

Universidad de Valparaíso
Faculta de Humanidades
Instituto de Filosofía
Carrera de Música

“Músicos desde Valparaíso: Conversaciones con una nueva generación de jóvenes cantautores”

Proyecto de título para optar al grado de licenciado en arte, tecnología y gestión musical y al título profesional de Músico con mención en ejecución instrumental o canto.

Matías Saavedra Muñoz

Profesora Guía: Ángela Vallejos C.

Valparaíso chile 2015

Agradecimientos

Quiero agradecer a la vida a través del vientre de mi madre y su apoyo, a la gestión de mi padre Mario y su amor a la música. Por creer en mis ideas y apoyarme ambos estos años, a mis amigos compañeros de música que le dan sentido a esto, a profesores que me han dado grandes ideas para canciones. Que de todos logré tomar algunos aprendizajes importantes para encaminar mi vida y que finalmente me convencieron durante estos años sin saberlo el porqué debía seguir y terminar este bello proceso.

Índice

1. Introducción.....	4
2. Objetivos.....	7
3. Metodología.....	8
4. Marco teórico	
4.1 Antecedentes generales de la nueva canción en los años 60..	12
4.2 Peña de los Parra.....	14
4.3 Compositores destacados desde Valparaíso.....	16
5. Preguntas de la Investigación	20
6. Entrevistas	21
Pascuala Ilabaca, Luchin Salinas, Eduardo Soto, Pía Zapata, Demian Rodríguez, Chinoy, Rocío Peña, Ángelo Escobar.	
7. Conclusión.....	119
8. Anexo	
8.1 Glosario.....	122
8.2 Letras de canciones, Músicos entrevistados	124
9. Bibliografía, Web grafía.....	142

1. Introducción

Durante los últimos años en la Carrera de Música comencé ingenuamente el trabajo de cantautor, que en esos días era una simple inquietud de mostrar mis composiciones en algún lugar, esto que a posterior se convertiría en mi herramienta de trabajo hasta la actualidad y al mismo tiempo un factor de gran importancia para mi desarrollo y aprendizaje.

Cuando describo al cantautor hablo de aquel músico que trabaja en sus canciones; escribe sus textos, melodías y finalmente quien interpreta sus composiciones.

En el momento de optar por el tema del proyecto de tesis, me oriente hacia el mundo que he conocido estos años que dice relación con la música original, con la creaciones de carácter popular.

La tesis se desenvuelve en torno a ocho cantautores jóvenes, estos que tienen un lazo con la canción urbana y popular además de su conexión con Valparaíso.

Se abordaran las temáticas en relación a la vida y la música de estos ocho cantautores jóvenes nacidos entre 1982 y 1989, como se desarrollan en el paralelo de sus canciones y percepciones del mundo que los rodea; sus inicios musicales, estudios formales, vínculo con Valpo, procesos creativos, discografías, distintas temáticas, rol social, etc.

Esta tesis pretende poner en valor el patrimonio cultural intangible que significa el trabajo musical único e individual de Valparaíso, incomparable e irrepetible y que es necesario registrar para las generaciones futuras. Es un panorama, una radiografía del trabajo que se está realizando y desarrollando activamente; el ejercicio de la composición musical a nivel popular, en el ámbito del cantautor y de una generación que hoy por hoy tiene las influencias más diversas de estilos y fusiones musicales.

Claudio Martínez, un músico cantautor de Valparaíso, tiene un disco llamado "Las ideas tienen alas". Esta frase hace un gran sentido a este trabajo de tesis, pues uno de los valores de los músicos que se quiere destacar, es el de las

ideas las cuales finalmente terminan entregándose en forma de canción y son las personas quienes le pueden dar una interpretación. Las ideas vuelan; quiere decir que se esparcen y que ya no terminan siendo solo del compositor. Estos entregan su información musical y su valor es apreciado de una forma no medible con objetividad, pero si apreciable por las respuestas que generan.

Para desarrollar esta tesis se ha escogido la entrevista como metodología, por ser un medio fluido que permite recoger información de realidad social, información de valor, también de opinión y sustancial material para cumplir los objetivos.

La forma de trabajar que se ha utilizado es una fusión del método entrevista. Se ocupará la llamada “entrevista estructurada” y la “no estructurada o informal”. La primera, por el hecho que se cuenta con preguntas preestablecidas con ciertas variaciones y en general hechas en la misma secuencia. La segunda, porque estas preguntas fueron abriendo nuevas interrogantes como también respuestas.

Esta forma da mayor acercamiento, flexibilidad y profundidad con los temas a abordar en la tesis. No obstante esta requiere de mayor trabajo de parte del entrevistador ya que se generan temáticas que complementan las preguntas establecidas y se conforman otras que serán abordadas como parte del trabajo de campo.

Estas entrevistas están conformadas por 18 preguntas que se utilizan de guía, no obstante, están abiertas en cuanto a las respuestas que se puedan generar de parte del entrevistado.

Las entrevistas fueron realizadas entre el mayo y octubre del 2014, con una duración promedio de una hora de grabación.

Los lugares fueron escogidos en común acuerdo con los entrevistados, dependiendo de su cercanía con el lugar y factibilidad de acceso, ya que la mayoría de ellos vive en el plan de Valparaíso; Plaza Anibal Pinto, escalera del ascensor Reina Victoria, Café del Poeta, Pizzería Pasaje secreto, Otro café Plaza Sotomayor, Tetería Amapola, Mirador de Barón y otras locaciones como los propios domicilios. Las entrevistas fueron realizadas entre las 11:00 y las 18:00 hrs. dependiendo de la disponibilidad de cada uno de ellos.

Como antecedentes generales, en el marco teórico, se da un panorama sobre el Chile y el Valparaíso musical de los años 60, porque es desde ahí donde se concentran muchas de las influencias que estos músicos presentan en la actualidad.

La nueva canción chilena con Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns. La emblemática Peña de los Parra, donde se da cabida a este movimiento musical en la capital.

La Peña de Valparaíso con quienes fueron sus artífices: el Gitano Rodríguez, Chantal de Rementería y Rolando Pereira, fotógrafo a quien gracias a su tía, se consiguen el altillo de un restaurante llamado “La Porteñita”.

Payo Grondona, quien tempranamente se transformó en alguien destacado de la nueva canción tenía protagonismo en el movimiento musical de Valparaíso por ser uno de los activos protagonistas de la peña en la ciudad puerto, sus canciones estaban llenas de humor, ironías y sutiles denuncias como también de solidaridad.

En la actualidad, no se puede dar un cuadro completo de lo que está sucediendo en Valparaíso, una ciudad repleta de canciones, no obstante a través de los cantautores que han sido escogidos para la entrevista, se podrá plasmar una visión general de la composición de música popular para quienes escuchan y tienen el conocimiento solamente a través de lo que los medios de comunicación masivos muestran. Es la posibilidad de llegar a la nueva música que se está gestando en la quinta región.

Existe una vida musical muy activa en el cotidiano de los músicos, que llevan los caminos de la independencia musical en Valparaíso. Ellos son los portadores de historias tan particulares como universales se puedan imaginar.

2. Objetivo

*“Una parte fundamental de la riqueza como nación multicultural y diversa ha estado profundamente ligada a la preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial. Este último se ha manifestado históricamente a través de un capital humano portador de costumbres expresiones y conocimientos ancestrales que sin los debidos cuidados, peligran con extinguirse”.*¹

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas.

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como *"el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que, más allá de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias"*.²

A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que participa.

Por lo anterior es que el objetivo general del proyecto de tesis es poner en valor al músico y cantautor, y así reconocer su música como parte del patrimonio cultural intangible de Valparaíso, siendo este un primer paso para futuros trabajos de investigación y publicaciones en torno al tema.

Para lograr este objetivo se desarrollara una investigación de campo a través de la utilización de la entrevista como metodología de trabajo.

La aplicación de esta herramienta metodológica permitirá; rescatar información relevante y en primera persona de los procesos que se están desarrollando actualmente en la música independiente en Valparaíso.

Las preguntas de la entrevista van dirigidas a saber cómo conforman su vida y trabajo en torno a sus canciones. De ellas se desprenden temáticas que van construyendo este objetivo general; como son sus procesos creativos musicales, su relación con los textos, sus modos de vidas, sus sistemas valoricos.

---

¹ <http://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2012/04/THV.pdf>

² <http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm>

3. Metodología

La metodología es necesaria para poder desarrollar una tesis con mayor eficacia, orden y objetividad al momento de presentar el escrito total, en el que se ha concluido que es información de importancia para el entendimiento general del lector.

La investigación se puede entender como una especie de laboratorio científico en el cual se utilizan metodologías ligadas a la razón que permiten de manera fehaciente corroborar hechos que ayuden a rescatar información de la realidad.

La metodología científica está basada en razonamientos comprobables y estas son un pilar para la comprensión del ámbito investigativo. De este modo es *“que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.”*³

La investigación permite optimizar y determinar en el momento que se está realizando cualquier tipo de estudio sobre algo en particular, en relación a seres humanos animales o cualquier índole. Genera la capacidad de observar el mundo alrededor y lograr aplicar la metodología científica que es la matriz de la investigación.

*“La diligencia investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen viable el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a obedecer en gran medida al éxito del trabajo investigador”.*⁴

El trabajo investigativo se hace posible de manera eficaz, si es que se es capaz de utilizar, una serie de elementos (técnicas de investigación, sistematización, la razón y predicción), que permiten transmitir resultados viables dependiendo de la audacia del investigador para aplicarse con éxito.

---

³ <http://www.monografias.com/trabajos23/metodos-de-investigacion/metodos-de-investigacion.shtml#ixzz3Ng6M64ut>

⁴ <http://www.monografias.com/trabajos23/metodos-de-investigacion/metodos-de-investigacion.shtml#ixzz3Ng6M64ut>

Investigación de campo

“La investigación de campo puede ser presentada mediante la manipulación de una variable externa que no ha sido comprobada con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular.”⁵

Cuando los datos se obtienen de manera directa se denominan datos primarios por tener el acceso inmediato y personal para obtener información de una realidad social o para estudio.

Es por este motivo que es indispensable tener acceso a la investigación in situ, de aquí se obtiene lo sustancial para la tesis, lo que conlleva a que la entrevista sea la herramienta para llevar a cabo este objetivo.

---

⁵ <http://www.monografias.com/trabajos23/metodos-de-investigacion/metodos-de-investigacion.shtml#ixzz3Kkptn3Q>

La entrevista

La entrevista es una técnica que demanda gran preparación y que sólo es útil para el investigador si se adelanta correctamente. Esta puede definirse como un dialogo formal orientado con algún problema de investigación. Esta técnica como investigación social tiene distinciones que hacer.

No se debe confundir a la entrevista como técnica de investigación con las charlas que espontáneamente se adelantan con las personas, mientras se está realizando alguna investigación.

La entrevista supone que se han diseñado de antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo. En este mismo sentido, es que se refiere a la entrevista como un dialogo formal, por el hecho de no caer en la improvisación.

Hay que destacar que no significa que las charlas informales o improvisaciones no otorguen material importante, de hecho otorgan un consistente material, sabiendo escuchar con atención, aprendiendo a conversar con la gente, son una técnica importante de investigación pero no se deben de confundir con la entrevista en sí.

Por el contrario, *“las entrevistas suponen preguntas abiertas donde los entrevistados presentan sus puntos de vista con cierto detenimiento. Por tanto, las entrevistas apuntan más a un diálogo orientado entre el investigador y el entrevistado”*⁶. Antes que cuantificar determinados aspectos de la población o en este caso los músicos que son parte del trabajo.

Se abordara el trabajo desde un paradigma cualitativo, este que intenta desde la subjetividad entender comportamientos de las personas, por ende se escoge buscar resultados desde la fusión de dos tipos de entrevistas que son viables para cumplir de mejor manera los objetivos de tesis. La llamada entrevista estructurada, por tener preguntas preestablecidas y en el mismo orden para los involucrados como por ejemplo ¿Cuál es la importancia del texto en una canción? Estas preguntas serán realizadas con cada músico. También la entrevista no estructurada e informal donde caben preguntas como ¿dónde están de tus inicios musicales?, esta tiene por objetivo ser flexible y permite tener mayor adaptación frente a la necesidades de la investigación, de este modo se lograra

---

6

(http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/linna_irizarry_educ_173/como_elaborar_entrevistas.pdf)

mayor cercanía y respuestas con mayor profundidad debido a la confianza que se puede adquirir a través de esta modalidad.

Las entrevistas fueron realizadas a 8 cantautores en distintos lugares de Valparaíso y registradas con una grabadora de mano marca Sony, casi todas en algún café de la ciudad o alguna escalera. Tienen una duración promedio de una hora por cantautor. Entre mayo y octubre del 2014, con una duración promedio de una hora de grabación, para luego darle paso a las transcripciones de todos los músicos que concedieron su tiempo para este trabajo.

Los lugares fueron escogidos en común acuerdo con los entrevistados, dependiendo de su disponibilidad horaria, su cercanía con el lugar y factibilidad de acceso, ya que la mayoría de ellos vive en el plan de Valparaíso.

Las preguntas, estaban predeterminadas, pero variaban de acuerdo a las respuestas del entrevistado, pues en algunos casos como el de Pascuala Ilabaca, Ángel Escobar, y Rocío Peña por ejemplo, quienes al contestar generaban otras temáticas de gran relevancia para la tesis.

El orden cronológico de las entrevistas se realizaron de acuerdo a los tiempos de los músicos, pero asegurando que respondieran con toda la calma posible, para que el tiempo no fuese un factor en contra de las respuestas.

4. Marco teórico

Esta parte de la investigación reconoce la importancia y el legado que otorgan el trabajo de los músicos chilenos de los años 60, pues ellos generan una influencia musical importante en los cantautores que colaboran para la realización de este trabajo.

Se destaca aquellos años por su prosperidad musical y las nuevas visiones, ese desafío de romper un esquema acostumbrado en torno a la música popular de ciudad y campesina de aquel entonces.

4.1 Antecedentes generales de la nueva canción en los años 60

En los años 60, un fuerte movimiento musical se comenzó a gestar en el país, donde se comienza a practicar e incorporar ritmos folclóricos y el “guitarreo” se empieza a ver una constante.

Es importante la aparición de revistas como “Ritmos de la juventud” y “El Musiquero” por ser medios de difusión donde se entregaban noticias sobre la música nacional y latinoamericana.

Aparecen los cancioneros (letras de canciones con sus acordes) para ser tocados en guitarra. Por la influencia musical de países vecinos se comienzan a utilizar otros instrumentos, como el bombo leguero, proveniente de Argentina, de lugares como Tucumán, Santiago del estero y La rioja. Nuevos arreglos en coros que se observan posteriormente en grupos como Quilapayun e Inti Illimani, generan un ambiente lleno de sorpresas. Esto es conocido como el Neofolklore.

“El Neofolklore fue un movimiento musical de vida corta pero de notable influencia y difusión que popularizó a nombres mayores de nuestra canción y que fue el antecedente de lo que más tarde, por una ruta latinoamericanista y comprometida, concluiría la Nueva Canción Chilena. El Neofolklore trajo a Chile

las formas que estaban popularizando en Argentina Los Chalchaleros y Los Huanca Huá: una relectura de la canción de raíz folclórica campesina según otras claves armónico-vocales y gran estilización de los arreglos, que se oponía a la interpretación de canciones en su estado puro”⁷

A principios de los años 60 se estaban dando a conocer nuevas voces, como lo son fueron el Los Cuatro Cuartos que *“con armonizaciones vocales desconocidas para esos años usando onomatopeyas vocales proporcionándoles ritmos a las canciones y reemplazando con ellas instrumentos de percusión. Esta modalidad del nuevo cantar rompió todos los esquemas de la música chilena además de integrar al repertorio ritmos tan ricos como refalosas, cachimbos, trotes y otros, compases no difundidos hasta entonces”⁸*

La situación política en Chile era complicada socialmente, en ámbitos de pobreza, vivienda, la falta de educación etc. El año 1964 es elegido presidente Eduardo Frei Montalva, en ese entonces con un agitado proyecto político de reformas, y justicia social, con agrupaciones políticas y una ciudadanía activa políticamente. A posterior estos cambios se profundizarían con Salvador Allende. Por esto el Chile de los 60 es un país de transformaciones. Al mismo tiempo esto generaba, en paralelo, nuevas voces que tenían la necesidad de cantar lo que estaba ocurriendo a su modo de ver. La política, el pueblo y la música se vieron vinculados de una manera particular por las circunstancias de una época muy frágil y de cambios necesarios. A nivel musical, esto empieza a hacerse expansivo por otras zonas vecinas, por ejemplo en Argentina Atahualpa Yupanqui era reconocido como uno de sus máximos exponentes. De esta manera la música popular se empieza a reconocer como un punto desde donde se puede partir y constituir un nuevo arte.

“El fenómeno pavimentó el camino para que la música popular chilena asumiera su vocación de compromiso, presentando a la canción como un legítimo vehículo valórico, ansioso por cambio social” (García, J. La Nueva canción chilena, Chile, Literamúsica, 2001)

Muchos fueron los nombres que destacaron en esa época, Quilapayun, Patricio Manss, Inti Illimani, pero dos nombres fuertemente por su implicancia cultural en Chile y Latinoamérica; Violeta Parra y Víctor Jara.

Fueron las “peñas” un lugar crucial de encuentros para el público y los músicos chilenos en aquella época.

---

⁷ <http://euterpemusa.blogspot.com/2011/05/neofolklore.html>

⁸ <http://www.loscuatrocuartos.cl/historia.html>

4.2 La Peña de los Parra

Los Parra, (la primera generación), son 9 hermanos, Roberto Parra, Violeta Parra, el tío “Lalo” Eduardo Parra y Nicanor Parra son los más renombrados de esta familia de artistas. Nicanor Parra, físico de la Universidad de Chile y reconocido por su anti poesía.

Este capítulo se refiere al espacio que se generó gracias a la fundación de la peña por parte de Ángel e Isabel Parra ambos hermanos e hijos de Violeta.

1964, Santiago centro, Carmen 340, es la dirección del lugar de nacimiento para la primera peña en Chile, y la más importante para la nueva canción chilena. De taller de arte se transforma en una academia para el canto y la artesanía.

Este lugar, de comienzos de solo dos salas, fue creciendo y abarcando tanto espacio como comedores, también altillos, sala de discos, e información.

Floreció, en ese entonces, una nueva manera de cantar que sería determinante para la posterioridad.

Gracias a esta iniciativa, en aquellos años por la peña pasaron cantores y diversos artistas como Payo Grondona (Valparaíso), Roberto Parra, Tito Fernández, Paco Ibáñez, Agustín Goytisolo, Víctor Jara.

Se cuestionaba la importancia de la peña no obstante según palabras del Gitano Rodríguez “*Varios de los que criticaban la peña ni soñaban en aquel entonces en tomar una guitarra y subirse a un escenario como lo venían haciendo los parra, desde hacía unos años en forma digna*”⁹

Este escenario fue fundadora también Margot Loyola, Violeta Parra con sus descubrimientos y enseñanzas, conjunto Cuncumen, Programas radiales, de René Irgo Farías “Chile Ríe y Canta”.

El primer elenco de la peña de los Parra estuvo conformado por Isabel Parra, Ángel Parra, Rolando Alarcón y Patricio Manss, estos eran pilares de lo que se estaba desarrollando.

---

⁹ Osvaldo Rodríguez, Cantores que reflexionan, 1984 Pag 32, editorial literatura americana reunida)

También gente menos conocida pasaba por la peña de los Parra, como las hermanas Caracolito, Rosa Lorca, Isaías Angulo, también Crispulo Gándara, y tantos otros.

Este movimiento tuvo a nivel nacional e internacional como representantes culturales a Víctor Jara y Violeta Parra en quienes se dimensionaba claramente el significado de la nueva canción chilena, con un folklore comprometido con la gente el campesino y obrero.

Violeta Parra sería fundamental en los inicios. Mujer humilde también apasionada muy creativa y comprometida con la gente. Nacida en San Carlos el 4 de octubre de 1917, considerada como una de las grandes folkloristas de América, cumple un rol fundamental en los inicios de la música popular y el folklore en Chile. Víctor Jara; hombre muy talentoso que provenía de una familia extremadamente pobre, sería heredero cultural en aspectos musicales del trabajo que Violeta venía desarrollando viajando por distintas partes del campo chileno. Esta parte de la historia permite entender bastante el suceso musical de la época, ya que Víctor y Violeta, son la cara visible y más popular de una generación rica en canciones. Ellos son el espejo de nuevos cantores y músicos que han dejado un legado cultural que, aun al día de hoy, resulta ser todo un cambio en la forma de concebir la música: la valoración de mensaje, la cercanía de esta extraída del campo chileno fusionada con lo que sucedía en la ciudad y la capacidad de reflexión, esa capacidad que ha sido transmitida generación por generación y que es la que lleva a realizar este trabajo de tesis. Ellos con su música, atrevimiento y estilo de vida, mostraron ese lado que el mundo de la música no estaba acostumbrado a entregar.

Sobre Violeta Parra y Víctor Jara se habla brevemente porque no es la intención de la tesis abordar a estos referentes del folklore, aun así existe la conciencia de que cada uno por sí solo son tema a tratar en extensivo en otro estudio, dado por el valor que tienen en la música y también a nivel social por sus contenidos y obra musical en la historia reciente de Chile.

