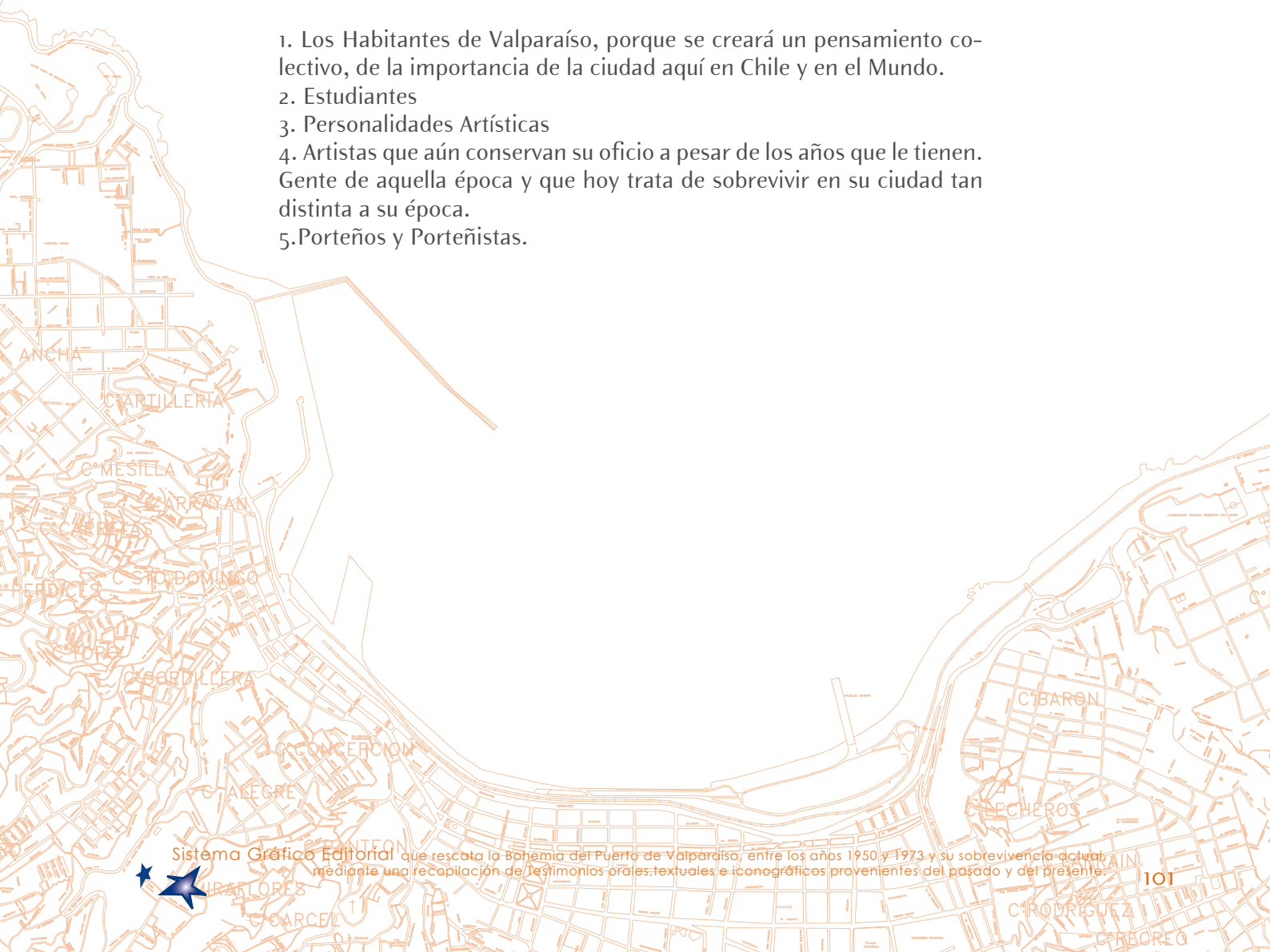
Que no encuentre un buen financiamiento.

Que las personas involucradas fallezcan antes de entregar su testimonio a las entrevistas.