“La Nueva canción chilena se define en esencia como aquél nuevo fenómeno musical, claramente de carácter popular y de raíz folklórica, ciudadano y comprometido con la lucha ideológica orientada al cambio y a la denuncia de justicia social. Desde aquella definición podemos analizar que la música popular ha sido pensada, principalmente, como una forma funcional y no tan solo como

*conformación estética de musicalidad, para expresar aquel sentimiento del mundo popular, el cual encuentra caminos por medio de las composiciones”.*¹⁰

En Valparaíso también había llegado el movimiento generado por la Nueva canción chilena, Aquí en el puerto de Valparaíso artistas como Payo Grondona y el Gitano Rodríguez destacaron en la época siendo protagonistas de la escena porteña y son un aporte valioso a la investigación.

4.3 Compositores importantes desde Valparaíso

Oswaldo Rodríguez Musso

El Gitano, apodo adquirido por ser tan viajero en el transcurso de su vida, nació en Playa Ancha, Valparaíso en 1943. Importante músico dentro de la nueva canción chilena. Estudió en un colegio británico y en un liceo de la zona. Luego en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y en las Escuelas de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Chile. Allí fue asistente, profesor auxiliar y jefe de extensión, en la Facultad de Arte y Tecnología.

Junto a un grupo de amigos Oswaldo Rodríguez y Chantal de Rementería, quien fue su mujer posteriormente, fundan la peña en Valparaíso que es una idea motivada por todo el éxito que venía sucediendo en Santiago con la peña de los Parra, esto fue un impulso para que encontraran un lugar pequeño y así poder realizar esta gran novedad de aquel entonces en subida ecuador en Valparaíso , para comenzar con tal labor .

Posteriormente se hizo pequeño el lugar por el éxito que tuvo y terminaron cambiándose de dirección a calle Blanco en Valparaíso (actualmente donde está el supermercado Líder de bellavista).

---

¹⁰ http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2012/vergara_v/doc/vergara_v.pdf

Rodríguez fue un bohemio como también un viajero. Como fruto de sus diversas experiencias es que nacieron ricos intercambios para su desarrollo musical. *“Por ejemplo, como resultado de un viaje que hizo a Brasil en los años ‘60 volvió marcado por el desarrollo de la bossa nova, y comenzó a difundirla en Chile; además de convertirse en su principal intérprete”.*

Este cantautor de Valparaíso perteneció al movimiento de la nueva canción chilena, fue uno de los protagonistas de lo que sucedió en Valparaíso en esa época junto a su coterráneo Payo Grondona.

Además el Gitano era un ensayista. Fue capaz de plasmar y ver desde afuera lo que sucedía en Chile y escribió el libro llamado Cantores que reflexionan en donde se refiere al tema musical del Chile en los 60, y habla desde su visión política y social entre otros temas.

En Valparaíso y Viña del Mar el Gitano ganó concursos de música como intérprete de la Canción Chilena, especialmente de temas recopilados por Violeta Parra. También fue vencedor en certámenes de poesía. A los 17 años ingresó a la Sociedad de Escritores de Chile.

En cuanto a su discografía oficial, es compositor de dos discos *Tiempo de vivir (1972 - Dicap) Los pájaros sin mar (1976 - Edición extranjera)*, y un disco en vivo a finales de los años años 80 más diversas participaciones en proyectos como *Chants pour la revolution d'octobre (1977- Edición extranjera) Canto a la revolución de octubre (1978 - Edición extranjera) Mi amor, Valparaíso (1994 - Edición independiente) Nueva Canción Chilena. Antología definitiva (2003 - Warner Music).*¹¹

Participó activamente en el gran movimiento cultural regional que abarcó todas las disciplinas (música, literatura, artes plásticas, cine, teatro, arquitectura) en la década de los sesenta. En esos años creó su canción emblemática “Valparaíso”, que da testimonio del compromiso con su ciudad.

El gitano vivió posterior al año 73 en distintos países de Europa, estando allá estudio Sociología en la ciudad de Paris. En el año 1988 regresa a Chile, pero luego parte de regreso al viejo continente.

La canción Valparaíso pasó a ser un himno en Chile y ha sido tocada y cantada en las más distintas versiones y estilos musicales (puedo acotar que fui parte de un homenaje que se le hizo en el verano del 2014 junto a 40 músicos en la ciudad de Valparaíso por el marco del festival de las artes).

---

¹¹ <http://www.Elgitano.cl>

A fines del año 1988 el Gitano vuelve al puerto de Valparaíso y observa que la ciudad estaba bajo un gran deterioro en su arquitectura. Esto lo motiva comenzar una campaña ante la Unesco en París con el fin de poder recuperar algunos edificios de la ciudad a través del financiamiento por parte de instituciones europeas.

El músico de Playa Ancha tuvo una gran conciencia política a lo largo de sus años *“Para muchos de nosotros las cosas habían comenzado a definirse políticamente a partir de la revolución cubana, sin embargo ese hecho fundamental no fue el único, el arte popular siempre estuvo presente en esas luchas. Es necesario contabilizar los esfuerzos del poeta popular Pancho Pezoa y sus poemas sociales”*¹² estas son sus palabras textuales. Para el gitano esos poemas son parte de la inspiración para muchas de las canciones que más tarde compondrían Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manss, Rolando Alarcón, Ángel Parra y otros.

Poco antes de que falleciera el Gitano, fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso, falleció en la ciudad Verona en 1996.

Payo Grondona

*“Gonzalo Grondona, fue periodista de profesión, de vida cantautor errante, más que nada lo que aportó Payo fue una visión algo totalmente distinto a la canción panfletaria, a la canción protesta, Payo fue un cronista reflejo de esa época, Payo si bien es cierto protestaba si bien es cierto era testimonial denunciaba y generaba verdaderas crónicas cantadas con un humor muy increíble y con una ironía muy particular”. Pirincho Cárcamo (Documental Payo en serio) Trinacrio Producciones para la serie tierra de sonidos)*¹³

Payo Grondona de Valparaíso, nació el 25 de agosto de 1945, enero 2014. Fue una de las voces más incisivas como irónicas en el marco de la nueva canción chilena. Tempranamente se transformó en alguien podía opinar sobre el movimiento musical del puerto, pues sus canciones estaban llenas de humor y sutiles denuncias como también solidaridad.

---

¹² Osvaldo rodriguez “Cantores que reflexionan” pag.59

¹³ *Pirincho Cárcamo*, (Documental Payo en serio 2009). Trinacrio Producciones para la serie Tierra de sonidos.

Payo alcanzó a editar nueve discos, y tener según se sabe unas 120 canciones, pues a cada canción debía otorgarle una historia bien compuesta y eso le dedicaba tiempo, su discografía está compuesta por las siguientes grabaciones oficiales **El Payo** (1970 - Dicap) **Lo que son las cosas, ¿no? El Payo Vol.2** (1971 - Dicap) **Payo Grondona** (1973 - Edición extranjera) **Por Chile** (1974 - Edición extranjera) **Tiempo nuevo** (1976 - Edición extranjera) **Canto de nuevo** (1984 - Alerce) **Cultura de vida** (1987 - Alerce) **Cuarent'on** (1992 - Alerce) **Playa Ancha 1945** (2001 - Fondart).

Cabe destacar que estuvo en otras grabaciones participando, lo que suma una gran trayectoria. En 1991 colabora con su tema "La muerte de mi hermano" grabándola con el grupo Los Macs dándole una gran visibilidad a esta banda también reconocida de Valparaíso y que hasta el día de hoy la interpretan.

Grondona recogía influencias diversas que fraguaban en canciones sorprendentes y poco convencionales, deudoras tanto del rock como de la Nueva Canción Chilena. Debe sumársele la mirada inequívoca de reportero que había agudizado en sus años de estudio de Periodismo. Sus recitales podían acogerse tan bien en la capitalina Peña de los Parra como en los espacios más rudos del puerto.

Durante la Unidad Popular, temas suyos como "La Nelly y el Nelson", "La conversada" o "Sindicato de esperadores de micro" eran de difusión popular y cálida acogida, y Grondona se involucraba activamente en el proceso socialista, con labores incluso para Televisión Nacional y la editorial Quimantú.¹⁴

Auto definición de Payo en reportaje revista Araucaria:

"Soy playanchino de nacimiento, educación provinciana, formación capitalina y desarrollo internacional. Mis canciones son anécdotas de la vida cotidiana en la ciudad, y sus temas centrales son: la pareja, la familia, los amigos. En las canciones circula el humor, un tipo de humor que puede ser calificado de diversas maneras según sea el auditor. Algunos dicen que es humor negro, otro que es pura ironía, sarcasmo, saetas punzantes; lo único que yo no creo es que se trate de algo simplemente "divertido", porque la di-versión tiende a des-unir los sentimientos»

---

¹⁴ <http://musicapopular.cl>

5. Preguntas de la investigación

- 1.-Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.**
- 2.- ¿Cuáles fueron sus inicios musicales?**
- 3.- ¿Tiene estudios formales o musicales?**
- 4.- ¿Cuál es tu vínculo con Valparaíso?**
- 5.- ¿En que se manifiesta en tus composiciones, este vínculo con el Puerto?**
- 6.- ¿Cómo se plantea tu proceso creativo?**
- 7.- ¿Compones o creas en algún estilo mayormente definido?**
- 8.- ¿Dónde están tus influencias musicales?**
- 9.- Discografía**
- 10.- ¿Que te hace distinto o similar a un músico de su generación?.**
- 11.- ¿Que significa el texto para ti en una canción?**
- 12.- ¿Qué quieres expresar en sus composiciones?**
- 13.- ¿Existe una temática específica más reiterada en las letras de tus composiciones?**
- 14.- La música como un rol social.**
- 15.- ¿Es importante el rescate del tema patrimonial en tus composiciones musicales?**
- 16.- Aspiraciones como músico y / o temores.**
- 17.- ¿Sientes tus canciones como un aporte hacia la gente o tu entorno?**
- 18.- La música independiente en Chile**

6. Entrevista

Pascuala Ilabaca

La entrevista fue realizada el viernes 30 de mayo a las 12:00 hrs en el café El Poeta de la plaza Aníbal Pinto, Valparaíso, no obstante la segunda parte, por motivos del ruido ambiente, se terminó concretando en una escalera al costado del ascensor Reina Victoria de Cumming. La duración de esta entrevista es de 1 hr y 10 min.

Esta entrevista comienza de manera singular ya que veníamos hablando sobre el disco diablo rojo y diablo verde de Pascuala Ilabaca y surgió indagar en el tema, pues se consideró un aporte para la tesis, y así sucesivamente se recibió información en un orden alterado a las preguntas originales, esto sucedió de forma muy particular en esta entrevista.

Reseña: Compositora Chilena nacida el año 1985 En Génova y se crio toda su vida en la ciudad de Valparaíso viajando por diferentes lugares por motivos familiares. Es músico Independiente y a la fecha año 2014 tiene 5 discos editados. Estudio Música en la Universidad Católica de Valparaíso.

Discografía;

Pascuala le canta a Violeta (2008)

Samadi Perfume o Veneno (2010)

Pascuala Ilabaca y Fauna Diablo Rojo, Diablo Verde (2010)

Pascuala Ilabaca y Fauna "Busco paraíso" (2012)

Pascuala Ilabaca y fauna " Me saco el sombrero" (2014)

Sobre el disco Diablo rojo y diablo verde

Es el primer disco que hice con letras más, es el que tiene la lírica más básica o más influenciada por el folklore chileno, después hice el disco Perfume y veneno, que lo hice en la india, que es donde avance un poco respecto a la lírica, luego cuando hice el disco Busco paraíso siento que es donde encontré mi propia forma de escribir, Diablo rojo y diablo verde y perfume y veneno los lance el 2010. Uno lo escribí después del otro, los hice los dos el año 2009, avance hartos ese año.

Sobre el disco de homenaje a Violeta Parra, y la composición.

Estaba estudiando Música en La universidad católica de Valparaíso. Estaba "echando en falta" poder analizar composiciones de mujeres, porque en el fondo toda la educación aparte de ser sobre música docta, era el momento en que más analizaba en la universidad, recuerdo que estaba en tercer año analizando todo el rato a Bach a Beethoven, Schumann, eran como visiones occidentales Alemanas y visiones masculinas, y el análisis que se habían

construido sobre esas obras también eran una forma masculina de ver y analizar también cierto tipo de cosas sobre la composición.

La forma que te enseñan para analizar una composición es una forma súper establecida, no es una forma en que tú tienes libertad de inventar como analizar o que es lo que a ti te interesa en el fondo tú tienes que entrar en ese parámetro, como de que es el análisis académico de algo, entonces ahí como que paralelamente de estar analizando una fuga o algo, empecé a escuchar un montón de composiciones para guitarra de Violeta Parra, como Gavilán por ejemplo. Ahí con en esas obras sentí que habían parámetros que eran los mismo y otros parámetros que no eran los mismos según el criterio que yo estaba ocupando, entonces empecé a sentir que todo lo que ha hablado musicalmente sobre Violeta Parra se hizo pensado un poco para hablar sobre Gracias a la vida o sobre la Jardinera, pero no en su totalidad como artista, nunca cuando se define a ella no se habla de su técnica de composición que ella ocupa para realizar el Gavilán, se la define como una persona muy básica en cuanto a la composición, porque claro muchas veces los textos, como “Arriba quemando el Sol” son todo el rato la misma melodía o armonía casi, pero en el fondo hay muchas otra canciones que están hechas sobre otras formas no solo la forma canción o la forma folclórica, tiene como otra libertad que la caracteriza como artista y esa libertad y característica esta omitida en la historia, no reconocida, por eso quise hacer un disco que la homenajeara a ella pero desde la perspectiva de un músico.

No desde un público o desde otra persona que la mira desde la lejanía, por eso entre al tema de Violeta Parra, por un sentido de reivindicar al artista en su totalidad no solamente lo que se había querido mostrar de ese artista.

Análisis Sobre tus textos y Violeta Parra

Aprendí que a través de la composición de violeta Parra. Lo que yo aprendí Es que nosotros supuestamente estamos predestinados por cómo la gente compone generalmente a escribir en forma canción. “Se supone que tu tendrías que hacer una canción que dure 3 minutos y medio con tal estructura y eso sería algo bien hecho para un productor”.

En La violeta Parra yo empecé a ver como ella escogía la forma de sus canciones, entonces yo tengo una tesis, un idea que es sobre como ella tenia diversas maneras de mirar o elegir lo que ella escribía y hacia sus canciones.

Ejemplificando un vaso, (que la Violeta escribiera sobre el) que es lo que ella veía de este vaso. Según todas estas distintas formas de observar el vaso, cada una de estas formas queda reflejada en una idea musical, por ejemplo si yo digo que este vaso es transparente y esto lo traspaso a una melodía, eso sería un A, en la composición de ella, ahora sí quiero decir que este vaso es también pesado y hago otra melodía o ritmo pesado, hago otra idea sobre este mismo vaso y para Violeta eso sería un B, ella tenía más de dos formas de ver algo, tú haces una canción y tienes ciertas cantidades de maneras para hacer algo Una A ; B o C incluso.

En el caso de Gavilán hay siete motivos musicales, ella está viendo la relación amorosa que tuvo de siete maneras diferentes, según mi punto de vista, entonces como lo está viendo así no puede resumirse a explicarlo en dos ideas tiene que explicarlo en siete, y cada una de sus siete maneras de ver esa relación amorosa son las que van a quedar explícitas en su composición y esa es la estructura que debe tener para ella.

Para mí fue una de las formas de irme liberando de las formas que te enseñaron,” no vas a componer música en forma canción todo el tiempo”, sino de como yo encontrar mi propia forma de escribir mis canciones. , Eso está muy vinculado con el texto, en el fondo cuando uno se plantea “voy a escribir sobre esta relación de pareja o voy sobre lo que me produce cierta situación en particular de la realidad”, también tienes que investigar tu cuantas formas tienes de mira eso que vas a hablar, lo vas a hacer en primera persona, lo que a ti te afecta, ¿en relación a cómo afecta a los demás? En ese sentido el texto ya puede tomar una forma que se puede vincular con la música.

Análisis de la forma de los textos y de los Parra

De Violeta Parra por ejemplo ocupe la autobiografía que ella tiene, que escribía en decimas de su propia vida mucho tiempo, la tenía en mi velador, ese libro como esta en décimas, tiene una estética en su texto muy ligado al folclor, a lo campesino, entonces como estaba haciendo todo ese estudio mis primeras canciones tienen ese lenguaje un poco esa forma de campesina de describir tu vida, hablando de mis primer disco siento que fue algo así, como la canción “Violeta y Frida”, canción dedicada a Violeta Parra y Frida Kahlo, tiene un lenguaje no del como yo hablo en la vida cotidiana sino algo más narrativo de otra época, como por ejemplo la poesía de Gabriela Mistral que me ha influenciado mucho poéticamente o Violeta Parra. Eso he tratado de hacer en mis

canciones, que el mismo lenguaje como yo hablo sea el lenguaje que como escribo. No estar desfasada en los tiempos “Eso en los Parra se ve mucho Roberto Parra escribe a pura chuchadas.” La negra Ester por ejemplo.

Violeta se cuidaba mucho más de los textos una forma más elegante de hacerlo eso de los “Santos en Violeta, no sé si he escuchado eso nombradas o habladas en alguien solo he leído, y “escafandra “Nicanor Parra trasciende de esa herencia Parra clásica popular hablado, como lo hace Violeta. Tanto de los garabatos, como del folclor, el pasa a otro lenguaje, logra contemporaneizar su discurso, encuentra un lenguaje muy propio, corta el umbilical de lo folclórico, con una forma de escribir más universal y entonces estos son como ejemplos de cómo uno puede ir buscando su propio lenguaje

Esa fue la escuela de Violeta para mí.

El vínculo con la ciudad de Valparaíso

Es mi ciudad, aunque no nací en Valparaíso, nací en un viaje de mis papas, me marca mucho, pues del momento que nací siempre he vivido una realidad nómada y me condiciona porque me ha hecho todo el tiempo estar buscando viajes, a pesar de que vivo en Valparaíso siempre ando buscando excusas para arrancar de él y por otra parte siempre busco excusas para retornar como tampoco en el fondo es que quiera salir de Valparaíso sino que son excusas para no quedarme en ninguna parte, es el lugar donde tengo la casa, y tiene que ver con el hecho de que es una ciudad móvil, que sus orígenes sean mezclados y que toda la gente que viva o con que me relaciono casi ninguna a nacido en Valparaíso o más bien es más un viaje por ejemplo Chinoy, Demian Rodríguez (músicos), Patricio Gonzales todas esas personas tienen un vínculo con Valparaíso y es un vínculo poético pues no nacieron ellos acá y eso es bonito, yo me siento con la libertad de trabajar de acá, de amar, y también odiarlo, como uno odia el lugar de donde uno es, también el vínculo de que es la ciudad con más movimiento de Chile, es la ciudad que me acogió el único lugar donde me siento local, conozco las calles me sé los códigos, puedo leer la realidad desde una perspectiva de un local lo que es muy distinto a leer la realidad desde la perspectiva de un viajero.

Sobre Valparaíso y su autonomía musical

Como Valparaíso es un lugar en donde no está el mundo del dinero inmerso, hagas la canción que hagas no va a haber un productor que te esté queriendo promover, o una productora grabando música para comerciales, nada del mundo típico del marketing está en Valparaíso todavía, del marketing convencional en el fondo no del que te puedes generar tú mismo y eso te da una libertad tremenda para componer y eso me gusta el hecho de permanecer ajeno al mercado del mundo de las artes. A mí me gusta, si a lo mejor hubiera estado en un lugar con mayor influencia económicas en el arte, en algún momento me podría haber dejado llevar por eso.

Entiendo eso de la gente que viven en Santiago que está mucho más unida a las tendencias que nosotros que estamos en Valparaíso, en el fondo no tiene sentido en la manera de que todos podríamos ser músicos “Indie” (estilo musical) por ejemplo, pues porque aquí nadie te va a dar un premio o reconocer por hacer un tipo de música específica, no es como estar en Santiago. Que se genera otra dinámica.

Se genera eso de ser como animales adiestrados por el sistema, si tu cantas algo que a mí me sirve una productora le dice a un músico yo te doy un premio, en el fondo uno como músico entra en ese juego, pero eso no existe en Valparaíso, nadie te va a recompensar por crear, a menos de que sean cosas que tu validez, un aplauso cosas que no tienen que ver con lo económico, cosas que te llenan el corazón, eso a mí me gusta de Valparaíso, me salva de ser comercial el vivir acá.

Inicios y aprendizaje Musical

Mis inicios musicales, cuando chica a los 6 años comencé a estudiar piano clásico. Y por otra parte a esa edad yo llegue a Valparaíso y mi papa estaba haciendo una exposición y creando un libro sobre los bares de Valparaíso, entonces siempre lo acompañaba a pintar me quedaba detrás de la barra me quedaba jugando entonces me crie en un ambiente muy de bares, por un lado iba al conservatorio y por otro me quedaba escuchando rancheras hasta las 4 de la mañana o escuchando la música rusa por ejemplo que ponían en el “Roland bar” cuando venían los marinos, estaba vinculada a la música bohemia del puerto, por ejemplo jugaba con la hija de la dueña de ese bar hasta muy tarde detrás de la

barra hasta muy tarde cuando mi papa terminaba los cuadros, y volvíamos a la casa.