Usuarios

Las personas beneficiadas con mi Proyecto serán:

1. Los Habitantes de Valparaíso, porque se creará un pensamiento colectivo, de la importancia de la ciudad aquí en Chile y en el Mundo.
2. Estudiantes
3. Personalidades Artísticas
4. Artistas que aún conservan su oficio a pesar de los años que le tienen. Gente de aquella época y que hoy trata de sobrevivir en su ciudad tan distinta a su época.
5. Porteños y Porteñistas.

Bibliografía

Libros

- * LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO SOCIAL, Gisele Freund.
- * MEMORIAL DE VALPARAÍSO, Alfonso Calderón/Marilis Schlotfeldt.
- * SABADOMINGO, Juan Uribe Echeverría.
- * DISEÑO ¿POR QUÉ?, Andre Ricard.
- * DOCUMENTO OFICIAL DE POSTULACIÓN DE VALPARAÍSO COMO SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL texto central, diciembre de 2001.
- * LA CUADRA. PASIÓN, VINO Y SE FUE..., Marco Chandía.
- * AUGE Y OCASO DEL VIEJO “PANCHO” 1830-1930, Rodolfo Urbina Burgos.
- * VALPARAÍSO A LA VISTA, Allan Browne Escobar.
- * MEMORIA DE TÍTULO “Rescate y Difusión de la Expresión Musical Vernácula de Valparaíso, Victoria Muená.
- * HISTORIAS Y RELATOS DE VIDA: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES, Ediciones Sur.
- * APUNTES DEL CINE PORTEÑO, Poldy Valenzuela González, Editorial Gobierno regional de Valparaíso.
- * NERUDA VUELVE A VALPARAÍSO, Sara Vial, Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- * APUNTES PORTEÑOS, Lukas.
- * PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, diccionario.
- * LA ESTRATEGIA DE PRODUCTO, DISEÑO, EN EL PLAN DE MARKETING, Jean-Pierre Vitral, Jean-Charles Gaté.
- * LANCHAS EN LA BAHÍA, Manuel Rojas.
- * ESTE ES MI PATRIMONIO, VALPARAÍSO, Editorial Universidad de Valparaíso.
- * COLECCIÓN DE BREVIARIOS, Editorial Universidad de Valparaíso.
- * VALPARAÍSO, PUERTO DE NOSTALGIA, Salvador Reyes.

Revistas y Diarios

Suplementos “SÁBADO”, del diario La Estrella.

Revistas CULTURART

Revista RACONTO

Discos Musicales

Cinzano

Lo mejor de Carlos Gardel, 70 años.

Buena Vista Social Club.

Los Blue Splendor.

Audiovisuales

BUENA VISTA SOCIAL club, Alemania, 1999, Documental dirigido por Wim Wenders.

Nanometrajes, de la realización de www.plagio.cl.

Video inserto en el libro “La Cuadra, pasión, vino y se fue”, Marco Chandía.

Película “Valparaíso, mi amor”, de Aldo Francia.

Entre Crónicas, ciudadanos de Valparaíso, derecho comunicaciones.

Páginas Web

www.granvalparaiso.cl

www.valparaisochile.cl

www.memoriachilena.cl

www.dibam.cl

www.nuestro.cl

www.culturart.cl

www.cuecachilena.cl

www.voraz.cl

es.wikipedia.org

www.bibliotecaseverin.cl

valparaiso-patrimonial.blogspot.com

Definiciones

Patrimonio: Lo que se hereda del padre o de la madre: un rico patrimonio. Patrimonio Nacional, totalidad de los bienes de una nación. Es un grado de madurez que alcanza una ciudad, a tal punto de poseer una identidad propia e irrepetible en el mundo. Sinónimo: Sucesión.

Cultura: El conjunto de ideas, valores, creencias y comportamientos, es decir, Todo lo que una sociedad, cualquiera que esta sea, produce y reproduce en un lugar y en un tiempo determinado, estamos hablando entonces de una cuestión vital; de un modo de sentir, de pensar, de creer y de hacer que no se detiene ya que está en un continuo movimiento.

Música: Arte de combinar sonidos de un modo agradable al oído.

Melómano: Amante de la música.

Melodía: Serie de sonidos sucesivos que halagan al oído. Sinónimo: Armonía.

Vernáculo: Raíces de la tierra misma.

Cosmopolita: Raíces que vienen desde afuera.