Toda eso más bohemio más melancólica, más de otros lugares, pues cuando venía un marinero Irlandés, las chicas decían “pongámosle un tema Irlandés” y así iba saliendo música de todas partes del mundo, con marineros, baile, copete, entonces también eso es parte de mi educación musical pero mucho más empírica, Ranchera se me muchas, al menos cien. Nunca trate de aprendérmelas. Me di cuenta, que por ejemplo a veces estoy en la subida ecuador comiendo un pescado frito y ah en unos karaokes que corren suenan esas rancheras.

Están esos dos lados, la vertiente académica y la más popular, y cuando yo tenía diez años estaba en clases de piano y un profesor me pego, entonces no toque en dos años piano, en ese momento nos fuimos a vivir a la india.

La India y el proceso musical

En la India empieza otra etapa, la música tiene otra forma, otra duración, otro lenguaje, manera, ahí empieza otra etapa mía que es descubrir que hay otras realidades, no solamente la realidad Valparaíso que es la que yo tenía, que son muy distintas, eso me atrae y me vincula con la gente que nos relacionábamos nosotros, por ejemplo, en la India mi papa pintaba a unas niñas y ella eran vagabundas, y yo jugaba con ellas, y así era el mundo con el que me empecé a relacionar, un mundo mucho más originario de cada lugar, después vivimos en México, en Guatemala, ahí también íbamos a pueblitos indígenas donde mi papa pintaba a una niña nosotros jugábamos con las otras, entonces conocí a través de la vida la riqueza de los otros discursos. Que no son los discursos oficiales, son maneras muy particulares de ver la vida, generadas en lugares muy particulares de una raíz profunda, antigua donde te generas otra respuesta, de que es el sol....Otra respuesta que no es la del diccionario.

Todos esos lugares se empezaron a mesclar y yo siento que de ahí viene mi interés por la música del mundo es el hecho de valorar estas visiones muy particulares sobre las cosas antiguas.

Después cuando volví a la universidad estudie licenciatura en música y composición, luego egrese me quede ahí trabajando un año de profesora, posterior a eso volví a la India, y estudie allá un año en la universidad allá. Ahí pude volver a mi interés por la india que había quedado de la infancia pero ahora

desde una perspectiva más académica entendiendo ya como algo mucho más teórico, también empírico, porque era irse a vivir allá, encontré a un maestro de canto, aprendí la técnica vocal que enseñan allá, las mismas estructuras, entender, analizar un Raga que es la forma musical clásica de ahí. Saber componerlo, entender como ellos organizan la improvisación, que no es al azar sino que hay toda una dialéctica que ellos tienen y me interesaba aprenderla, me interesaba mucho ese tema, así no hacer algo que salga porque sí y después con el tiempo “guatea” y se acaba en el fondo verdaderamente poder estructurar una improvisación aunque sea “improvisada”, tener la conciencia de estructura dentro de la libertad.

Viajé de una forma completamente popular como lo haría un circo, y eso me da la libertad de saber que aunque uno no tenga los recursos se puede lograr hacer algo creer en eso confiar.

Visión sobre la educación y el mundo de la música popular

Por mi parte nunca le he exigido a un maestro que me pueda enseñar todo lo que a mí me gustaría aprender, eso es imposible, uno tiene que ir a los lugares, sacar lo que más te interesa aprender, extraer, así vas a poder crear la forma en que a ti te gustaría aprender la música., en ese sentido a mí me hizo bien estar en una escuela donde se enseña música docta. Porque la música popular está en la esquina de mi casa, vivo la música popular, necesito ir a los lugares donde no me llega, por ejemplo nunca hubiera escuchado ópera si no hubiera sido por los estudios, porque me carga. Pero algo de todo lo que vi, me sirvió, en el fondo lo importante que es ocupar la escena y me interesa avanzar en eso, crear espectáculos con bailarines, crear espectáculos con una imagen que soporte las ideas que yo quiero expresar, y que las evidencie para todo tipo de personas.

Si tú nunca viste un telón o una iluminación en su vida, estas mucho más lejos de hacer un espectáculo a si tu tuviste tres años de ver ópera, aunque te cargaron, por último sabes lo que no te gusta de lo visual, pero si sabes lo que es un personaje, un color de fondo, en ese sentido cuando uno empieza a estudiar quiere tener todo lo que uno pueda aprender...está bien calmarse y sacar solamente lo que te sirve de los lugares, y así completar tu formación en todas las disciplinas, no solo en el arte, por ejemplo un médico en este momento de la humanidad puede sacar información de todos lados, por ejemplo de China, sobre avances, de África etc., en el fondo uno nunca va a poder encontrar todo lo que quiere aprender en la misma parte.

Las escuelas duran poco tiempo y uno tiene toda la vida para aprender.

Proceso creativo musical

Primero tiene que haber un impulso para tener ganas de crear algo, y ese impulso viene de cualquier cosa que me impacte emocionalmente generalmente, no soy mucho de esas personas, que les impacta una estructura o progresión armónica, y hacer música con esa progresión, no voy por ese camino, sino que cuando hay algo que emocionalmente me impacte para bien o para mal se me genera un ruido interior que no puedes pararlo hasta que tú lo entiendes a través de una canción, y después lo escuchas. Y con eso como que se alivia esa sensación de ruido, algo que puede ser bonito o feo en el interior.

Me gusta unir en todo momento el texto con la melodía y se va componiendo en el mismo momento, palabra por palabra, voy viendo cómo va a seguir la música, la melodía, con la armonía y con la letra, y eso puede suceder no siempre con el instrumento en la mano y eso es gracias a saber escribir música haber estudiado, de esa forma puedo recordar la idea no exactamente como queda, ya que no soy una persona muy tecnológica, pero la partitura me hace recordar el primer impulso, después cuando ya tengo un texto con una melodía y armonía, me siento en el piano y esa ya es otra etapa, que siento que no es la etapa tan creativa como impulsiva. Sino que es la etapa que de composición propiamente tal, que es hacer la canción con esa idea, darle una forma generar los puentes instrumentales, cual podría ser el desarrollo, ver si le faltan cosas, corregir, el texto, ahí viene el proceso de artesanía de la música. Posterior a eso viene el proceso de armarlo con la banda, ahí se recibe el aporte de los otros músicos, está abierto a la variación, algo que funcionaba en la versión solista puede no funcionar en una versión de banda, ese es el proceso más práctico de la composición.

Escribo muchos textos pero si no los estoy pensando en melodías sé que no van a ser canciones. O no los ocupo para eso, ocupo otro lenguaje, como poesía, por ejemplo siempre escribo mis sueños porque sé que eso me puede servir para componer una canción, ahora estoy escribiendo solo sueños en canciones, estoy descubriendo un lenguaje psicodélico por decirlo de alguna forma, pues el mundo de los sueños es libre, puede pasar cualquier cosa, de lo lógico puede ir a surrealista, eso de vivir el sueño y luego despertar estoy en un proceso interesante y entretenido en ese sentido.

Su estilo e influencias musicales

Una influencia es de la música muy popular como la ranchera el bolero la cueca que es la música que escuche de niña, la música nortina, es súper importante para mí. Pues íbamos muchas veces a la tirana con mis papas, mi mama hacia unos santitos y los vendía, mi papa pintaba la fiesta, yo me hacia una máscara de papel como todos los niños, de tela y bailaba, siempre estuve muy tocada por esos grupos de bronce, los bailarines, hacerse una capa con lentejuelas, son cosas que me gustan hasta el día de hoy, me sigo poniendo máscaras, trajes de carnavales. Es algo que me hace feliz. Eso me influencia mucho las expresiones populares de carnaval, he viajado por muchos carnavales, tratando de vivir esas experiencias, carnaval Brasil, de Oruro el carnaval en la India, ver también toda esa cosa carnavalera del hombre, en el fondo todo eso se enmarca en la música del mundo “World music” este es un nombre que se le dio a las expresiones únicas de un pueblo y que hay todo un movimiento grande de festivales, de circuitos de la música que tiene que ver con este estilo.

Por ejemplo cuando voy a Europa tocamos en los festivales de World Music y ese es el circuito que nos acoge en esa forma, El año pasado nos ganamos el “Independent Music Award”, que es el género de música independiente de Nueva York, y fue en el género Música del mundo. Es un género musical muy amplio, se divide en dos partes, dos betas el tradicional, y el World Beat que es toda la música del mundo hecha por personas, globalizadas de cualquier parte por así decirlo, como un africano que toca el bajo eléctrico por ejemplo y no sus ritmos originarios netamente, en el fondo la gente que se influenza y quiere perpetuar los lenguajes particulares de cada parte del planeta, pero ahora de una forma mucho más moderna, música tradicional con instrumentos modernos y pensamientos modernos.

Sobre gustos musicales

De música chilena, me gusta Violeta Parra y Víctor Jara por su poesía, por las composiciones, también los Jaivas, Congreso, también me encanta Palmeña Pizarro como Interprete, o Cecilia, no los escucho tanto ahora, pero me gusta esa

música que era orquestada, pues antes los intérpretes tenían mucho más esa posibilidad era un época mucho más rica de la realidad musical en Chile, La época del Cabaret, ahora es algo difícil en esta época.

En el mundo he escuchado mucho voces de mujeres que sean impactantes, como Janis Joplin, Billie Holiday, Concha Buika,(Cantante de flamenco) Bjork, Lhasa de Sela, más moderna, gente que tiene mucha vida y mucho sufrimiento a la vez , que su sonido tiene nostalgia de algo, eso a mí me sirve , me vibra , me gusta escucharlo.

Ahora escucho a un cantautor de Turquía llamado Aşık Veysel que es como Violeta Parra pero allá, lo descubrí cuando estuve hace poco en ese lugar, me emociona mucho el, también me Gusta Bola de Nieve, el pianista cubano.

¿Qué es lo que te hace distinta o similar de los músicos de tu generación?

Si hay algo similar es que siento que algo generacional es que muchos de los textos que construyen algunos contemporáneos míos, crean imágenes a través del texto, me siento representada en eso y esas imágenes le dan la potencia a mis textos, bonita o triste. También lo veo por ejemplo en Camila Moreno, Chinoy, Demian. A veces uno no entiende lo que quieren decir ellos en su totalidad de lo que cantan, la idea general, pero las imágenes que se te presentan, te quedan resonando adentro y eso es lo que te gustó.

Eso es algo muy común en nuestra generación creo, quizás porque es un mundo muy visual. Y queremos encontrar la realidad a través de esa misma herramienta donde lo visual.

Por ejemplo la Camila Moreno puede decir en una canción “Yo traigo diez globos rojos pa regalar”, no sabemos lo que quiere decir pero la imagen nos atrae nos genera una sensación, un algo, y eso está libre de interpretación.

Sobre los textos de la canciones

De una visión subjetiva que deja espacio a la interpretación. Las letras de por ejemplo ay mamita mamita, la más conocida del disco Diablo rojo Diablo verde, la cantan los niños la gente Diablo rojo, Diablo verde

Cuando la canta la gente no sé qué ellos entenderán porque esa canción está hecha para las mujeres bolivianas, las cholitas, las Mamitas, que son “las doñas” a una mujer en la feria, así se le dice a una mujer allá cuando tú le quieres hablar de forma afectiva.

Este disco para mí son puros iconos de la cultura popular que en mi generan respeto, por ejemplo hay una canción que se llama “Machi”, hay una que se llama Diablo rojo y diablo verde, otra que es “Ay mamita mamita”, otra que es “Señas para llegar a mapu” que es como retornar al origen la temática de esa canción, entonces son cosas que son importantes para mí en la cultura, pero son las personas que no tienen estatuas construidas sobre ellos. Nadie reconoce lo importantes que es una machi en nuestra sociedad, nadie reconoce lo importante de la fiesta de la Tirana, podría dejar de existir y no se darían cuenta, a eso se dedicaba en general la temática del disco Diablo rojo y Diablo verde a rescatar ese tipo de temáticas, de esos personajes que son muy importantes para nuestra cultura y nadie dice que son importantes.

La canción Ay mamita mamita, el texto plantea a una mujer de una visión no occidental, una mujer buena y mala a la vez, lo mismo que plantea Diablo rojo y Diablo verde.

Hay una mujer que es venerable y despreciable a la vez. Una mujer que dice “Ay mamita mamita déjame tocar tu trenza, sombrero de terciopelo, morenada fortaleza” la fortaleza de los de la morenada de los carnavales, de la mujer morena. Esta como todo mi interés en acercarme a ella y me rechaza a mí.

La música como Rol Social

En la vida me he ido dando cuenta que tengo que acercar la mirada cada vez más hacia lo instintivo, por otra parte la necesidad de escribir y poder plantearte algo verdaderamente desquiciado o verdaderamente bonito, o loco, siento que serías verdaderamente loco si no expresas.

Todo viene el primer impulso venia de algo muy instintivo que era una emoción profunda y eso es de algo que impactaba, y esa emoción muchas veces puede ser un conflicto social, cada vez que yo me relaciono con el mundo hay un vínculo social, entonces todos los temas sociales que hay en mi música llegan a partir de ese contacto, que es empírico, y que son las cosas que a mí me molestan, Los hielos por ejemplo.

Hace un tiempo Venía llegando de una realidad muy difícil, en este caso de la India, nunca se podía comer una fruta que quisiera, o no tiene agua limpia, o el agua la han explotado de millones de años, en el fondo venia de un lugar mucho más difícil que este, y esa es una crítica social a la misma cultura chilena, por pensar que vive en una mierda. Al decirlo creas esa realidad, que la gente no tiene la capacidad de ver donde vive o el colegio que tiene. Para mi ese es un tema social súper profundo en nuestra sociedad chilena. De eso habla Busco Paraíso el disco, que en el fondo que todos tenemos el derecho de vivir o creer que vivimos en un paraíso, nadie nos puede quitar eso, o proponer que el paraíso no está en el lugar donde nosotros vivimos sino en un lugar que plantea la publicidad con palmeras y playa con agua calipso, en el fondo todos tenemos que construir ese paraíso que es el lugar y defenderlo, por eso Busco Paraíso también es un tema tremendamente social.

¿Es importante el rescate del tema patrimonial, en tus composiciones musicales?

Lo que hemos hablado, valorar las expresiones populares que no han sido tan valoradas, el haber estudiado a Violeta Parra de entender como escribía, estar cuidando homenajear a estos personajes que son de nuestro patrimonio en el fondo cuando hay una cosa que es patrimonial, después viene una lectura sobre esa cosa, y pareciera que es esa lectura la que se hace oficial, es la que se hace patrimonial no la cosa misma. Pareciera que en vez de hacerse patrimonial lo que es eso en verdad se hace patrimonial una idea sobre eso y es lo que ha pasado con todas las cosas que se han hecho patrimoniales siento yo.

Lo que sucede con Violeta Parra y la gente consume esa idea, pero no entiende lo que hay detrás de esa idea, que es la persona, y eso paso con la cueca, por ejemplo es excesivo lo que paso, viene Pinocho(Pinochet) y la transforma en el ritmo nacional del País y la cueca adquiere toda una idea de nacionalista de patriotismo, y esa ida transforma lo que la cueca era, se empieza a hablar del color de la bandera, y no hay porque hablar de los colores de la bandera si esto venia del campo, allá a quien le interesa la bandera, viene de otro origen.

Eso mismo se transforma y se degrada en el caso de la cueca teñida por el nacionalismo de una época. Y eso pasó mucho con lo patrimonial, muchas veces hablamos de la idea que se generó sobre la cosa misma, muchas veces no tenemos idea sobre el fondo mismo.

Ahora hice una canción que la hice con Jaime, mi pareja, él estaba tocando todo el día una canción en piano, y yo estaba en algún lado paralelamente haciendo otra cosa ponte tú, en la cocina o escribiendo algo así y escuchaba la música que él estaba haciendo y se me empezó a ocurrir un texto pa' la música. Mientras él la tocaba, y le pregunte qué pensaba que debía decir esta música, él es vegetariano y muy animalista. , y dijo algo que tuviera que ver con los animales, y La canción se llama "Extintos" y también reivindica a los animales. Nace desde esa sensación de que, cuando el hombre le ha agradecido al buey por hacerle el camino de su casa por ejemplo, nadie estaba detrás del caballo en el camino de Diego de Almagro cuando el descubrió algo. El animal el hombre lo ha utilizado mucho y el hombre nunca lo ha agradecido. Esa canción es para agradecer a los animales.

Entonces siempre como que ese sentido de reivindicación de las cosas es algo que me conmueve y me dan ganas de hacerlo realidad a través de la música.

La música independiente en Chile

Hablábamos un poco de eso tiene que ver incluso con vivir en Valparaíso, la decisión de vivir en Valparaíso tiene que ver con la decisión de permanecer en eso hacía no transformar la música y el arte en algo comercial, vivir en Valparaíso como que ayudaba a permanecer en eso.

Lo que a mí me pasa, es que en esta parte de la humanidad, tu puedes ser el promotor de ti mismo, tienes el internet, puedes llegar con tu música a muchas personas. Pero por otro lado, para entrar en un circuito, donde tengas acceso a tocar en buenos espacios. Que son las cosas básicas para que un músico pueda existir, poder hacer su obra con calidad.

Hay cosas en la creación que no tiene que ver con lo que pueda hacer el músico, que tiene que ver con el registrar la obra, el poder mostrar tu obra de una forma de calidad, montar un espectáculo de calidad, eso se dificulta mucho en Chile siendo independiente porque no hay un mercado para eso que sea de calidad, y es lo que es lo que está naciendo en este momento, lo que se hace con los Fondart (Fondos concursables), las cosas que uno pueda como acceder, para tener un dinero para realizar cosas con estándares de calidad que sea bueno. Pero aun así toda esta cosa de la música independiente, como está muy en pañales en este país, tiene mucho de mafia, también como que para entrar en

la música independiente hay que tener un prototipo de músico de loco independiente , es una cuestiona absurda , a mí tampoco me gusta eso. Entonces en ese sentido me he mantenido al margen de la “volada” independiente de ese mini mercado de la música independiente que hay en Chile, porque en el fondo, creo que no me aporta tanto, entonces prefiero crear mi propio paraíso, y vincularme con la gente que mira el mundo desde esa perspectiva.

Gracias al internet he podido vincularme con por ejemplo con Petit Indie, un sello independiente que editan mi música en España y que me producen discos, yo misma escribir mis propios proyectos y tener apoyo para poder realizar mis ideas, por ejemplo ahora me voy a una gira de dos meses que está producida por Petit Indie un sello independiente de Barcelona, que contacte por internet ya hemos hecho siete giras juntos con ellos , también apoyado económicamente por un proyecto de Iraq, que nos da plata para poder comer y alojar para los días cuando no tengamos donde comer o alojar, en el fondo así género o transformo en realidad una idea.

En mis propósitos cuando decidí ser música por ejemplo, nunca el hecho de ser famoso o no ha estado como en mis intenciones, nunca las decisiones las he tomado en esa perspectiva, ese hecho me da una sensación de libertad, porque en el fondo lo que me importa a mi es encontrar la música registrarla en estándares de calidad. Pero no conquistar a alguien que no le interese, en ese sentido puedo estar más tranquila siendo independiente, cuando tú tienes como objetivo ser famoso, ya hay otro objetivo que no tiene que ver con la música. Que tiene que ver con la llegada, que tienes que ocupar los canales formales, esa presión menos mal que no la tengo, sino sería mucho más infeliz.

Aspiraciones y/ o temores en la música.

Las aspiraciones es lo que hablamos como de los estándares de calidad, he sufrido mucho al momento de grabar los discos. En ese sentido soy como súper pulcra, dándote cuenta de que tu estas ahí con toda la emoción haciendo algo que está saliendo bien y que después puede estar quedando mal registrado porque no están los medios o no está el conocimiento, sobre el sonido nuestro país aún esta medio paralítico, como cosas así.

El tema como de la técnica es algo que siempre me hace sufrir. De lo que sucede en el “en vivo” también que a veces tú tocas súper bien y suenas muy mal, te vas desgastando y no puedes ir dejando registrado en una buena calidad,

y la música en ese sentido la música es un arte que ocurre en ese momento., si ese momento tu no lo registras no sirve, en ese sentido como que sufro harto y he tratado de ir encontrando a las personas que me ayude, en ese sentido, lo que me gustaría hacer como proyecto , es algo así como un circo para unir disciplinas, y yo ser como la banda de música de ese circo y que hayan por ejemplo poetas bailarines, pintores, ese es como mi sueño y que por cosas técnicas y el país donde vivimos es como difícil de realizar y a veces eso me produce un poco de sufrimiento.

Luchin Salinas

La realización de esta entrevista y conversación fue en Cerro Barón, en cercanía a la casa de Luchin en Valparaíso, el lunes 18 de agosto, a las 16 horas y esta tiene una duración estimada de 33 minutos.

Luis Javier Salinas Ríos de Valparaíso nacido en Cerro barón, 30 años.

Discografía

(Norte claro Sur oscuro) 2014.

Inicios Musicales

A los 16 o 17 años, tocando batería en un grupo punk rock, experimentando ese tipo de ritmos, como que la conexión con la música fue con ritmos súper fuertes como el Punk, con el rock, Bob Dylan y mucho rock clásico de los 60 y 70, después viene un cambio donde empiezo a redescubrir lo que es Sudamérica con grupos como Illapu, el Víctor, la Violeta. Pero tiene que ver netamente con una experiencia vida mi conexión con la música, el empezar a crear, en el norte de Chile conocí a una familia Aimara y ahí empecé a crear música que tenía que ver con el folk, e hice viajes que tenían que ver con eso, viaje a Chiloé, viaje a Palena a Chaiten, donde también conocí música y conocí a personas que me ayudaron a encontrar el camino de lo que estoy haciendo ahora.