Bohemia: 1 Cofradía o comunidad, grupo de artistas o literatos que viven al margen de la sociedad reuniéndose en los cafés para hablar de literatura, intercambiar ideas estéticas. Fumando la pipa, vistiendo ropa usada o pasada de moda o harapos, se pasan el tiempo deambulando por las calles de Madrid o de París, borrachos de vino, de poesía o de amor.

según: [es.wikipedia.org/wiki/Bohemia_\(cultura\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Bohemia_(cultura)).

2 Vida que se lleva prescindiendo de las convenciones sociales, generalmente por dedicación al arte o la literatura. Ramón del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 1866-1936) tituló una de sus obras Luces de bohemia donde el protagonista, Max Estrella, (probablemente inspirado en su contemporáneo Alejandro Sawa) simboliza la bohemia de principios del siglo XX.

según: ‘ www.trazegnies.arrakis.es/indexdi.html’.

Paisanaje: Población civil de un país. Paisano, compatriota.

Prostituta: ‘putas’, ‘maracas’, ‘rameras’, ‘mariquitas’, ‘mujeres alegres’, ‘del ambiente’, ‘de la calle’, ‘de la noche’.

Picadas: son figones, restaurantes; lugares exclusivos donde el cliente por la frecuencia con que asiste es bien tratado, se le hace una atención preferencial; se le hace sentir en casa.

Lanzas: Ladrones, escaperos.

Curados: ebrios, beodos, borrachos.

bar: que deviene de ‘barra’, mueble que sirve para apoyar lo que se bebe de pie.

Taberna: chingana, quinta de recreo, restorán, fuente de soda, boliche, picada, alude a un lugar público donde además de beber se come.

Cafiche: Sujeto popular mantenido por las prostitutas a cambio de protección y cuidado. Muchas veces marido de éstas.

Cultura: Conjunto de ideas, valores, creencias y comportamientos, es decir, todo lo que una sociedad, cualquiera que esta sea, produce y reproduce en un lugar y en un tiempo determinado.

Cités: del fr., ‘ciudad’, especie de conventillo donde cohabitan varias familias.

Buats: del fr., boites que quiere decir sazón, aguapié; pero en el Puerto lo mismo que cabaré, o sea: ‘Lugar de esparcimiento donde se bebe y se baila y en el que se ofrecen espectáculos de variedades, habitualmente de noche’.

Cabrona: regenta, mujer a cargo de prostíbulo, generalmente mayor, a quien las prostitutas respetan y obedecen.

Pilsen: quiere decir 'Pilsener Cristal', famosa marca de cerveza o cebada en general muy consumida.

Pipeño: vino de mucho consumo en el Puerto. Traído del sur de Chile, de sabor dulzón y de un color blanco-turbio.

Echar una talla: quiere decir bromear, decir o hacer algo divertido y gracioso.

Bigoteado: de bigote, ya usado, probado; los rastros que quedan en las copas o vasos.
Cabro: es común para referirse al joven, al muchacho.

Gallos: personas, sujetos.

Chungo: quiere decir grupo, equipo.

Sapo: ser soplón, delator, denunciante.

Carretear: principalmente juntarse con amigos a beber, conversar y escuchar música.

Copete: Bebida alcohólica.

Campanillero: portero de prostíbulo.

Combinado: Es un trago de pisco con gaseosa, por lo general Coca-Cola (negra) o Sprite, Canada, (blanca).

Cacho: Es un juego de mesa que se hace con dados y en vasos de cuero.

Caña: Vino suelto (blanco o tinto), de baja calidad y de precio, es de 25occ, ‘el medio pato’ de 50occ y ‘el jarro, botella, botellón o bototo’ de un litro.

Brisca: Juego de naipes en este ambiente.

Pela gato: Hombre insignificante o mediocre, sin posición social o económica.

UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Su Director General es Koichiro Matsuura, de nacionalidad japonesa. Se fundó el 4 de noviembre de 1946 con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Tiene su sede en París, Francia.

Se dedica, entre otras tareas, a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales, con la finalidad de obtener el mayor provecho posible de la modernización, sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad culturales.

En la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la educación elemental adaptada a las necesidades actuales. Colabora con la formación de docentes, planificadores y vivienda, administradores educacionales y alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento.

Las actividades culturales buscan la salvaguarda del patrimonio cultural mediante el estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradiciones orales, así como a promoción de los libros y la lectura.

En materia de información, la UNESCO promueve la libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de información, vía el Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación.

*VALOR UNIVERSAL DE VALPARAÍSO

Ciudad desarrollada sobre un anfiteatro natural, con singular armonía en la adaptación e integración de sus formas construidas, con terrenos que se han conquistado al mar, con homogeneidad de alturas, conectadas entre sí, en que conviven arquitecturas vernaculares y académicas, con la presencia de las casas colgantes, todos sobre una topografía exigida que genera laberintos totalmente internalizados en sus habitantes.

Ciudad sin un solo gran centro, sino con muchos centros, con heterogeneidad de ambientes que se suman y sobreponen. Ciudad con frente y con espaldas, de horizontes muy definidos. Ciudad que nace del mar, donde el hombre ha estructurado sus viviendas entrelazándose con espacios y circulaciones complejas y difíciles de vencer para quien no conoce su topografía. No obstante, es un paisaje amablemente resuelto, ya que es posible recorrer y descubrir peatonalmente sus rincones y miradores, complementado con un singular sistema de transporte local -aún vigente-, los ascensores.

Ciudad de crecimiento lento pero seguro, que hoy mantiene estas características de heterogeneidad cultural que un día le dio origen. Sociedad dinámica, diversa y cosmopolita, en cuyos habitantes, edificaciones, costumbres, actividades sociales y comerciales, aún se perciben sus orígenes. Ciudad en que se reconoce en la convivencia de grupos distintos, el conjunto de los cuales configuran el carácter porteño, autónomo y de fuerte identidad local, que reivindica la región.

Cada sector de Valparaíso reúne gran número de las singularidades que lo hacen excepcional. Particular-

mente el bien que se postula refleja de modo armónico las variables más destacadas de la ciudad, de la traza urbana, de la interacción y unidad entre el cerro y el plan, de la riqueza de sus espacios públicos e intermedios, donde conviven y se yuxtaponen la vida privada con la pública, posibilitando una forma de vida única.

*POSTULACIÓN DE VALPARAÍSO COMO SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL / UNESCO

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

Conclusión

La decisión que tomé para realizar este tema, fué mi vida relacionada intimamente con la música, el arte en su gran diversidad y mis encuentros con la fiesta en Valparaíso. Pude interpretar con mis sensaciones, la realidad que siento al estar frente a personas que por su edad son discriminadas, siendo que al estar realizando lo que han aprendido con los años, maravillan a cualquiera. Al realizar la investigación, y solamente al iniciar una conversación con ellos, inspiraron mi imaginación para visualizar una ciudad esplendorosa en aquellos años. Ya que los cimientos están aún en pie, esta interpretación se puede realizar fácilmente. Surge entonces una época, donde la libertad de expresarse no estaba ligada a una tecnología que arrasa con las tradiciones de un pueblo. Donde no existía la música envasada, y se valorizaba la amistad, las artes, la tolerancia, y la alegría sin mayores pretensiones. En estos lugares nacieron muchos proyectos, hombres y mujeres, que dieron parte de su vida para quedarse en el puerto, en donde a pesar de los muchos años que han pasado todavía se vislumbra la ciudad mágica, envolvente y musa, de muchos que llegaban aquí, en épocas de hace más de un siglo.

La idealización de un tiempo pasado es algo natural en la vida de las personas, pero ¿que pasa cuando esta expresión se multiplica por casi la totalidad de la población porteña?, queremos la valorización de un ambiente bohemio, y esto se logra con el rescate y con la difusión de proyectos que ayuden a comprender la época de esplendor de Valparaíso, mostremosle al extranjero de Valparaíso, la importancia del patrimonio intangible, y qué seríamos sin él.

Escuela de Diseño - Universidad de Valparaíso

Sistema Gráfico Editorial que rescata la Bohemia del Puerto de Valparaíso, entre los años 1950 y 1973 y su sobrevivencia actual, mediante una recopilación de Testimonios orales, textuales e iconográficos provenientes del pasado y del presente.

*Imagen modificada de la pintura de Gonzalo Ilabaca, "OPERACION UNITAS EN EL FLAMINGO BAR".