¿Tienes Estudios Formales o musicales?

Al principio partí siempre de manera autodidacta curioseando y jugando con la música, tomaba siempre muchos talleres que estaban ligados a la percusión o a la música latinoamericana, hasta que empecé a tomar estudios formales en el conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso con el profesor Luis Jiménez y el profesor Fredy Torrealba encargado de la cátedra de charango. Estuve ahí un tiempo y después lo deje por una decisión personal y continúe componiendo siempre mezclando la metodología que había aprendido en el conservatorio y la manera autodidacta que había aprendido desde siempre.

Vínculo con Valparaíso

El vínculo es completamente latente , a mí siempre se me hace una diferencia al decir que soy de Valparaíso , el vínculo de la ciudad es algo totalmente vivo, hay cosas que pasan de manera inadvertida en mi forma de ser en mi forma de expresarme y lo confirmo cuando voy a otros lugares de Chile , la gente nota la diferencia nota la forma de vivir que tenemos acá en Valparaíso por mi forma de ser, mi forma de expresarme, de cantar de pensar , por la forma que tengo de vivir la vida, los porteños tienen una manera distinta de vivir la vida, ya que se someten a diferentes formas de vivir, todos viven aglomerados en calles y

cerros, donde las divisiones sociales a veces no se notan, todos toman la micro , la *vieja cuica* , el *flaute* , el *cuma*, todos se juntan en alguna parte de Valparaíso y confluyen diferentes partes de la ciudad, y se mezclan ese vínculo como que me ata a la ciudad y me hace despertar un carácter y un rigor que quizás otras ciudades no tienen en Chile

¿En que se manifiesta en tus composiciones el vínculo con la ciudad de Valparaíso?

Claro mi primer trabajo se llama "Norte claro, sur oscuro" y ese vocablo termina con aguacero seguro, norte claro sur oscuro es una frase que se dice en el momento antes de que llueva, cuando el norte se aclara y el sur se oscurece, fijo que va a llover. Como muchos vocablos que hay en Valparaíso, " *Voy a ir al plan*" " *Salida de cancha*". Cosas que existen solamente acá.

La composición de mi primer trabajo tiene que ver con eso con una simbiosis con la ciudad, hay canciones de amor y desamor, pero que tiene que ver con un contexto que a la ciudad nos invita, la ciudad tiene patrones cinematográficos, muy fáciles, la gente los vive a veces y no se da cuenta. Tiene escenas y lugares que son de postal, pero no lo ando demostrando, como que estamos acostumbrados a este punto de vista este horizonte, al mar que está al lado y a esa sensación de libertad está incorporado en el día a día del porteño.

¿Cómo te planteas el proceso creativo?

La primera incursión, cuando empecé al momento de hacer canciones, fue con la guitarra, que es como mi Piano a nivel de composición partió en un momento con el desglose de los acordes y encontrar un acorde que me generara una emoción o una sensación que esté ligada con las emociones, para mí la composición tenía que estar ligada a eso. Y con ese acorde empezar viajar tirar la estructura de una canción en estrofa o coro, Casi siempre aparecía la línea melódica y después aparecían las letras.

Ahora como que estoy cambiando la forma, estoy buscando letras primero, siempre se alterna eso está dentro de las variantes, entre líneas melódicas y acordes sino el texto en primera instancia.

Sobre el estilo musical de tus composiciones.

Me cuesta mucho como definir un estilo en lo que hago, definir, empecé netamente investigando mucho lo que era el folclor andino, pero a la hora de ejecutar, y escribir canciones. Mi estilo yo lo paso por música del mundo netamente, encasillarme cuesta mucho porque este trabajo, el último, cuenta con, tonada Joropo balada Rock, hay Rock también.

Hay diferentes movimientos del folclor también que tiene que ver netamente con una parada urbana, hay un movimiento a nivel de técnica manual, en la ejecución de la guitarra, que está muy ligado al folclor, pero el estilo, la forma en que yo lo estoy presentando tiene que ver con otros contextos que tiene que ver con algo mucho más Rock. Por eso encasillarlo me cuesta un poco, siempre es difícil dejar contento al que la pregunta. Digamos que es un Folk and Roll netamente porteño, igual Valparaíso se caracteriza de eso que hasta el Thrasher te puede bacilar de repente un tema de Illapu, porque lo tiene relacionado incorporado, pues han habido muchos grupos que tocan en la calle en Valpo, en un "carrete", una "Chela" o un "Pito", de repente igual escuchas un "Huayno" o un tema de la Renga que igual lo vas a Bacilar.

Influencias musicales

Bueno como del lado ya más rockero, la banda que me llamo más la atención fue Led Zepellin, por una cuestión sonora que tenía que ver con una cuestión visceral también, y a nivel de ejecución era algo súper impresionante de escuchar y ver, porque habían documentos y videos que me llamaban mucho la atención y la otra figura como misteriosa era Johnny Cash Y Bob Dylan que me gustaban mucho pero por una cuestión de estética y de la forma de la composición, que era, quizás Bob Dylan era un poco lineal, porque escuchas varios temas y la forma se parece de cantar, me gustaba esa parada.

De ahí pase por un montón de otras cosas que tenían que ver con Rock. A nivel de Folclor lo primero que escuche fue el Illapu, la Violeta. Pero dentro de toda esa vieja escuela de la canción chilena el Inti Illimani me llamaba mucho la atención, por esa plasticidad que hay que tener en este estilo, que tienes que cantar, tocar otros instrumentos, del charango pasar al Bajo, del Bajo al Guitarrón, luego a la Quena, toda esa plasticidad que tiene el Inti Illimani siempre me llamo mucho la atención y me hice fanático de eso, y de las figuras,

mucho me fije en algún momento de José Seves , él para mí fue una influencia súper potente , me llamo mucho la atención la forma de cantar y la forma de ejecutar los instrumentos.

El Inti Illimani como que a mí me cambio el switch (forma de pensar) y desde esa base yo empecé más a introducirme a este mundo de la composición con estos toques de folclor pero con mi forma de ser, mi punto de vista. La música que yo llevaba dentro también.

Discografía; sobre el Disco (Norte Claro sur Oscuro)

Este primer trabajo discográfico se llama norte claro sur oscuro y digamos es un recopilatorio de hartas canciones que alguna vez compuse, otras nuevas, de hartas canciones que tuve que elegir y cortar son 12 tracks. Canciones que ya andaban dando vuelta, que la gente ya la conocía, es un disco de lo que yo hablaba en verdad, que tiene que ver con esta impronta del folclor y esta mezcla de música de lo que yo había vivido, esta puestas en un formato ochenta por ciento acústico y ya después rematando en algo eléctrico bien fuerte, como que esos son los contrastes.

Mi música se caracteriza por ser y por tener una fuerza más o menos continua en mi forma de cantar o en mi forma de tocar, quizás vertiginosa, con cortes muy abruptos, pasamos del Folk al Rock de manera muy rápida , ahí mezclamos violines ,quenachos, con percusiones latinas. Es algo divertido de escuchar y muy enérgico. Son canciones súper enérgicas con ritmos bien rápidos y ritmos lentos, tiene mucha dinámica y estoy muy conforme con el trabajo que hemos hecho. Igual ha sido un proceso súper largo para mí, este proyecto ya venía de hace 3 años, ha habido una maduración de lo que yo he estado proponiendo y pensando, de lo que estaba cantando, de la ejecución, ha sido un proceso de maduración musical hacer este trabajo.

Estoy en esto y lo vamos a lanzar el 5 de septiembre, creo que todos los discos significan una maduración a nivel musical, donde tú reflejas tus pasos, queda la placa el documento, pero creo que para la vida de un músico es un capítulo de vida, para mí este disco marca ese precedente.

¿Que tú sientes que te hace distinto o similar a un músico de tu generación?

Yo tengo 30 años , hay una generación de personas menores que yo y mayores, y lo veo dentro del circuito de cantautores que hay en esta ciudad, y de músicos y bandas que hay en Valparaíso , creo que diferenciarme quizás no , me cuesta un poco, creo que la simbiosis entre los músicos debe existir siempre aunque sean los estilos muy diferentes, quizás lo que puedo decir que la diferencia mía es que soy de Valparaíso, sin apropiarme desde la forma de estilo o título de lo que involucra ser de acá, es al contrario desapropiándome de la voluntad que me entrega ser porteño, la diferencia es esa , yo nací en esta ciudad, yo viví jugué a las bolitas , me raspe las rodillas o como cualquier porteño en la niñez se tiró en carretón por cualquier calle. Aquí hay cosas que marcan mucho la niñez, la forma de pensar la forma de vivir.

Me pasa ese cuento de ser dueño de casa, de ser anfitrión, estar siempre renovando y encontrando nuevas propuestas a cada rato. De Ver a músicos que llegan y se van de la ciudad. Qué llegan y parten de la ciudad, o llegan con muchas ideas o algunos muy "levantados de raja" u otros no.

De todo se encuentra en la ciudad de Valparaíso, en ese sentido estoy acostumbrado a ver mucho colores muchas facetas, muchas otras formas de pensar y soy súper abierto a eso, la único como de lo que me puedo diferenciar es que mis letras tienes que ver netamente con Valparaíso, pero por un arraigo, que es verdadero, vivido, pasado por el cuerpo que esta madurado.

¿Qué significa el texto de una canción para tí?

Para mí el corazón de las canciones son las melodías pero, la otra mitad del corazón es el texto, suena cliché pero es para mí súper difícil llevar a cabo una línea de la forma de escribir, mi forma es ligada a algo personal. Me cuesta recrearme con una volada de hacer canciones con situaciones ficticias, me cuesta mucho, tiene que ser algo netamente experimentada por mí, o por otra persona pero que me haya tocado alguna vez vivir, alguna sensación.

Esa es mi forma de escribir, el texto para mí tiene esa relevancia, pero es que sea algo que se pueda llevar a la vida de otras personas también. Que sea algo accesible que para mí el texto sea algo que se mantenga en una línea donde todo el mundo lo pueda agarrar, donde la metáfora no sea tanto metáfora sobre metáfora, como para estar investigando sobre lo que tu estay escribiendo, encuentro que repetir esa fórmula, ya está hecho, en ese sentido no soy de esa línea.

Para mí, yo abrazo el castellano desdeñado que tenemos. y que ocupamos, lo pongo en las canciones, trato de ser sincero en ese sentido y no aplicar una forma de ser. De escribir que no sea un castellano, del cual no ocupamos. Es parte de lo que tenemos y es la herencia, de repente es medio triste un castellano triste, aun así hay que tratar de expresar sinceridad y cosas nobles a través de ese castellano, que pobremente también ejecutamos, para mí es eso los textos tiene que estar netamente vinculados con la vida, así salen los textos para mí tiene que pasar por la vida.

¿Qué quieres expresar en tus composiciones?

Netamente expresar historias de la vida y que las canciones sean un vehículo de fácil ingreso a las personas, que sean algo motivante, y también algo que se le haga parte de la vida a las personas parte de la banda sonora, estoy en esa parada con la música, de regalar canciones que la gente pueda compartir, no fáciles de digerir, pero que las canciones tengan una herramienta como para poder entrar a la vida de las personas de manera cómoda, efectiva.

La música como rol social

Ser músico es una decisión política desde el momento de ser músico es una decisión, política es responsable, donde conlleva una tarea, una responsabilidad un trabajo, un profesionalismo neto que tenis que proponer. La música por hobby la aprendí hace mucho tiempo, claro que puede existir para recrearnos para compartir, pero un músico que quiere entregar cosas, que quiere vivir de la música que nos genere dinero, no solamente eso sino y como expresión, sentimiento a nivel social para la sociedad, para la gente o por la

gente , tiene un contexto político que va arraigado a tu forma de pensar tu forma de vivir , tu forma de pensar las cosas de proponerlas.

Creo que la música en ese sentido tiene un rol social que es fundamental, para mí es parte de la columna vertebral de la sensibilidad de las personas, ese rol social debe estar aplicado desde muchas formas yo lo comparto desde el ideal quizás estoy siendo muy aventurado, pero si uno empieza a curtir, a ver las cosas desde ese punto de vista las cosas cambian. Si uno empieza a accionar la música y ponerle esa cuota de responsabilidad y demostrar a las personas que la música tiene ese peso, la gente lo va a tomar así.

¿Es importante el rescate del tema patrimonial, en tus composiciones musicales?

Uno siempre tiene que estar abierto a recopilar un poco de lo que te rodea de tu entorno de donde naciste, de donde viene tu forma de escribir, hay personas que escriben música , con referente a lo que viven y experimentan porque son ciudadanos del mundo , son gente que siempre está dando vueltas , que tiene otro tipo de experiencias, en mi caso yo rescato lo que vivo en Valparaíso, rescato lo que entiendo de la ciudad y si tengo historias de amor la voy a contar desde el punto de vista de lo que yo vivo acá, y lo que sea.

En la música trato de rescatar ese tipo d cosas, y a nivel del folclor trato de rescatar ese tipo de formas, melódicas, o ritmos que para mí siempre van a estar, no se me borran de la forma de tocar. Llevo a la guitarra y siempre hago un movimiento de folclor un tinku, pero de manera innata empiezo a calentar las manos con eso y se me hace fácil llegar a ese tipo de ritmos, digamos que en ese punto de vista rescato movimientos del folclor y a nivel de letras rescato lo que dije anteriormente que es mi forma de escribir, que son canciones que tiene que ver en la vida diaria y en mi caso Valparaíso.

Aspiraciones y o temores.

Mis aspiraciones como músico en Chile es sacarme la cresta por lo que estoy haciendo, creo que el mercado musical chileno está creciendo pero, lo veo desde el punto de vista de generar frutos de lo que uno hace porque es una

pretensión normal de cualquier persona que tiene que comer y vivir. Pero lo que me interesa de este viaje es disfrutarlo, amarlo, amar lo que yo hago poder vivir de esto y morir a través de esto también que la música sea más allá de un pasar y una experiencia que fue súper mágica sea algo que complementa mi vida y la de los demás que me rodean, mis amistades mis familia, mis amigos músicos.

Sobre Violeta Parra y Víctor Jara.

Siempre son pilares. Para mí son fundamentales, nunca me desentiendo de ellos, los vivo frecuentando, creo que lo que aprendí del Víctor y la Violeta, lo habíamos comentado con unos músicos y con Eduardo Soto una vez lo hablamos. es la capacidad de trascender con la música, ese canto atemporal que tiene Víctor y la Violeta , esa composición consciente , conectada con el pueblo y con la gente hace que la música se mueva y se canalice a través del paso del tiempo, Víctor para mí es eso, a nivel de composición quizás no estoy ligado netamente, pero para mí son referentes súper potentes y los frecuento cada vez que puedo y tengo tiempo , la Violeta para mí es entrañable esa voz como maternal que tiene esta mujer, y Víctor que te lleva a ese plano emocional e íntimo de conexión con la razón social que deberíamos tener cada uno.

¿Sientes tus canciones como un aporte hacia la gente o tu entorno?

Yo creo que uno siempre quiere aportar en verdad, mis canciones siempre estuvieron pensadas para que la gente las tomara las hiciera suya, y se las llevara a cualquier lugar

Creo que cuando uno pone su trabajo en manos de otras personas se produce ese tipo de cosas. Con este trabajo se produjo eso, puse mi música en manos de otros profesionales, otros músicos que piensan de diferentes formas y la música se transforma. Llega más a las personas.

Siento que cuando uno crea algo a nivel musical tiene esa pretensión de ser escuchado, que la gente tome la atención, los músicos necesitamos ese refuerzo , que las personas nos escuchen , piensen en lo que les transmitimos, si yo mi música la quiero regalar constante mente si hay personas que les gusta ,para mí eso es genial. Uno imprime un mensaje y una forma de pensar, y quiere

que la voz sea escuchada, es relevante llevar un mensaje en las canciones y que tenga una repercusión.

La independencia musical

Ha sido todo un cuento , un viaje bueno de ser músico independiente , tienes esta libertad, de poder moverte musicalmente de manera espontánea, de ser selectivo elegir los movimientos que tú quieres hacer en el ámbito de la música, ir creando de manera muy tranquila muy paso a paso, el músico independiente tiene eso , para mí ha sido un viaje bien entretenido y muy "cuatico" a la vez, de conocer a muchas personas, porque en un principio empecé solo pero después abrace la idea de trabajar con otras personas en este cuento de lo que significa de producir un disco , producir un trabajo, generar un estilo , , defenderte de manera independiente sin apoyo de las disqueras, de todo lo que involucra no tener esas Lucas. Pero aun así entregar un trabajo profesional.

Creo que el músico independiente tiene esa gran particularidad de estar consciente de tu entorno, de tus compañeros, para mí ser músico independiente conlleva generar una responsabilidad desde mí hacia otros músicos, porque creo que el desarrollo propio es el desarrollo de otros músicos también. Pasa mucho que de repente hay músicos que les va bien y no vuelven a mirar para atrás, o hay que andar rindiéndoles pleitesía porque son algo famosos , a mí eso siempre me ha cargado, para mí en ese sentido las reglas generales dentro de lo que se hace en Chile , tiene que ser la humildad, sino tienes patrones de humildad incorporados e en tu vida, y no me voy a meter en los temas creativos va más allá, en la forma de aplicar la música que tiene que ver con compañerismos, con la gente con lo que tú vas a proponer afuera y dentro del escenario. Creo que ese tipo de cosas tiene que estar siempre ahí bien medidas, resguardando el no caer en ese tipo de cosas, que son vicios a las finales, eso de renegar lo que tu alguna vez como músico independiente hiciste, yo me he fijado mucho en eso que en la escena musical pasa mucho eso, pero lo toma con calma y harta paciencia. He aprendido a tener fe en lo que uno hace.

Eduardo Soto

La entrevista fue realizada en la Tetería Amapola, en subida Cumming, el viernes 15 de agosto a las 21 hrs, y tiene una duración de 39 minutos de grabación. Esta se realizó luego de que el terminara de organizar un ciclo de cantautores en ese lugar.

Discografía

Eduardo soto, (Ep)

Homónimo, (disco) 2012

Desaprender (Ep) 2014

Nombre, Fecha y lugar de nacimiento.

Eduardo Javier Soto Ruiz. Nacido el 16 de febrero de 1986, lugar de nacimiento Calbuco Décima Región, 6 años viviendo en Valparaíso.

Inicios Musicales

A los 12 años , mis hermanos siempre tocaron guitarra, y yo siempre me mantuve al margen , hasta que me empecé a cautivar con el asunto del rock, bueno mis hermanos mayores siempre traían material , casete, en ese tiempo el año 98 el tráfico de casete aún se mantenía en Chile, escuchar bandas de Metal era algo novedoso , un boom de heavy metal que me gustó mucho y comencé a tocar guitarra y tratar de cantar cuando nadie estaba , esos fueron mis inicios bueno e impulsado por el gusto que tenía mi papa por tocar guitarra campesina rancheras y cosas así, que yo cantaba cuando era chico y lo acompañaba , pero prácticamente un juego infantil , típico del mas chiquito , que su gracia es que cante con el papa. Después eso se difumino por un tiempo y lo volví a tomar en la adolescencia.

El transcurso fue que mi primera incursión como músico, fueron aprenderme canciones de otros, cantar de todo, a mí lo que me apasionaba en realidad eran los cantantes, como Fredy Mercury, Rot Hartford, Pedro Aznar, Francesca Ancarola eso era lo que a mí me llamaba la atención, yo lo que quería era cantar, así de bien, sentir tratar de llegar a la sensación de lo que me generaba algo y también poder cantarlo.

Tuve varias frustraciones, la primera vez que me presente ante público fue en el liceo estaba en segundo medio y no me salió la voz en la prueba de sonido. Tuve que volver a mi casa que estaba muy mal, mi experiencia traumática, pero eso me impulso igual me dio más fuerza.

Después empecé a tocar con mi hermano, bandas de rock, cover, hacer cosas que uno aprende estando en la media tuve la suerte que un profesor de música que tenía 30 años llevo al colegio que era uno municipal, y él me nutrió me dio la libertad de crearme el cuento, pues siempre pensé que cantaba horrible en el fondo, hasta después me di cuenta que cantaba mal, pero en ese tiempo pensé que lo hacía bien. Esa convicción, quizás a los profesores les llamaba la atención era como una tozudez, la mantuve y cante mucho heavy metal pero

cantaba mal porque no tenía técnica, cantaba canciones de Bruce Dickinson, Iron maiden de Judas priest, Metallica. cosas bien clásicas , aunque por ahí empecé a cautivarme con las bandas que tenían un registro no tan complicado , como por ejemplo Lucybell, escuche mucho tiempo Lucybell, me empezó a llamar la atención los cantantes no el género musical, era tanto lo que me gustaban los cantantes que extrapole mis gustos musicales. Me gustaba el rock, pero me gustaba como cantaba Alejandro Sanz.

¿Tienes estudios formales o musicales?

Si mis estudios formales tuve en la Universidad de los lagos, todos son incompletos, entre comillas incompletas en el fondo adquirí los conocimientos y me empezaron a cansar las repeticiones y los cúmulos de tipo formal.

Estuve 2 años en un coro de cámara, ahí aprendí mucho con un profesor que se llama Carlos Campos que era muy buen tenor. Y director, ahí la técnica se me afirmo, estoy hablando el año 2004.

El 2004 hasta el 2007 estuve en una licenciatura en artes con mención en música , cine y teatro y de ahí me vine para acá el año 2008 y entre a la Universidad de Playa Ancha donde estuve 3 años, lo mismo me paso , aprendí ciertas cosas, siento que las academias caen en el peor delito de exigir a los alumnos competencias y eso hace que los alumnos terminen odiando la música más que amándola, es un arma de doble filo para mí , decidí empoderarme de mi propio destino , no depender de la Universidad para acreditarme como músico.

Vínculo con Valparaíso

Valparaíso para mí es un proceso de descubrir todo este mundo de... Empecé a experimentar con la guitarra con la música de Lucybell, me gustaba mucho el pop por como sonaba con guitarra solo, esa fascinación la encontraba como no tenía técnica para llegar a niveles tan altos en registro vocal, esa era mi fascinación, y llegue acá a Valparaíso y empecé a darme cuenta que había una movida de cantautores muy grande, eso me dio el coraje para decir, ya voy a grabar algo, y grabe Un Ep el 2010 aquí.

Para mí Valparaíso está ligado al sacar la creación, el núcleo la fuerza energética que tiene Valparaíso es súper importante, uno como que después se olvida de esa sensación, cuando 5 o 6 años imagina. Renovar esa sensación con el lugar es súper distinto, cada vez se plantea distinto Valparaíso. Pero esa vez logro acordarme, tenía una fascinación por la creación, y todo salía muy rápido, hice canciones en horas, y de ahí no pare, seguí y gracias a esas ganas empecé a buscar lugares, a conocer los músicos y así de a poco.

¿Cómo se manifiesta en tus composiciones el vínculo con Valparaíso?

La relación es que yo no soy de Valparaíso, entonces en un principio toda la música está basada en no añorar el lugar de donde soy, sino que tomar toda la energía de donde estaba todo lo que yo tome en el sur, todo lo que aprendí y eso combinarlo con la energía que tenía Valparaíso, me hizo reflexionar, esa unión de polos de 2 puntos de donde yo nací, me crié, me forme y Valparaíso, que fue como mi secundaria para mí, es cuando te das cuenta que puedes salir de las casa y hacer otras cosas, para mí significa eso Valparaíso, ese choque energético del lugar de donde yo vengo y esta ciudad genero una visión extra, una Meta cognición de lo que yo soy.

A nivel interno yo lo entiendo más Valparaíso más que externo, por ejemplo mi música no es firmemente de crítica social, porque no es algo. Para mí los procesos de vida son distintos, lo que yo pueda aportar lo que yo siento, eso es lo que me gusta hacer y eso tiene que estar primero, lo que a mí me apasiona es extrapolar lo que hago, extrapolar las sensaciones como en este caso de dos lugares distintos que a la ves se unen en mí.

¿Cómo planteas el proceso creativo de tus composiciones?

Muy entretenido, súper simple agarro una guitarra o una base o un piano y empiezo a balbucear y toco la guitarra y balbuceo y línea melódica, para mí lo primero que tiene que haber es que cuando siento placer, detengo paro, grabo, después escucho y vuelvo a sentir y ese placer lo que me evoca es lo que se trata esa canción. Una canción que estoy tocando y hay algo como que me llama y bum. Lo escribo y lo último es la letra.

Los pasos son; Melodía que es como una improvisación que yo hago luego viene el gusto por estar haciéndolo, lo repito tantas veces que al final me termina gustando y ese gusto lo que a mí me provoca es lo que trato de encajar con letras, como una unión.

¿Compones sobre algún estilo definido en particular?

Yo creo que mi estilo tiene mucho de pop, pero creo que todavía estoy ahí, lo que yo hago es algo que es melódico, estamos claros, he logrado identificar a través del tiempo, llevo muy pocos años recién 4 o 5 años haciendo esto y lo que logro dilucidar con el tiempo, que es melódico, tiene algo pop, que inevitablemente yo escucho mi trabajo y me gusta y lo que a mí me apasiona es la melodía, porque de donde viene su energía es melódica, no es lírica, yo no tengo letras que digan " Oh que la letra que tiene ese tema es impresionante como muy fuerte". No lo que yo juego es con el otro lado, con la melodía.

Podría decir que es un pop melódico, pero no un pop como comercial, trato de mantener esa como autenticidad que genera lo que es ser auto gestionado, cuando es auto gestionado yo me preocupo de grabar bajo, batería todo, todo lo grabo yo, y mi hermano que me ayuda con la producción musical porque él es guitarrista y tiene otra visión armónica del asunto, y él me nutre mucho. Entonces ahí es cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo es música melódica, pero el arreglo lo podemos dejar en pop. Igual tengo algunas cosas que rescato obviamente de nuestra idiosincrasia que es el folclor, Pero no es, lisa y llanamente, es como partí haciéndolo, porque estoy ahora ligado hacia el rock.

Influencias musicales

Uno siempre se va renovando, cada cierto tiempo yo renuevo mi biblioteca de música voy escuchando, voy diciendo " Oye sabes que, " Mira no se, lo que a mi ahora me motiva es el Post Rock, que claro es melódico y a mí me gusta eso, la sensación que te crea una melodía más que la letra, hay canciones que tienen una letra pero espectaculares, pero para mí lo primero que entra es el sonido, más que la letra, entonces el Post Rock tiene eso. Son melodías, es espaciales, como Explosions in the sky, Sigur Rós, como Pelican, bandas como Mogwai.

Lo primero que hice estaba más ligado a Pedro Aznar, si estaba bien presente la música de él. Aun así estaba escuchando cosas como más locales, recuerdo que había un disco de Gepe que me gustaba mucho, creo que era el "Hungría" que me gustó mucho y dije a me gustaría hacer algo así, lo encontré interesante, y escuchaba hartos solistas me empezó a llamar la atención, después empecé como ya a aceptar más esta cosa del pop, melodías y dije, voy a hacer lo que a mí me llama más potentemente la atención, lo que a mí más me llena.

Esto es un proceso y yo miro que estoy recién, no sé yo miro la discografía de Congreso y son una cantidad de discos terribles. y pensar que estoy en la primera parte allá arriba , y yo digo " que estarían pensando cuando iban en el disco 14" en que parada estaban en la vida, yo recién voy con 2 Ep y un disco, es muy difícil de repente lograr hacer un análisis en tan poco y corto tiempo.

Discografía

Es impresente porque han sido procesos distintos , yo miro y recuerdo muchas cosas que a uno se le olvida, entonces hay un resquicio que te sirve, como dejar un árbol que alguna vez plantaste que pensaste que te iba a dejar manzanas , y con el tiempo empiezas a ver que no solo te dieron manzanas , te da sombra, te acompaña, te ayuda a recordarte, para mí todas las canciones tiene un proceso distinto son creaciones que aunque uno lo quiera o no , son momentos , son motivaciones que uno tiene para llegar a eso y ahí se ve reflejado . Hay canciones que yo las he hecho, no sé, desde pensando en la raíz así como social, otras a niveles oníricos, otras pensando en no sé, nivel de relación interpersonal, de pareja, cosas que me imagino que pueden pasar, deo que en mi mente vuelen creaciones. Mi primer Ep es Eduardo soto, después el segundo que saque es un disco fue el 2012, que es "Indómito", y ahora el 2014, saque "Desaprender", que es un Ep, que es prácticamente un proyecto como que dije, me invite a mí mismo

El último disco que hice fue hecho paulatinamente a través del tiempo y compuse una canción y grabe una canción por cada estación, y dio fruto del Ep que se llama Desaprender, que el título va por el mismo proceso me ayudo a desaprender ciertas cosas ciertas imágenes, creencias que uno tiene internas, desaprender significa ya no querer aprender, sino que deshacerme de lo que son conocimientos que me limitan.

¿Qué es lo que te hace distinto y similar a un músico de tu generación?

A mí que me hace distinto que no conozco otra persona que no sea yo, que yo sepa en el mundo aun no conozco alguien que no sea yo, las personas son irrepetibles, pero entonces lo que me hace distinto creo que la creación misma de cada persona te hace distinto.

Pero en estilo viéndolo de un análisis más estético, yo creo que lo que me hace distinto es que tengo una mezcla de varias cosas y que no le tengo tanto temor a eso, porque no tengo una productora que me ande apretando, diciendo que es lo que tengo que hacer, ahora si hablamos de lo que puede ser similar, pueden ser las bases, los acordes, cierta tendencia como más pop, más melódico, por ahí está mi parecido, por ejemplo yo me puedo comparar un poquito mi sonido, como lo que hace a veces Pedro Aznar, en lo que hace, porque igual tengo una influencia, o de Lucybell, de los artistas que te hablé antes, de que fueron mi influencia, mucho de lo que es Post rock, este disco ahora último tiene mucho de Post rock.

¿Qué es el texto para ti en una canción?

El texto es llegar al verbo la sensación que me genera la música, en momentos del contacto que tengo con la música, se crea, llega a mí y me genera algo, y ese algo que yo busca una imagen y ese algo es todo lo que conocemos para mí.

Hay un tema de La Renga que se llama "Lo frágil de la locura" hay las líricas de Catupe Cumachu me gustan mucho, igual me marcaron, en Chile, me gustan las letras de Chinoy, me gusta el disco "Pánico" de Manuel García, esas letras me gustan, igual hay otros músicos, se me van, Manuel Huerta, por ejemplo, cantautor de Santiago, él es el cantautor chileno que más admiro, del estilo trovador o más clásico.

¿Qué quieres expresar en tus composiciones?

El placer, es como la emoción que me genera la música eso es lo que yo quiero transmitir, yo no quiero convencer a nadie de que salven las ballenas, o para mí cuando tu entras en contacto con la música para mí está todo dicho ni más ni menos.

¿Existe una temática más específica o reiterada en los textos de tus canciones?

Las temáticas son como las visiones internas, el cómo encontrarse consigo mismo, siento que ese es el plano donde yo más me manejo, el interno porque es donde se genera el gusto po, adonde se genera el contacto con la música es en mi interior, ahí es donde yo me regocijo más con la música, entonces en esa atmósfera es donde nacen las imágenes.

La música como rol social

Tu cuando haces música , estas generando algo, haciendo algo, cuando haces música no importa lo que hagas ,no importa de qué hables, la música es una manifestación de lo que está pasando, como un diario, como leer, yo por ejemplo he tenido la suerte de poder escuchar muchos cantautores en la quinta región y me doy cuenta que es un recorrido, yo los escucho y puedo escuchar los barrios, los lugares, son paisajes, las canciones tú las escuchas y son paisajes, con problemáticas sociales, paisajes con dolencias familiares, paisajes que te dicen de qué lugar vienen, y aunque no lo quieran igual se extrapola , siempre sale.

Entonces para mí hay quienes buscan un rol social directamente con la música porque claro, es su camino y les hace sentido, pero para mí toda la música desde el reggaetón, es un testimonio de algo, algo te está diciendo de que somos que estamos haciendo de qué momento estamos viviendo, entonces tiene un rol social, tiene algo que nos inquieta, la otra parte, es parte de un puzle.

Es importantísimo tú haces un repaso de lo que es la música en su amplitud máxima desde los lugares más mundanos hasta la élite máxima, es una radiografía la música te permite conocer, conocimiento puro, el conocimiento lo más genial de todo que es conocimiento tanto a nivel intelectual o emocional.

¿Es importante el tema del patrimonio en tus composiciones musicales?

Mi trabajo de composición a nivel patrimonial no tiene ningún tipo de contacto , siento que no incita a ningún, que no tengo un empoderamiento en relación a esa temática, aunque sí creo , que el patrimonio , porque tiene que estar , porque eso es cuando tu guardas registro de lo que fue el año 90 , lo que estás haciendo tu ahora , tu estas generando patrimonio, un bien, una riqueza, porque eso en 2 o 3 generaciones más vamos poder decir " hemos recorrido tanto". A pasado esto entonces ya sabemos y somos personas mucho más conscientes de lo que estamos viviendo en el presente, no somos nada sin el pasado, y si no tenemos eso entonces no existe nada, yo creo que tal vez estoy siendo parte de un registro pero no soy quien soporta ese registro.

Percepciones de la música en Chile

Yo veo que la música en Chile es un recurso humano que está ahí, que siempre ha habitado y siempre ha tratado de salir, porque nosotros los chilenos más que los artistas, no hablemos de los artistas, hablemos del cotidiano, del que tiene canciones y lo comparte con sus amigos, yo conozco muchas personas que hacen eso y para mí ellos son.

Porque tiene que haber un orador en la sociedad , en los grupos sociales siempre hay oradores ,c cuando no hay y la industria se hace cargo y le da un rol a eso comercial a nivel esquemático a nivel iconográfico, caemos en una sumisión, donde estamos esperando que otras personas sean los artistas , y que siento el llamado a crear no está en la vereda de quienes están arriba de un escenario, el crear es algo que viene contigo que viene con cada uno, que viene en nuestras familias , que viene en el quehacer y para mí la música así en su amplitud en Chile , un trabajo que por mucho tiempo fue muy iconográfico y ahora está en un proceso como de expansión, de independización de puntos ,

ahora es geografía musical esto, ya no es "Los Tres", Los Tres antes representaba Concepción el sur de Chile , Chile , Santiago, Valpo, era algo globalizado, una banda que agarraba todo, pero ahora tú vas a Concepción y encuentras 5 o 6 cantautores, bandas , vas a Punta Arenas , a Puerto Montt, vas a Santiago , a Valparaíso ,es como un despertar en la creación , un despertar musical, yo creo que estamos en pañales. Esto no más de 5 años ese cambio.

Aspiraciones como músico y/ o temores

A me incomoda lo que viene cuando tú te expones , por ejemplo sacas un disco , tienes un fan page, gente que de repente tú vas a tocar , y te dice oh eres músico gente que te pone esa etiqueta y te dice tu eres tal. Nunca me he sentido cómodo con eso, no es mi fin que la gente me conozca, mi fin, es poder vivir tranquilo con eso, porque a mí no me apasiona que me vean, me apasiona la música, me apasiona. Yo feliz que me dé para pagar una casa, vivir tranquilo, sin fines de lucro, bien ahí, por mi fuera así.

Pero una vez me dijeron que va por añadidura que tiene que ver con la sociedad, con nosotros mismos que somos una sociedad iconográfica, entonces alguien hace algo y tu "eres así" te etiquetan y te formulan de esa forma, y uno igual hace lo mismo, como un estado de reflexión con el otro, al final tu terminas siendo lo que ellos quieren que tú seas y así sucesivamente, como una sensación casi atmosférica social.

El temor es tener un accidente, perder mi voz, alguna vez he sentido eso, pero también es un aprendizaje porque no todo es para siempre. El problema no está en perder la voz, el problema es que uno siente temor a eso.

Estas entrevistas se realizan para visualizar la vida del cantautor que trabaja su música desde Valparaíso o que ha sido influenciado fuertemente por la ciudad puerto , en estas entrevistas , los músicos que se encuentran en distintas etapas de sus carreras nos muestran distintos puntos de vista en torno a un mismo como persisten factores comunes musicales través del tiempo.

¿Sientes tu música como un aporte a la gente a tu alrededor?

He visto gente que le ha gustado lo que hago, y dicen, "Oh fue la raja", eso. Pero a nivel macro, mi música no la veo algo así como una revelación, no para nada no soy ningún movimiento, simplemente soy alguien que me gusta lo que hago.

La independencia Musical

Independiente es que no te digan lo que tienes que hacer, que no interfieran en tus procesos creativos, que no te digan que tienes que concursar para tener la opción de grabar un disco creo que Fondart ha ayudado , pero ese intervencionismo que tiene el estado hacia las personas nos genera una dependencia nos vuelve un poco invalidas, y por fortunas las tres producciones musicales que yo he hecho, han estado cien por ciento, hechas por mí , las he pagado todo , con el apoyo de mi familia de mis amigos, y esa sensación de decir que yo lo he hecho solo sin el empuje de nadie , que interfiera a nivel , en su organigrama y en su fórmula , sus procesos que tiene que ser, me enorgullece me siento bien , puedo caminar tranquilo por la casa.

Pía Zapata

Esta entrevista fue realizada en La Pizzería el Pasaje secreto en subida Cumming el martes 02 de septiembre a las 15:00 hrs en Valparaíso. Tiene como duración 1 hora y 04 minutos de grabación.

Reseña: Pía Zapata, cantautora de Chillán radicada en Valparaíso, Chile. Con su voz honesta, dulce, aguda y a la vez intensa, más su inclinación a los sonidos Acústicos, desarrolla el gusto por los sonidos Folclóricos, autóctonos y contemplativos del sur y del puerto, composiciones frescas que se ven retratadas directamente en su primer disco grabado el año 2011.

Discografía

Música de Mimbres (2011)

Nombre, fecha y lugar de nacimiento

Pía Catalina Zapata Guajardo, Nacida el 4 de mayo de 1989, en Los Ángeles, pero a los días me llevaron a vivir a Chillan.

Inicios musicales

Es chistoso lo de los inicios pues , primero por mi papa que tocaba folclor antes de que yo naciera, e incluso antes de mi papa , yo creo que mis influencias más directas es mi familia entera por parte de Zapata, que todos tocan algo , todos bailan o hacen de todo, pero ninguno se dedicó a la música en la realidad, era parte del pasatiempo de cuando éramos chicos, mi papa cuando era chica me cantaba canciones que el inventaba y escuchaba mucha música, mi mama también siempre le ha gustado mucho la música, como el Rock , a mi papa más el folclor tradicional y el canta también entonces esas son mis primeras influencias como infantiles.

Esto que te cuento de mi papa es lo más de raíz, que por eso en algún modo la música con la que partí con el música de mimbre y las composiciones que tenía antes tenía como esa esencia más natural más natal, entonces más de raíz , más que por el lugar que vengo que es Chillan, después cuando crecí, escuche mucha música que me enviaba mi hermana mayor Camila que se vino a vivir a Valparaíso cuando yo tenía catorce años entonces , en Chillan no llegaba mucha radio con música nacional casi nada de bandas de rock , ni de Santiago nada ni tampoco había internet en esa época como ahora que puedes descargar cualquier cosa, pero después mi hermana me empezó a enviar música de Valparaíso, y así como empecé a interesarme un poco más por la música en la búsqueda porque ahí conocí la música del puerto , el rock de villa alemana, toda la música.

Del inicio yo nunca pensé en dedicarme a la música, me llamo siempre mucho la atención si, participe en un montón de festivales en Chillan para probar mi voz y nada más que eso y no sé, por ejemplo cuando salí del colegio participe en un festival de mi colegio que lo organizamos nosotros que lo gané. El festival Víctor Jara de Chillan es uno de los que si me marcó, me hizo pensar así que en realidad me gusta la recepción del público, me gusta sentarme en el escenario y expresar algo y es a partir solo de mis emociones, entonces como que me cayó bien esa sensación. Eso fue el año antes de venirme a Valparaíso, y fue súper "bacán" para mí porque gane el festival cantando una canción de Víctor Jara, entonces para mí fue un logro súper grande porque no me había presentado en un lugar más serio que mi colegio nunca, y en Chillan el festival de Víctor Jara es súper consistente se llama festival de todas las artes.

Ese mismo año estaba la hija de Víctor Jara, también estaban los muralistas que estaban arreglando el mural de Siqueiros (Pintor mexicano), yo dije " Puta, este jurado que tiene una apreciación más allá de lo que es la música como una apreciación emocional del trabajo artístico, entonces ya quizás puedo".

Me vine a Valparaíso no a estudiar música, me vine a estudiar diseño, porque el músico de la familia iba a ser mi hermano no yo. Mi hermano con el que tocamos juntos es guitarrista el del el medio, yo soy la menor.

Antes que nada en ese periodo que anduve participando en festivales, también con mi hermano me acercaba más a la música, porque el siempre toco de chiquito y yo quería cantar con él quería hacerle los coros. El tocaba funk y yo era la corista de su banda, todo ese tipo de cosas, entonces después a de todo ese juego, me vine a Valparaíso y un día mi hermano vio que estaba componiendo canciones, que nunca se las había mostrado a nadie, yo nunca he tocado guitarra, nunca he sentido que soy guitarrista, pero si le sacaba sonido. Cuando participe en el festival Víctor jara ahí me gane mi primera guitarra.

Guitarra siempre hubo en mi casa, pero mi hermano era el que la tocaba, él tenía ese rol, yo decía, " yo no toco guitarra, como que mi cabeza fundida". Después cuando me gane la guitarra, como no la voy a tocar, en la búsqueda de esos sonidos que me provocaban placer que me provocaban sacar más emociones , me di cuenta que quizás podría componer, y me puse hace canciones de lo que me ocurría trate de ser solamente por placer, y mi hermano se dio cuenta de eso , y me dijo que participara en un festival porque había un jurado súper bueno para probar mis composiciones ,me costó entrar al festival porque tenía muchos prejuicios por lo que significaba el festival que era Pepsi al máximo entonces , yo nunca he estado de acuerdo con las transnacionales ni tampoco estoy de acuerdo con que me represente una marca en general menos una bebida que es devastadora, pero ya me convenció, y fui pero no quería competir, el jurado era súper bueno de verdad, estaba la Juanita Parra, , los hermanos Ilabaca de los chancho en piedra, un montón de locos que tenían que ver con el área musical radial y también compositores, ,el vocalista de Weichafe, ahí llegue con mi guitarrita y con Jorge Castro , el era mi guitarrista al principio y con Matías Morandi, y me presente, y sin darme cuenta empecé a participar quede dentro de la selección, con mi composición, me impacte mucho por esa situación porque nunca le tuve, o yo no tenía dentro de mis percepciones que yo podía ser músico ni compositora, menos compositora. Entonces esos fueron mis inicios al final gane el Pepsi nacional, con composición como solista , con mi composición "La espera".

Estudios Formales o musicales

No tengo estudios musicales formales, soy diseñadora industrial e ilustradora, y también hago un montón de "pega" gráfica, entonces mi forma de componer tiene, a veces yo pienso uno en el lado de que se desarrolle, si no eres músico, tomas esa forma de creatividad, del área que tú tienes que para mí es el diseño y lo puedes utilizar, relacionarlo con la música. , yo podría decir que no soy profesional en cuanto a la música, también no me gusta la palabra profesional, no soy académica de la música, pero ocupo esta herramienta profesionalmente establecida para hacer este desarrollo de la idea creativa. Esa es mi profesión Diseñadora Industrial.

Vínculo con Valparaíso

Yo creo que como para todos los que llegan acá a Valparaíso, para todos los "afuerinos" digámoslo , tiene un impacto hacia cualquier área de tu vida, creativamente , emocionalmente Valparaíso tiene una constitución geográfica que hace que el que llega acá se desenvuelva algo , devele algo de su forma de ser.

Cuando yo llegué aquí a los 16 años y dije este es el lugar donde yo quiero vivir, e hice todo para poder venirme a Valparaíso , entonces el rol que tiene Valparaíso dentro de mi ritmo energético ,de mi vibración vital de la vida es esa apertura pulmonar que tiene la costa abierta, que hace que tu botes cosas , es tan explosivo que también hicieron para mí una especie de psicología geográfica , "cachai", hizo que botara un montón de emociones que no podía hacer en Chillán, porque Chillan es una ciudad súper tímida, donde tampoco se toma muy en serio la expresión , estuve muy contenida por mucho tiempo y llegue a Valparaíso a esta cosa como media loca, claro ese rol tiene, como un puente. De hecho mi primer disco lo único que tiene son puras imágenes de mi fascinación de los primeros años en el puerto.

¿En que se manifiestan tus composiciones, hay algún criterio que influya en relación con el lugar?

Al principio si yo creo que fue como una especie de éxtasis de Valparaíso en los comienzos, cuando estaba en cualquier lado que como no voy a relatar esto, que medio puedo utilizar para poder expresar lo emocionada que me hace sentir Valparaíso. Entonces ese fue como mi primer pie que puse dentro de la composición, gracias a la inspiración emocional que me dio el haber sentido la presencia de Valparaíso, más que una ciudad como una especie de monstruo viviente que te remece.

Entonces después me conecte más con mi forma de componer, el monstruo de Valparaíso hizo que yo me remeciera como un terremoto que yo sacara todo, que ya no le tuviese vergüenza eso es. Valparaíso tiene personalidad y si tu vienes de afuera y te das cuenta de eso, Valparaíso dice muchas cosas todo el tiempo siempre se está expresando.

Dentro de la evolución del sonido, antes tenía el ritmo compenetrado entre Chillan y Valparaíso, yo ahora creo que va más allá, como esas faltas de límites que tiene Valparaíso también me inspiran caleta. Como es una ciudad que siempre está cambiando, es súper antigua, tú ves como un fantasma acá y ves puro futuro también, por la cantidad de gente extranjera que viene, por el mismo paisaje explosivo, en el mismo hay áreas verdes también.

Ahora todos los lugares tienen su autonomía distinta, todo desde el norte hasta el sur, en cualquier país, Chillan era esa cosa folclórica también un poco tímida esa forma más comprimida de expresar las cosas. Más campesina. En cambio acá es más irreverente más abierta, más punzante, en el norte es otra "Volada". De acuerdo donde tú estés para donde agarres las raíces de una u otra forma la vibración del lugar te va ir hacer cambiando.

¿Cómo te planteas el proceso creativo en tus canciones?

Es súper ultra Freestyle, depende del día. A veces es, como no soy músico, así como que me se todas las notas yo no cacho nada en realidad yo me dedico a descubrir los sonidos que me gustan entonces sin saber que estoy haciendo busco algo coherente para mí y de ahí salen cosas como que yo compongo a través de algo que siento la necesidad suprema de expresarlo no lo

planeo mucho , lo segundo es que la mayor parte de las veces cuando eh compuesto una canción lo hago desde la guitarra o a veces de la melodía de la melodía vocal que me salga como una idea sobre todo tomando en cuenta la emoción que tengo en la semana o el mes o año que se ocurre esa canción son tópicos bien emocionales yo me baso cien por ciento en cuanto a la imagen de la emoción yo trabajo mucho más con mis trabajos creativos , son más gráficos son más de dibujo y ocupo ese tipo de composición grafica es la misma que yo ocupo en mis composiciones generando capa desarrollando como un mundo.(a gracias a lo otro que estudiaste) más que lo que estudie podría decir como que tengo una beta paralela , yo cantaba y siempre dibujaba , desde niña , en el colegio siempre , en vez de tomar clases de música opte por arte , ese es como el viaje que hago la vuelta que hago para poder componer primero la imaginación visual , como que lo visualizo y luego lo plasmo, en general yo podría decir que no tengo un método pero sin querer ese es mi método y al arreglar las canciones con mi banda primero hacemos una capa después la otra , la que lleva la emocionalidad el aire la tierra , la que tiene el sustento y así como que esa es mi forma de ver la composición como un universo paralelo y ojala en 3d no en 2D , por que la bi-dimensionalidad en los dibujos es el dibujo plano m todos los puntos gráficos (Z, X, Y) para mí la composición tiene que generar una atmosfera , mi sueño es que el oyente pueda generar un universo mental y emocional a través de lo que estamos haciendo , aparte de la letra que es el 50 por ciento o menos , a veces una canción podría no tener un letra pero podría tener todos estos elementos que a mí me interesan para generar un universo único que es a partir de lo tuyo pero que la persona se proyecte en eso.

¿Compones o creas en algún estilo definido?

No , lo que trato de desarrollar normalmente no lo induzco no me gustan las etiquetas en la música, en la mía por lo menos, yo estoy buscando un lenguaje propio , para poder generar ese lenguaje en realidad, lo que está ahí son todas mis influencias comprimidas y como yo escucho un montón de música, un montón de cosas en realidad y lo que sale de mi es una influencia de eso más la vibración del terreno., A lo que pasa en mi casa entonces no le pongo etiqueta de hecho me carga cuando me preguntan qué estilo eres, respeto mucho a la gente que se define del principio pero para mí búsqueda del lenguaje no sé , puedo un día tocar un metal no sé y al otro día supero melódica y al otro día bomba Stereo no sé .

¿Dónde están tus influencias musicales?

Es chistoso por que al principio cuando me puse a analizar eso , yo nunca lo pensé mucho , ahora que me estoy dedicando a la música , me han preguntado tanto que un día dije ¿cuáles son mis influencias ? recabando harto en mi infancia mis primeras influencias son súper chistosas , como yo pase harto tiempo con mis hermanos sola , ya que mis padres eran separados , y mi madre es enfermera con turnos de día , entonces yo con la persona que más estaba era con mi nana, y mi nana escuchaba la radio Pudahuel , yo amaba la música de la radio Pudahuel ,las cantaba toda , no se Luz Casal música así como que ahora es como Kitsch , después cuando empecé a ser yo misma , desarrolle mi propios gustos musicales empecé a escuchar más Grunge , escuche un montón de Punk porque mi hermana me manda discos de acá , también harto rock , y ahora actualmente como tengo la mente abierta a escuchar tantas cosas , Radiohead , me gusta la música psicodélica japonesa , me gusta un montón lo que hace Juana Molina , Animal colectivo, como rock electrónico , el Indie como música independiente lo que no se clasifica en realidad.

Sobre el Rock

Más que nada no creo en el rock como etiqueta, no tengo idea porque nunca me lo he cuestionado , pero creo en la filosofía de vida del rock, creo que tiene que ver más como con el juego de la música como esta cosa un poco más libre como vivirlo un poco más intenso , con más espíritu de equipo dentro de las bandas así que no se , para mi hay gente que tiene actitud de vida rockera, y no son rockeros , como del estilo estrictamente , me refiero como no cualquier individuo que le gusta el rock, me refiero como a músico , como te decía antes la Violeta Parra , esa mina era una rockera , tenía todo para ser una rockera , tenía canciones rockeras puede sonar raro que yo diga eso porque la loca era folclórica como por ejemplo gavián , para mí era una pieza de Rock.

Discografía

El nombre de mi disco se llama Música de mimbres , porque fue un juego de palabras que teníamos con mi hermana para clasificar la música cuando éramos chicas , lo grabé el año 2011 , me gané el concurso Pepsi el 2010 , y a principios del 2011 grabé el disco , tiene originalmente 9 canciones donde finalizo con un cover de “Luchin” con el cual gané el Festival , una versión un poco jazz , jazz fusión y como por tema de derechos yo no lo vendo , no quiero lucrar con esa canción , y una canción que no me gustaba la elimine no mas no la quise escuchar más y al final tiene 7 canciones.

No tenía casi nada de experiencia Yo como que partí al revés grabé antes de tener la experiencia, de tener los arreglos , yo tenía mis canciones puritas , casi como una guagüita recién nacida, por ejemplo cuando gané , yo tenía cuatro canciones compuestas en toda mi vida y las tenía como con estructura y todo, tuve como desde que gané , de noviembre del 2010, hasta febrero del año 2011,tuve ese tiempo para poder hacer las demás canciones sin tener experiencia andaba en esa búsqueda creativa para componer, estaba súper abierta a decir cualquier cosa, abierta a lo que me saliera trabajarla.

Trabajamos en Santiago en un estudio que se llama Tarkus, el productor de mi disco fue el Pancho Valenzuela de La rue morgue, y significa “mi yo” más chica ese disco, “mi yo” sin experiencia pero con todo el ímpetu más juvenil en las composiciones más fresquito, son mis inicios, le tengo un montón de cariño al disco pero ya no me representa. Me representaba hace cinco años atrás, ha pasado caleta, hay canciones que me siguen representando porque las encuentro hermosas pero ya no es tan mío es como de la gente que las escucha. Es "cuatico" ese proceso en que el disco es muy tuyo muy personal casi como un diario de vida y después se transforma en eso, algo que sobrepasa ese nivel más individual, y se transforma en algo colectivo eso es Música de mimbres.

Similitudes o diferencias a un músico de tu generación

Yo creo que lo que tenemos mucho en común es esta cosa menos estructurada que tenemos todos y más expresiva en cuanto emociones como, yo creo que también son las influencias contemporáneas. como que yo creo que todos tenemos las mismas influencias iniciales como el folclor, eso es algo que tenemos mucho en común en Valparaíso desde las bandas de Rock hasta las

bandas de Folk que es el área más me desenvolvía , porque ya estoy saliendo de eso. y es lo que yo creo que nos une a todos.

Lo que si hace , no sé cómo trabajan los demás , pero me gustaría diferenciarme de los demás por mi forma de trabajar, donde la composición que hago yo , está a disposición de quienes la interpretan , que serían mi banda , el bajista, Derek en la batería Pedro en la guitarra, nuestro nuevo integrante Rodrigo en el teclado como que cada uno tiene su emocionalidad dentro de la canción que yo compuse, yo no puedo limitarlo a desarrollar su creatividad de acuerdo algo que nació de mí. Entonces en eso me gustaría diferenciar mi banda porque no es rígido, y también otra cosa es el universo que se puede generar en la música como con las capas musicales, mi lucha es hacer más que un 2d y entregar todo así, como darle esa profundidad musical.

Lo otro como mi batalla musical y eso ya es más personal yo veo mis composiciones como un medio político. Sin hablar de política, yo creo que mi política es que las emociones son importantes la introspección es muy importante como para mí un punto diferenciador, es que la gente que nos escuche y nosotros mismos. Estar con emocionalidad emotiva como más de introspección más de búsqueda de quien soy del develarse a través de nuestra música y eso ojalá fuera con toda la música pero no todos lo desarrollan.

¿Qué Significa el texto en la canción para ti?

El texto a veces a mí me dan ganas de abofetearlo a veces el texto para mí es un poco delimitante, digo esto porque a veces la emoción se puede plasmar con un texto muy pequeñito o a veces puede ser un texto muy largo, pero creo que el protagonismo no debería ser nunca tanto de rellenar de palabras porque la canción debería ser así, pero creo que si las palabras que se utilizan deben ser las palabras precisas. Es muy importante entender lo que uno quiere decir y decir las palabras necesarias para poder desarrollarlo y a veces son dos y a veces pueden ser una infinidad.

¿Qué quieres expresar en tus composiciones musicales?

Lo que sí quiero expresar siempre es algo fidedigno, si se me ocurre una historia que nos es mía que tenga la emoción inicial real, por ejemplo, para mí lo importante de mis canciones es que puedo desarrollar imágenes, no tengo un tópico, yo no estoy todo el día haciendo canciones por ejemplo, que sea por real necesidad que necesito expresar algo y yo no soy de esas personas, que quiere expresar cosas todo el día, yo no soy, así como combativa ni nada, entonces lo que sale de las canciones tiene que ser cien por ciento algo que me haga sentido a mí principalmente, como un medio terapéutico.

¿Existe una temática más reiterada en tus textos?

A veces una temática reiterativa, puede ser lo cotidiano, la introspección es una temática típica mía, también como la catarsis, por ejemplo en "Déjala, "Padre mío", (sus canciones) que son canciones súper desgarradores yo creo que eso me caracteriza eso con el dramatismo, en todos los aspectos en las canciones felices y en las tristes.

La música como rol social

A veces siento que la sociedad está orientada hacia el lado de perder las emociones, y de un tiempo hasta esta parte se ha logrado, como que la gente no tenga empatías con el mundo entero, desde un animal hasta un ser humano, el rol de la música de la composición y del arte en general, como la pintura, la poesía, y todos los tipos de arte que existe son para eso, para la gente que está perdiendo el carácter emocional pueda reencontrarse consigo mismo porque en realidad hay gente que no lo hace, yo creo que la música en general tiene que ser como una especie de revelación para cualquiera hay gente que devela emociones que no sabía que tenía y le hace sentido cuando escucha a una persona cantar canciones de amor o escuchando rock escuchando metal, escuchando cumbia. Creo que la música sí tiene un rol social, pero el rol social tiene muchas aristas; todo representa algo en la sociedad la música y la gente por el tipo de música que escucha también se puede clasificar o determinar un poco, por la letra, por la

emoción que expresa la canción, como el Reggaetón que es pura sexualidad, puro machismo, aquí en Chile somos una sociedad machista y eso se nota, porque hay gente que escucha reggaetón.

Entonces así sucesivamente, tú con la música puedes hacer un poco de estadística social de cómo está un país y también es activadora de conciencia. Igual que como todas las artes, no se por ejemplo en la tele igual se desarrolla un tipo de arte, el teatro, un teatro conducido igual de una forma media extraña y eso hace que se debe un tipo de influencia en el público, que el público lo escoge. Pero si tiene un rol súper social en general la música, partiendo de que cuando tu cantas tienes público, ya no es único, no es individual, tiene que ver con la expresión y con la sociedad.

Sobre Víctor Jara y Violeta Parra.

Si ellos tuvieron un rol social en la música súper fuerte, los que mataron a Víctor sabían lo importante que es la música, como se dice y como se toca. La Violeta por su lado, ella era una recopiladora ella quería que se escuchara lo real de Chile en la música y se conoció gracias a ella una realidad que estaba levitando por todo Chile que nadie la había pescado porque lo que se escuchaba era una cosa jerárquica, la música de patrón de fondo, ella lo que hizo es que los que no se escuchaban fueran escuchados, así, yo creo que ellos dos tuvieron un rol demasiado fundamental en este país, después viene un momento en que a nosotros como músico nos inspiran para hacer música.

¿Es importante el rescate del tema patrimonial en tus composiciones musicales?

En general es importante pero yo creo que cada uno tiene su rol dentro de la música, por ejemplo, encuentro demasiado importante que exista el folclor tradicional, existen demasiados importantes que hayan formas que salgan de eso y que puedan tener también influencias extranjeras, pero sí creo que es importante potenciar, que se rescate lo que ya existió, porque es parte de nuestra historia, lo que es patrimonio debería ser más valorado, y creo que a veces en la música nueva es bonito que se escuche, aunque toquemos un estilo que no sea chileno, por ejemplo tocar bossa nova a la chilena, o cumbia a la chilena ahora existe una

cumbia chilena por ejemplo y eso significa que nosotros como nación tenemos una vibración de raíz , eso significa que tenemos un estilo , que se puede decir que por ejemplo, si viene un brasileño para acá y toca cueca estoy segura de que lo voy a escuchar como un brasileño tocando cueca, y sé que es un brasileño porque tiene las raíces súper consistentes .Igual no hay que forzarlo, yo creo que en mi música se encuentra pero uno de acuerdo a la vibración de donde está parado , al ritmo de la ciudad , es como tú vas sacando las cosas.

A mí no me gusta cuando las cosas son muy postales. A mi cargo cuando me empezaron a decir " tu música representa los colores del puerto". Claro si, puede ser pero no es el fin, está bien si hay gente que quiere hacer música patrimonial, que quiera que se note que es de un lugar, pero que esa sea como el fin, de recopilador. A veces cuando es post- postal se empieza a transformar en algo que es todo lo turístico, una especie de folclor capitalista de patrimonio capitalista.

Creo que como músico lo más importante es que sean consecuentes con lo que quieren decir, con lo que quieren expresar, y que ese sea el puntapié de sus composiciones.

Dos textos relevantes para ti de tus composiciones.

Los más relevantes son las canciones nuevas que he hecho, " Padre mío" e "Imagínese". Me gustan estas dos canciones porque expresan dos áreas muy distintas mías, una que es la más mínima, contemplativa, ambiental, y la otra que es súper dramática, introspectiva, como yo que de repente me di cuenta de mí, me plasme en una canción sin darme cuenta, después de hacerla, esas dos responden mucho a la naturaleza de mi forma de componer. Una habla sobre el tópico de la imaginación, del dejarse emocionar, y la otra habla sobre mi papa de una emoción mía con él, de esto del desapego de las formas de cariño.

"Imagínese" es una sola imagen , con esa canción quiero invitar al que me escuche o a mí misma a perderle el miedo a la expresión," no importa como lo hagas tírate, suicídate, si tienes ganas de tirarte hazlo".

Percepciones de la música en Chile y su desarrollo

Lo que me he dado cuenta de mi perspectiva en cómo se desarrolla la música en Chile, es como bien precario, no existen muchos espacios , y los espacios son como el "hoyo" tienes que ingeniártelas por ti mismo, muy sacrificado, tenés que recorrer mucho para que para que te pesquen. a veces hay gente que tiene que venderle casi el alma al diablo para poder tener lucas, eso , esa es el que hace música , mi perspectiva de la música es que como todo en Chile, es como todo en Chile súper capitalista y el que quiere dedicarse , tiene que meterse un poco dentro de este círculo o auto gestionarse , una es más sana que la otra ... la otra ya es venderle el alma al diablo. Cuesta "caleta", esa es mi perspectiva pero encuentro que la música y el cine chileno es súper retrato de lo que es Chile o lo que quiere ser.

Aspiraciones como músico y o temores

No parar de hacer música nunca , independiente que si me de plata o no que ese no sea mi fin , y quizás en algún minuto cuando el fin ... y ese es mi miedo que cuando el fin monetario sea más grande que el fin musical creo que voy a parar de hacer música independiente de la necesidad , a veces hay gente que gana mucha plata con la música y sigue pensando más en la plata .

Mi miedo es con la realidad chilena, de cómo es de difícil, no de recepción, sino al trato que tienes con la gente que está dentro de la cadena productiva de la música. Como los locales. También mi otro miedo es que la sociedad chilena no cambie en cuanto a la valorización de la música. Tengo muchas esperanzas de que la gente en Chile le empiece a dar otro carisma otro valor como lo hacen en otros países con la música, como que el músico sea respetado, a veces siento que hay mucha falta de respeto aquí en Chile.

Mis aspiraciones es seguir buscando mi lenguaje, ojala hacer musiquita hasta viejita.

¿Sientes tus canciones como un aporte hacia la gente o tu entorno?

El único granito que entrego, es que me entrego, que soy sincera, la sinceridad es lo único que uno puede entregarle a la gente, ese es mi granito, ese es mi pie forzado.

La música independiente

Ser músico independiente significa eso, que tienes que gestionar tú. También la independencia de géneros musical, para mí significa mucho esfuerzo, pero creo que es súper enriquecedor como que le ganamos un poco al sistema siendo independiente en torno a eso. Creo que es bonita la independencia pero es súper sacrificada de repente sería "bacán" como te decía él no ser independiente no signifique venderle el alma al diablo, y dejar de lado algunas cosas, y a veces tienes que dejar de lado tu sinceridad por no ser independiente, uno tiene todo un rollo con la libertad.

Lo bacán de ser independiente es que te puedes colectivizar un montón entre los músicos, en realidad si aquí en Valparaíso, seríamos más apañadores con las bandas que nos gustan y que admiramos, y los que admiramos nosotros también miren más para abajo, y se den cuenta y vayan al conciertos, porque finalmente nos apoyamos nosotros somos los puros músicos independientes, siempre vas a ver en el público músico, ves más músicos que público que te va a escuchar porque no te conocía. Por eso iba con el valor del público que a mí me da miedo como el público a veces devalúa, aquí en Chile la mirada del público hacia la música a veces es muy poco abierta de mente y poco apañadora, si un músico se equivoca a veces en el escenario tú crees que te van a aplaudir, no, para darte ánimo me refiero... A mí no me pasa mucho eso pero las veces que me ha pasado ha sido súper feo y me he dado cuenta que por ejemplo mezclar el carrito con la música me carga, como que primero es ¿hay copete en el lugar donde van a tocar? Ah no voy, como que es un aderezo, eso me da miedo del público de acá, y lo digo porque he tocado en otros lugares.

Demian Rodríguez

Esta grabación fue realizada el martes 02 de septiembre en subida Cumming Valparaíso, a las 16:30 hrs, la entrevista tiene una duración de 33 minutos. La entrevista fue realizada en el intermedio de que Demian se encontraba trabajando tocando su música en algunos bares en Valparaíso.

Reseña: Escogió el nombre Demian por el libro de Herman Hesse, y Rodríguez por Manuel, el bandido y prócer. Tiene 27 años, se viste como estrella de rock, y parece que no sale a menudo a la luz del día. Tiene ese tono en la piel de ave nocturna, de exceso de cigarrillos y de carrete. Demian es parte del circuito de la trova en Valparaíso. (Revistareplica.cl)

Nombre y lugar y fecha de nacimiento

Pedro Andrés Silva Gonzales. 14 de mayo de 1986. Nací en San Antonio

Discografía

Santos Inéditos 2012

Inicios musicales

No tengo uso de razón, porque mi familia hacia música en las fiestas y cosas así. Siempre les gusto la cueca brava, las rancheras la cosa comenzó así funcionar de ese modo, siempre hubieron guitarras en mi casa y todo comenzó como un carrete hasta el día de hoy lo hago así.

Me acuerdo que yo era chico , tenía como seis años ,m y mi abuelo siempre después de la huerta de tomate, hacia una fiesta para toda la gente que trabajó , pero llegaban muchos "weones" curaos a mi mama no le gustaba que estuviera ahí , en esas fiestas , mi abuelo me golpeaba la puerta y escondido salía de la pieza y terminaba cantando arriba de la mesa me tiraba monedas debajo del parrón una mesa larga , después me compraba helados para todos mis primos , son 10 hermanos así que era una familia súper numerosa. También cuando estaba recién nacido nuevecito de paquete, mi mama se enojó con mi papa y se fue para el frente, donde una abuelita que se llamaba Rosa, ella leía las cartas , cosas así Entonces el hijo de ella era músico bohemio, el loco había tocado con grandes boleristas del país , pero por cosas del destino, terminó siendo un borracho y perdió toda la mano" que estaba ganando.

Yo no podía dormir la noche la hacía día y el día la hacía noche, era guagüita, entonces mi mama estaba desvelada conmigo en los brazos y llegaba este caballero y sacaba la guitarra y me cantaba , entonces yo así me quedaba dormido me decía, "cuando sea grande este weon va a ser bolerista y va a tocar de bar en bar". Claro de seguro él lo dijo así como al azar de borracho, pero nadie se imaginó que iba pasar eso a futuro. Esos son pequeños tips de mi vida.

Estudios formales o musicales

No, yo saque cuarto medio y después hice un preuniversitario. No porque yo quería, yo jamás quise estudiar, la peor situación que me paso en la vida fue los años que estuve estudiando y así que decidí pagar ese preu para que no me debiera mi mama, yo siempre quise hacer música desde chico, no importa como saliera.

Vínculo con Valparaíso

Es difícil definir a Valparaíso, porque Valparaíso siempre muestra una cara diferente, si te puedo hablar desde el momento en que yo llegue acá Valparaíso yo estaba viviendo en Santiago. Tenía una banda, pero la banda se diluyó. En esa época kaskivano fue a tocar estaba recién tocando, haciendo su circuito, y me dijo, " Estamos viviendo gran parte de los chiquillos de San Antonio en Valparaíso por que no te vienes " me vine para acá hace dos años que no veía a los chiquillos. Y bueno me vine y estaban todos, estaba Braulio, Tito, estaba kaskivano, el chino (Chinoy) y se armó algo súper rico el carrete, yo nunca había venido para acá a Valparaíso, la arquitectura y todo eso yo pensaba que toda la ciudad la gobernaba puros weones "jóvenes, bajo esa consigna yo me quede en Valparaíso y empecé a hacer todas las cosas al revés, y ahí me quede acá. Valparaíso es una ciudad donde se puede hacer lo que uno quiere.

¿En que se manifiestan en tus composiciones la relación con Valparaíso?

Al principio no, como venía haciendo canciones de hace rato, habían canciones que tenían mucho de Rancagua , otras mucho de San Antonio, de Santiago de la ciudad en que he vivido, pero cuando llegue acá a Valparaíso empecé a tener esa sensación y hablar de la "Putas" casi siempre ha existido eso , de la vida callejera, de cierto modo igual me gusta hartito andar callejeando , entonces hago todo desde mis ganas de lo que me gusta, si bien gran parte de las cosas que compongo no he vivido son bien caricaturesca mi manera de componer.

Es gracioso nunca he estado con una "Putas", pero si yo cuando trabajé en el campo, trabajé de temporero, y fue una gran experiencia, los chiquillos iban hartito donde ellas. y me invitaban y me decían , era cabro chico y fui, con guitarra. Me termine haciendo del "Cabron " que es travesti, y decía, " que nadie toque a este porque es el hijo que nunca voy a tener en mi vida". Me acuerdo que cuando terminaba todo terminaba cantándole a todos los chiquillos y estaban un montón de viejos borrachos, las putas con el maquillaje corrido, esa imagen era súper " Roberto Parra" lo que estaba viviendo , en menor grado claro porque yo igual tenía una casa vivía con mis papas bajo un silencio absoluto, nadie podía saber eso que estaba viviendo, pero si me gustaba frecuentar eso, claro

Valparaíso tiene una historia pero no quiere decir que todo el tema de las putas que esté hablando quiere decir que es para Valparaíso.

Sobre tu proceso creativo

Ahora considero que lo que estoy haciendo es música popular, las últimas canciones me han definido lo que realmente quería hacer, mi primer disco tiene hartos de Los ángeles negros de ese tipo de música, ahora hay hartos de una esencia de rock, bolero, bossa que anuncia de vez en cuando, ahora los chiquillos como jugando me bautizaron como Bole rock. Rock, yo no lo siento tan así, pero es algo que por accidente se ha ido tomando más así

Influencias musicales

Mi influencias musicales, no sé, nunca salieron tanto de Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, sino bastante como del campo, Vicente Fernández, los ángeles negros, Jorge Farías, Lucho Barrios. Joaquín Sabina me gusta mucho, ahí como que todo esto lo hechas a una olla y salen algunas canciones mías.

De chico inevitable porque mi mamá ponía esa música so como que se está adhiriendo a mi manera de ver la música. No hay respuesta, no sé cómo puede salir, a veces puede salir la letra, la música a veces las dos cosas de la mano.

El primer disco Santos Inéditos, fue casi un collage, fue como abrir un baúl de los recuerdos y como uno acostumbra a componer hartos, empecé a trabajar ese disco bajo una imagen en este caso me habrá gustado hartos, en El Greco la película, este loco vendía la a la iglesia cuadros de santos, que en realidad no eran santos eran gente de la calle y se fue en contra de la Santa Inquisición, y me gusto hartos, yo hablo hartos de la Biblia en el Santos Inéditos, realmente es todo lo contrario, es bien pagano, el asunto del disco, y el de ahora es libre de metáforas, una conversación entre amigos, bien pícaro la canción que le compuse a un amigo que está "cagando a su polola" con la vecina.

Sobre el rock en Chile

Tuve la ocasión de tocar con el Flor Motuda no tenía idea de lo que era rock, y le pregunte , iba y volvía , me costaba conversar con el yo tenía ideas vagas , y me dijo si tú crees que el rock es un riff una guitarra con distorsión estas muy equivocado, el rock es una posición frente a la vida, y claro , hay música súper interesante como la cueca brava , no la que se vende en La piedra feliz sino la de verdad, ese tipo de gente tienen historias súper fuerte, por ejemplo el Nano Núñez le compuso una canción a la crespita que le llamaban que era la tía Carlina, y ahí está hablando que la tía Carlina guareció en cierto modo gran parte de la cueca brava en sus aposentos, las historias que tienen que ver, son una posición súper dura , cuando se muere alguien no lo puede revivir en otra canción , se muere y comienza otra historia, son partes que me parecen muy interesantes de la música popular , yo creo que la cueca brava es el rock de Chile.

¿Qué te hace distinto o similar a un músico de tu generación?

La vida que he vivido, trato de ser bien franco lo que me sucede, lo tomo como materia prima para hacer mis canciones, sin importar como me vea, yo jamás en mi vida voy a tratar de hacer una canción con la intención de verme una buena persona, de ser un dios caído del cielo, frecuentemente ocurre en este país que los músicos tratan de ser unos dioses, que son unas personas maravillosas que no comenten errores. Lo mío todo lo contrario yo me mando errores y hablo mucho de eso, esa es mi distinción.

Una similitud no sé, me gustan caleta los bares y a Joaquín Sabina le gustan los bares, pero a diferencia que el de Whisky para arriba y uno una cerveza escudo nomás, entonces Roberto Parra, se pasó la vida, pero no me baso en mi generación, hay una frase que dice hay que mostrarse sobre los hombros de un gigante y no veo ningún gigante aquí.

¿Qué quieres expresar en tus composiciones?

Trato de mostrarme tal cual soy , un artista con sus falencias con sus virtudes, un artista que no es casi artista, son las crónicas de una persona común y bajo ese mundo nos vemos reflejados todos nosotros, esa es mi intención tratar de que la gente se vea reflejada en las canciones , que su vida, que se sientan importantes porque realmente eso ocurre , cuando estoy en los bares ,dicen " oh me paso eso", por ejemplo "El bohemio" una canción " Porque por mucho que falte el dinero soy millonario de amigos y versos" , la gente ti dice , "la canción del amigo" , son cosas que importan bastante, por eso he decidido dejar de lado un poco la metáfora , para que se logre entender más la cosa.

¿Qué significa el texto para ti en una canción?

Yo creo que son las puertas hacia el sentimiento de la persona que te escucha, es botón que acciona cualquier tipo de sentido al resto, tu manera de componer si es sinceridad , si es con amor , como si fuera la última canción que vas a componer en la vida, la persona la va a recibir y la hace suya , y eso no hay otra cosa de mi modo de ver la letra , hay veces que los artistas carecen de una buena ejecución con la guitarra , de cantar bien , y a veces tienen muchos problemas con hilar las palabras , sin embargo hay algo que rompe con todo eso y hace que la gente diga " Oh que impresionante la canción", eso no es nada más que el espíritu que le da el que escribe hay cierta verdades que compartimos todos nosotros, y esas verdades son las que necesita la gente.

¿Existe una temática más específica o reiteradas en tus composiciones?

Sí, siempre existen, no voy a dar nombres porque considero que siempre las canciones tienen que tener su respeto hacia esas muletillas, existen temáticas que se repiten pero con otras, o más maquilladas un poco. Palabras que uno dice. Esas temáticas no las suelo tocar

La música como rol social

Me parece que es una herramienta súper interesante para llegar a los temas que realmente importan, sumamente interesante es ser personas presentes en la época que te toca, no estoy hablando de la musicalización pero si de los que estas escribiendo, porque obviamente hay gente que está hablando del pasado habiendo cosas muy presentes que están haciendo daño hoy por hoy. De ese modo cuando escucho calle 13 me parece magnífico, Silvio Rodríguez tuvo su pelea pero el golpeo en su época porque fue muy presente de su época, sin colgarse de personas, hoy por hoy la gente va anunciando a Violeta Parra a Víctor Jara y como que se va manchando el asunto, se va perdiendo objetividad frente a la consigna que se supone que uno debe dirigir.

Es importante el tema de lo patrimonial, el rescate en tus composiciones musicales?

No, no es importante para mí, pero si a veces para mí la cosa va saliendo de una manera natural, pero considero que hay que faltarle el respeto un poco a la música en el buen sentido de la palabra, para hacer cosas nuevas, obviamente si tengo la sensación de que todo está hecho, ahora la vibración pasa a ser lo nuevo en cierto modo como que somos producto de todas direcciones. Considero que no, si es importante para mí como hacer una época en ello, pero no como el destino y el final. Es parte de un proceso para seguir a nuevas etapas.

Percepciones de la música en Chile

Yo he tenido la suerte de andar por hartos lados en Chile haber escuchado un montón de música, más considero que no es suficiente, pero si he llegado a la Concepción de que existe un talento impresionante buena diversidad, tan gigante como lo que acabo de decir, pero carecen esos talentos de oportunidades de que se escuche más, se difunda más. de cierto modo un país no con música, sino la pintura todo , habla muy bien de ello hace época, tenemos más materia para estudiar , los libros de historia se hacen más interesante, es todo un proceso que es como una reacción en cadena pero esa reacción en cadena, pero esa reacción

en cadena se ha visto interrumpida porque no existen los medios para desarrollar estos trabajos tan interesantes , Una vez fui a concepción y un pendejo" estaba pintando maravilloso , yo jamás me imagine que era el que estaba pintando , era un niño muy chico y estaba pintando como grande, y ¿por qué no se está viendo por qué no? , no se puede, viene de un ámbito social más bajo.

Esta es una pregunta es demasiado gigante para una tesis, se abre el abanico para muchos lados. El hacer en este país esta castrado estamos casi en extinción, el hacer en toda la expresión de la palabra, uno va a desarrollar su trabajo de bar en bar, siempre se gana el espacio el " Cover" de muchas personas que vagamente se aprendieron tres, cuatro notas, que salieron adelante a cantar una canción que casi ni se la saben, pero va y salió un trabajo que la gente aplaude, porque, por el recuerdo, estamos viviendo en el pasado.

Aspiraciones como músico y /o temores.

Mi aspiración como músico considero que es bien común , poder desarrollarme en un medio que pueda llenar pequeños bares ,tener una mayor visibilidad musical que mis canciones tengan las herramientas para desarrollar mis ambiciones musicales , y so que a mi música le vaya bien que tenga la oportunidad de ser escuchada, nada más. Yo no tengo temores, porque cuando las cosas se hacen con cariño considero llevo años trabajando en esto y año a año voy desarrollando mejor el trabajo y considero que me está saliendo un poquito más de pega y puedo solventar más mis necesidades básicas, y si año a año se ha ido desarrollando así, uno tiene que simplemente confiar en el futuro.

Tu música como un aporte a las personas.

Claro si, considero que la gente aprecia hartito mi trabajo, pero si sé que hay gente que se ha casado con " Maestra de corazones" (Canción de Santos Inéditos) o que van a l campo y escuchan mis canciones, "El bohemio", entonces la gente como que lo quiere, estas canciones son un aporte cotidiano más allá de algo que vaya a ser época.

La independencia en la música

En general la música independiente, en general el artista independiente, el futuro de Chile es lo que va a romper con la empresa, es lo que se está desarrollando más lo que la gente está hablando, si la gente está pidiendo más de eso, obviamente que vamos a llegar a buen puerto, ahora necesitamos un poco más de fuerza y ganas para que se desarrolle ese trabajo, y harta paciencia.

Chinoy

Esta entrevista se realizó en Valparaíso, la primeras 7 preguntas en el bar La playa a las 20 horas en agosto de este año antes de un concierto del músico. Por ese motivo luego la segunda parte se concretó en la escalera del ascensor reina Victoria en Valparaíso, el día viernes 05 de septiembre a las 12 hrs. La duración de la entrevista es de 56 minutos aproximadamente.

Reseña

Recorriendo el país a punta de su guitarra y algunas frazadas, para el 2007, el cantautor nacional decidió mudarse a Valparaíso para estudiar música. No obstante, los tecnicismos y límites establecidos por la carrera, influyeron en que Chinoy abandonara los estudios, con el objetivo de dedicarse a aprender música en la mejor escuela existente, la calle. Tocando en bares locales, como alguna vez lo hiciera Bob Dylan en los inicios de su carrera, no pasó mucho tiempo para que el público porteño quedara encantado con la potencia de las letras que caracterizaban sus composiciones. El artista nacional posee más de 100 canciones originales circulando por sitios de Internet de muchos países, las que son descargadas constantemente, por todas aquellas personas que no tardan en convertirse en unos seguidores acérrimos de este verdadero fenómeno musical conocido como Chinoy. (www.Rockaxis.com)

Discografía

Que Salgan los dragones (2009)

Disco en Vivo “ Chinoy en Bogota” (2010)

Loco medieval (Se lanza en 2015)

Inicios musicales

Mi nombre completo es Mauricio castillo moya nací en el año 1982 en San Antonio el 11 de enero.

Mis inicios musicales , empecé tocando la guitarra en la casa aprendiendo de mis tíos con más imaginación que conocimiento del instrumento haciendo música sin saber qué hacía, y pensando ya de muy pequeño que me iba a dedicar a hacer eso, yo creo que desde los siete años. Empecé a escribir canciones como a los catorce años

Estudios formales o musicales

Estudie un año música pero no asistía a clases, no aprendí absolutamente nada... Aprendí algunas cosas de los compañeros afuera, algunas posturas, algo de música y bandas.

Vínculo con Valparaíso

Es un lugar bien importante porque aquí me inicie en el oficio de cantautor de bares y también seguí mi aprendizaje con respecto que era lo que más o menos decían los demás y yo les contradecía, hay una especie de ritmo digámoslo así, correspondiente a la métrica y también a los deseos de la poesía así en todo su desplazamiento, no se queda "pegada " en una parte común y corriente , sino que volvía perteneciendo y se aleja , y hace su propia visión de las

cosas, así que Valparaíso puede ser que me dio cosas de que inspirarme , personas a las que quise mucho , y bueno eso.

¿Cómo se manifiesta el vínculo con Valparaíso en tus canciones?

Yo creo que igual uno puede llegar a mitificar un lugar conociéndolo buscándolo también es un asunto que también viene sin uno, muchas veces alguien te piensa, no eres tu solamente el que está sabiéndolo todo así como en el proceso alquímico de las cosas , no viene estoy con ninguna intención , no soy ningún barrista de ningún equipo, no quiero hacerme de ningún conocimiento que a cabalidad diga absoluto , más que la absoluta modestia de lo que a veces origina la palabra, la palabra viva digámoslo así , como fenómeno misterioso, de donde uno se muestra un poco más flexible más fresco, más vital de lo que te está tratando de enseñar la cadena a través de la razón.

Proceso creativo musical

Me siento como cualquier persona frente al cuaderno, sigo las notas. a partir de la música y después viene el texto encima. , creo que también se puede hacer al revés, lo he hecho algunas veces pero me gusta más empezar por la melodía y ahí comienzo.

Eso el descubrimiento de la canción y lo quiere decir por sí misma, pero también como dice donde tiene que acabarse como a veces no , es interminable y acabar con la paciencia del público, creo que tal cual , lápiz a tinta y papel, y voy asimilando lo que primero me habla, un imaginario , nunca muy de la mano del antojo , no sé si será de la propia personalidad de la experiencia , como tener una experiencia ahí mismo, concebida en una canción.

El texto es súper importante, me gusta la canción envere dada, enredada, mostrándose a sí misma como en un proceso de conocimiento siempre tratando de hacer una canción distinta a las demás, no tratándolo, sino que sucede que si uno da la canción darse a sí misma el tiempo con uno, todo puede pasar, pueden ser milagros, el texto es importante para mí. Si respetar sí que el texto se desnuden completamente, si no aman tanto como aman, en vez de llorar y buscar un culpable poder reírse de la situación de inocencia que es todo esto, poder

zafar del dolor, no llorara a gritos, para mí el texto tiene que ser contradictorio y exponer lo más vitalmente sincero, lo sincero te lleva a cruzar a otro tipo de eje, ya sea la interpretación. El texto es muy importante.

¿Tienes algún estilo definido en tus composiciones musicales?

Trato de que no sea convencional, que uno viene con las convenciones, como cuando te enseñan a hacer la caligrafía o a tener condescendencia con lo socialmente establecido, si es que hay alguna especie de moral escondida, no sé si estás buscando algo más allá de ti, algo que hayas tenido un anhelo mayor acerca de tus propias cosas, creo que la composición se va al lado de las alternativas más delirantes, aplaudir al circo de la propia canción que no tiene nada que ver con estar haciendo circo de la canción en sí, pero que se pueda sentir un poco más espacio, tener la libertad de poder decir cualquier cosa,

Influencias musicales

Son súper casi ciegas, un día la melodía que es como la fuente vital de todo esto, de la canción, creo que es la principal influencia si es tan resumido, sustituyen lo que uno piensa, probablemente te lleven a tener una interpretación, y un contacto mucho más sensible con el mundo y bueno tratando de desechar un poco la influencia, llevando a la creación como a lo primero que se te ocurre digamos así nace de este compendio de silencio, podría decirse de la interpretación del mundo sin lo normado, poder decirlo lo más originalmente, y también tiene algo que ver con la sencillez, siempre se puede si tener el control de la palabra de lo que es la composición, siempre hay una palabra que está queriendo saltar al medio completamente fuera de lugar, hay que pensar que las influencias están hacia delante en ti, sino para que hacer las canciones si ya están hechas, la influencia es como enemiga de lo espontaneo sin duda, entonces en el proceso de creación, donde se conforma esto o es, entremedio de todo, pero enterrado en uno mismo como una especie de viento que no ven los demás, donde uno puede crear algo de su propia estampa, seguramente tal persona brillará por su ausencia también, por estar buscando algo que está entre los demás pero agazapado oculto bien atrás, ese es el público de esa canción que se hace entremedio del vacío de todo y lo único que se encuentra es esta

melodía que parece que vas a poder cortarla como una cinta y dejarla cerca de tu voz y poder cantarla repetirla, es un pedazo de viento una canción.

Si lo veo desde ahora ha sido el deterioro de varias cosas que uno escucha, más bien cómo se van uniendo, escuche harto Sex Pistols, igual lo que me tiro harto es reconocer de alguna manera la singularidad y digamos si la influencia es algo que era natural y sincero yo creo porque hay mucha influencia de la pertenecía ,del grupo de amigos, ahí uno va viendo si la amistad también es sincera y original , bueno es más menos con lo que uno se queda , si no eres original puede ser que pasa a vértelas dentro de un grupo cada influencia denota más superficial.

En mi caso fue una influencia de amigos con los cuales con cada uno se puede sacar algo, una especie de gusto particular, y esa trata también un poco el tipo de influencia que he tenido.

Sobre el disco (Que salgan los dragones)

Yo tenía listo como para dos discos antes de sacarlo y saque ese disco con temas nuevos en ese tiempo para más menos hacer lo que se hace con un disco se supone, darle cierta publicidad, cosa que no es muy cierta ,hay que tener demasiados amigos al calor de las radios, entonces fue un disco más bien de inicio y de prueba también de cómo han sido de cómo se trabajaba dentro de un estudio y que grabé de sorpresa también para mí , con temas nuevos que ni siquiera había tocado.

Respecto a que fuera el inicio de algo nuevo, el disco hay que tocarlo mucho más, nunca hay que descartar ningún tipo de espontaneidad, nunca hay que hacerle caso a los productores casi nunca saben, quieren algo, tienes que estar muy frenético, para poder dejar de ser la idea que tienes acerca de algo una idea preconcebida, y ser abundante en variaciones y ese tipo de cosas, creo que la mejor producción es la de uno mismo.

Estoy contento de participar en una generación la cual te deja mirar y oír música que se hace cercana uno y sale de la lava de los precipicios ya sea de tus amistad o en tu enemistad, un agradecimiento al don ya todos los cantautores que siempre nos estamos iniciando en una canción nueva.

¿Qué consideras que te hace distinto o similar a un músico de tu generación?

Yo creo que todos somos bien distintos, depende de la experiencia, de cuál ha sido, si viene conservada o traída de herencia por los genes, cual habría sido su intento o su decisión de tomar el camino de la música, que tanto amor trae en el corazón, así que me considero absolutamente singular como deberían concedérselo todos, en eso estamos digamos.

Esa singularidad tiene que ver con que de alguna manera haya a través de la música una especie de puerta abierta al escape de la manera de dárselo todo a la música, irse como corriente eléctrica en la melodía y desaparecer de algún modo.

Si hago una comparación me parece mucho menor que decir que todos somos absolutamente distintos, tiene que ser así, la naturaleza nos dio a todos una cara distinta, así que de ahí ese es el pie con el que se inicia, mejor que decir que somos todos iguales, mejor decir que todos somos iguales en singularidad.

¿Cuál es el significado del texto para ti en tu música?

Viene casi siempre con la música, la melodía trae el texto de no ser que la canción venga casi completa este en la rama del milagro musical, tenga más importancia que uno, aquí hay milagro. Sea concebido por obra y gracia del espíritu santo, el texto y la música son una fusión de lo que es la canción en sí, no hay cosa más importante.

El texto es súper importante, me gusta la canción enveredada, enredada, mostrándose a sí misma como en un proceso de conocimiento siempre tratando de hacer una canción distinta a las demás, no tratándolo, sino que sucede que si uno da la canción darse a sí misma el tiempo con uno, todo puede pasar, pueden ser milagros, el texto es importante para mí. Si respetar sí que el texto se desnuden completamente, si no aman tanto como aman, en vez de llorar y buscar un culpable poder reírse de la situación de inocencia que es todo esto, poder zafar del dolor, no llorara a gritos, para mí el texto tiene que ser contradictorio y exponer lo más vitalmente sincero, lo sincero te lleva a cruzar a otro tipo de eje, ya sea la interpretación. El texto es muy importante

¿Qué es lo que quieres expresar en tus composiciones?

Uno no está para dar consejos y entrar en el terreno pedagógico , la música creo que no sirve para eso, se salvaguarda si de las connotaciones sociales, y quiere hablar directamente algo misterioso y chispeante en el hombre, y que primero es asustado , embelesado por la melodía y luego agarrado quizás por el don de la palabra, lo que quiere decir es que hay una fusión, por lo espectacular en uno , y de ahí sacar lo mejor de cada escucha, y él decida por sí mismo la emoción le otorga , sino todos somos empleados de lo que sea, si eso no tiene suficiente peso como para poder nacido de lo profundo , si se repiten las mismas consignas todos el tiempo , todo empieza a mal querer la pereza , o sea a querer quedarse pegado donde mismo , de ahí es donde viene la singularidad, algo que te hizo giro a ti nomas y convoca lo que sea , ya sea luz o sombra.

¿Existe alguna temática más reiterada en tus canciones?

Yo creo que todos los temas pueden estar dentro de una canción y a una canción de amor bien le vendría una buena carcajada así como dice por ahí William Blade, el exceso de risa llora y el exceso de llanto ríe.

Debería de haber una fusión de los temas , del tema en particular del amor , del amor a todo y mirándolo del otro lado de la palabra , la percepción de algo mucho más allá de uno que puede ser tener la tendencia o influencia de algo prodigioso, que este sucediéndote algo que está ocurriendo en el universo lejano o cercano ,si hay algo que se pueda experimentar con el cuerpo , que se pueda experimentar con todo.

La música como rol social

Yo creo que la música está vinculada a eso porque necesita reconocer sus circunstancias y tratar de dejar algo entre los que estamos o entre cada uno en su singularidad, una especie de visión acerca de lo que se tiene que hacer, que

amistad ,si quieres adjuntarle a tanta basura que tanto nos duele la disfrutamos también.

Es la visión de las naciones felices, esa celebración delirante de los místicos puede ser, de que va a haber una celebración. se puede constatar en uno mismo si se puede darle espacio a ese disfrute o a ese delirio que es una especie de ultimo reino, no sé si será uno que hay después que es un especie de signo interrogación, todo queda en signo de interrogación luego de aquí, para mí está en que la canción tiene un rol más que social decirlo así es muy poco, sabemos todos que no es asunto nuestro sino verdaderamente responsabilidad de nuestra, de esto de que hay algunos que acaparen todo , por mezquindad resten de tranquilidad a los demás.

Hay otros lugares que se disfruta una pobreza y también está el delirio de que todos debemos tener un auto y también está el psicópata que invento los bares como junta de maniqués, hay de todo en esta cuestión todo ha sido pensado, algunos les gusta pararse al lado de un árbol, disfrutando caer las hojas, a otros les gusta ponerse tacones , practicar la penetración anal , a otros les gusta perder el lenguaje leyendo, entonces bien podría decirse que todos somos pobres en alguna parte y que hay una riqueza que viaja , una promesa, y más que lo social que es una palabra de la historia, no es una palabra de la música no ha dado esa palabra más que la belleza y creo que bien la adquiere, todavía no ha sucedido , cuando la palabra exista y reúna a las personas a cantar a coro una canción de tres notas y aquellos que cantan se saben uno con los demás, ahí si hay un alto al fuego y si hay un alto también a la realidad y a lo que nos creemos ser. Ahí la sociedad de alguna manera desaparece, aparece un sueño de manajo de sueños, muchos de ellos luego de cantar esta canción de belleza absoluta, alguno terminara por correr por un bosque y otro tendrá una familia, pero no sé si tendrá que ver con un rol, de que se necesitan mejores políticas para ayudar al ciudadano.

¿Es importante del rescate del tema patrimonial en tus composiciones musicales?

Yo creo que se rescata la juventud, no sé si será patrimonio, esa palabra es súper rara suena a pasta de zapato para el pan, siempre hay juventud una especie de telepatía con las células lo que ella quieren decirnos de esta especie de .. si usas la palabra patrimonio es como usar la palabra jurisdicción y toda esa cuestión como "falacia de gobierno" , digamos si la célula, lo microscópico, lo

micro vial , lo viral, lo que realmente somos en cuanto a que vivimos en un universo, si esto no se ha constatado o por lo menos en la música o las artes que eran algo más de los sentidos de la sensibilidad y creo que eso está en la juventud , y quien se mantiene joven se mantiene naciendo.

Aspiraciones como músico

Podría ser inventar una canción rara, seguir aprendiendo la araña de los dedos, las posiciones imposibles en una guitarra, retornar de una nota alargada con mucha mano a una nota muy pequeña, hacer ese ejercicio como si uno tuviera un corazón en las manos, aspiraciones de velocidad dentro de una canción manejar destiempo, abusar de la improvisación, toso más bien ajusticiamiento con el instrumento , buscar nuevos versos, más brillantes opuestos cada vez más lejano, acercar lo intocable, así que puras abstracciones, que eso se de en la mecánica de la interpretación y superarla, romper el tren en mil pedazos, seguir aprendiendo. Existe un anhelo.

¿Cuál sientes tu que es el aporte que tienen tus canciones, ese grano de arena que se queda en la gente?

Siento que me gusta hacerlo mucho, que lo voy a seguir haciendo y que me desligo de toda responsabilidad ya que uno cambia y anda detrás del siguiente, probablemente el que tenga algo que decir sin que uno este contándoselo a nadie más que uno, consejos para mí mismo, y mantener el secreto guardado hasta que aparezca una canción que valga la pena develar el secreto.

La Independencia musical

No es el día de la independencia verdad (Risas) aunque la primera parte es muy buena. La independencia, son palabras soy independiente de esta misma pregunta, raras palabras porque es una especie de pelea de extraterrestres volviendo al tema de la película, con lo terreno, el espíritu con la materia. La independencia es difícil, vivimos de necesidades básicas y de alcoholemia, hay

una especie de vez en cuando, como de subirse al gesto de una bolsa soplada por el viento de mirar a los ojos a otra persona y ser capaz de decirle algo de corazón esos son ya los pequeños momentos digamos donde uno deja la dependencia y retorna a los cielos. La lubricación por el mundo es como el amor moderno, la vejez que también eso conlleva, la independencia tiene que ver con el momento de la independencia a tu propio reino y eso es cosa personal de cada uno. A unos como te decía antes les gusta oler excremento y a otro el perfume Channel, otros no saben lo que dicen frente a las cámaras otros piensan que dicen algo interesante y hay alguien riéndose detrás de la pantalla de ellos, no saben cómo te va a pegar la marihuana y otros a través de un cálculo matemático tienen una erección, el mundo está hecho para divagarlo y esa independencia no la va a quitar nadie.

Rocío Peña

Esta entrevista fue realizada el miércoles 01 de octubre del 2014 a las 18 hrs en el Café con Letras de Plaza Sotomayor frente al Consejo de la Cultura y las Artes en la ciudad de Valparaíso. Esta tiene una duración de 48 minutos, de las preguntas establecidas y acotaciones libres de parte de la entrevistada.

Reseña:

Rocío Peña es de Talcahuano Cantautora con un Ep y Un disco a la fecha, es además antropóloga de la Universidad de Concepción y vive en Valparaíso hace ya cuatro años. Fue finalista en el festival de Olmué 2014 con el arreglo de la canción La conquistada del grupo Los Jaivas. También se ha presentado en distintos festivales en Chile y ha viajado a tocar a Colombia y Argentina entre otros lugares.

Discografía:

Rocío Peña Ep (2008)

Atardecer disco (2009)

Nombre y lugar de nacimiento.

Roció Alejandra Peña Cares, nació en Talcahuano el 9 de diciembre de 1985

¿Cuáles fueron tus inicios Musicales?

La primera vez que hice ruido fue antes de los cinco años y la primera vez que hice algo más parecido a la música fue a los cinco cuando me regalaron un tecladito rojo , (un Casio) y empecé a sacar el cumpleaños feliz , el Rin del angelito de la Violeta y cosas así.

Me acuerdo que después me metí a un curso de piano en Talcahuano que lo dictaba la municipalidad y ahí estuve un rato , lo que duró, lo que había de talleres gratis de música mi familia no podía pagar como para que fuera a clases a alguna parte. Después en el grupo de música en el colegio pero ahí toque flauta dulce, ahí estuve desde séptimo a segundo medio, tocaba flauta dulce, zampoña, platos. La guitarra fue después de eso, como a los dieciséis, sacaba algunas canciones pero empecé a componer cuando salí del colegio a los diecinueve, el 2004.

Tocaba tecladito siempre me gusto cantar, me acuerdo que tocaba zampoña en el colegio eso me ayudo un montón con la respiración diafragmática que ahora me es muy útil, tocaba "Alturas" (canción) de Los Inti, tocaba "Ramis" , flauta , bueno tocábamos como barroco andino yo estaba en un liceo municipal de Talcahuano, y éramos el grupo del liceo , nos llevaban a tocar a distintos lugares, había un repertorio súper de colegio, igual el profe innovaba con repertorio de Inti illmani de la Violeta , de Víctor.

Mi experiencia más fuerte fue cuando estaba en el grupo de música en el colegio porque aparte de tener música como parte de la asignatura, había en mis tiempos también música en el colegio

Estudios Formales o musicales

Lo que estudiaba de música cuando era chica que ahí a aprender a leer música cuando tenía diez, y después en el grupo de música del colegio tenía que estar practicando, igual leíamos mucho porque nos pasaban en partituras todas las cosas del grupo así que era parte de mi formación, habían las (actes)" actividad curricular de libre elección" y ahí yo estaba en el grupo de música ... oh la "caída de carnet" y después de eso estuve en el coro de la universidad, cuando salí del colegio, ahí estuve un año y nos hacían clases y todo el cuento, también recuerdo que cuando cantamos la novena de Beethoven nos enseñaron alemán incluso, pero de música siempre teníamos apoyo, antes de eso estuve en un curso de guitarra clásica un tiempo durante seis meses, después entre a estudiar Antropología en la U de Conce, pero he estado tomando clases con profesores de canto sobre todo con la maestra Lorena Poluart trabajo con una técnica que se llama Fits Morris que es la técnica en la que ella está certificada, de hecho hace poquito fui a Colombia a un encuentro de Voces de Fits Morris.

Una cosa es la formación que puedes tener como músico profesional y lo otro es que puedes tener maestros y ahí Lorena ya más grande lo hace.

Vínculo con Valparaíso

Yo me vine porque cuando montamos el proyecto Twitt sessions en que transmitíamos música chilena en vivo por streaming el proyecto empezó a funcionar acá porque mi parner empezó reclutar gente y empezamos a montar el proyecto acá era más fácil, si queríamos invitamos músicos que estuviésemos en Valparaíso y no Talcahuano que era donde yo todavía vivía. A partir de ese impulso fue que igual me vine acá, teníamos eso andando cache que era un lugar más cultural que habían más lugares donde tocar, bueno la vida de puerto me es familiar, yo viví en Talcahuano y el componente universitario yo pase toda mi vida en Conce, y tienen una vida muy similar las ciudades por tener ese componente de ciudad universitaria yo veía que era como efervescente al cultura acá en Valpo y termine la U y me vine para acá, ya llevo 3 años en Valpo.

Se nota la energía que hay en Valparaíso, además que es una ciudad súper creativa como que la gente está empoderada del uso de los espacios públicos, hay muchos murales, la gente es súper expresiva, yo me recuerdo haber visto alguna vez músicos ensayando en la calle, hay muchas tocatas y lugares donde tocar. Pasan cosas y se nota, eso es súper inspirador estar dentro de una ciudad llena de estímulos.

¿En que se manifiesta en tus composiciones este vínculo con Valparaíso?

Yo por lo menos mi proceso creativo es bastante etnográfico en el sentido de que me dejo nutrir por lo que pasa a mi alrededor, tengo una canción que se llama "La quebrada" que tiene que ver con la quebrada donde vivo ahora y eso por poner un ejemplo pero tiene que ver con todo si al final las experiencias que vas teniendo tienen el contexto geográfico y se notan las letras.

Las relaciones que he formado acá en Valparaíso tienen que ver con la ciudad, está lleno de creadores he conocido gente súper maravillosa acá como que hay gente muy talentosa los músicos con los que estoy tocando ahora son secos. Me encantan mis compañeros de musical otro que acá ha habido una tradición más con los cantautores también, cuando yo empecé a tocar en Concepción habíamos como tres cantautores entonces cuando me vine para acá ya había un movimiento más grande de gente, y tus pares contemporáneos igual te influyen inevitablemente, y eso es bacán de compartir, además de llegar una región que tiene tanta historia musical Congreso, Los Jaivas, Los Mac's, Saber que vivió Neruda, que vivió Violeta un poquito de todos queda acá, como un crisol de energía creativa.

¿Cómo se plantea tu proceso creativo?

Yo creo que hay como dos cosas principales por un lado están las ideas, porque al final lo que tú haces cuando creas canciones, según mi punto de vista es compartir un punto de vista, de lo que sea, de lo que sientes piensas, pero estas compartiendo una visión sobre algo, porque en el fondo si es una emoción estas observando lo que sientes para poder transmitirlo y si es otro proceso

político social que se yo , igual estas observando desde tu punto de vista y a partir de eso estas parafraseando las ideas para poder compartir.

Entonces por un lado están las ideas y por otro lado en lo musical tarareo caleta, como que silbo en la calle o de repente agarro la guitarra , empiezo a improvisar, ¿has visto cuando Bob esponja caza medusas? como con una malla de mariposas , es como eso la guitarra y la voz son como esa mallita , que la música esta y uno en el fondo canaliza cosas, como que estás haciendo una canción pero lo que estás haciendo ya estas imaginando un poco más adelante como si fueras agarrando una madeja y estas tejiendo desde otro lugar.

Yo siento que la música esta ninguno de nosotros va a inventar la rueda, la gracia esta en ser uno mismo, es como una convivencia en el colegio, cada uno lleva algo .Entonces ahí está mi proceso de composición tratando de ser con lo que hago son lo que digo, soy súper autocritica, le pregunto a todo el mundo, uno sabe que no está inventando a la rueda pero tampoco quieres caer en el plagio, ahí estás pensando si no se parece a nada, y seguimos. En las letras igual me trato de nutrir de todo esas cosas.

En las letras igual me trato de nutrir de todo esas cosas, pero básicamente eso , por un lado está la reflexión de la letra y como lo voy haciendo para que vaya de mano con la música a veces es una música me lleva a la letra, a veces empiezo a cantar una idea, a desarrollarla improvisando , es relativo depende, no tengo una sola formula , lo que si hago "caleta" tarareo y silbo , montón me quedo con una melodía y a partir de eso construyo algo, a veces hago el coro primero después las estrofas, o a veces me salen los temas de una , las dos cosas de la mano, hay temas que he compuesto "de una " y no le he hecho ningún arreglo después de estructura y todo salen armados, pero son las menos, generalmente tienes que trabajarlas después.

Lo que pasa es que creo que como no he estudiado tanta música yo aprendí a hacer canciones, ya en ese lenguaje me desenvuelvo bien. Soy cancionista.

¿Compones o creas en algún estilo definido?

Creo que lo único que me podría encerrar hasta ahora sería la canción. El último tema que hice fue una cumbia, tengo unos que parecen Vals, blues, pop, indie, folk, pero si tuviera que definir mi música diría Indie folk latinoamericano, pero igual no quiero encasillarme, pero eso es para hacérsela fácil a la gente, a los medios

Me gusta la música latinoamericana pero también quiero recrearla desde mi propio lenguaje, me siento lo suficientemente sudaca como para hacerme parte de la herencia Latinoamérica como para agarrar las cosas y hacerlas mías.

Influencias musicales

Me gusta Jorge Drexler, Johansen me gusta Lisandro Aristimuño , me gustan Los aterciopelados, Me gusta José Gonzales, de banda me gusta el reggae, The Gladiators.

Una banda de reggae de los 50 son buenísimos , escucho caleta , Jack Johnson John Mayer , esas son como mis influencias , pero me gusta Radiohead, Jeff Buckley, Spinetta, un dios Spinetta , capitulo para Spinetta en mi vida , eso escucho de todo en inglés y en español sobre todo no escucho música en otros idiomas la verdad , bossa, música brasileña igual escucho ,Pauliño Mosca , bueno y los clásicos Caetano, la María Rita me gusta de las más contemporáneas, pero no soy una erudita.

Sobre tu discografía

Tengo un Ep y un Lp, fue muy "bacán" porque la primera vez que toque en vivo en la vida fue el 2007, y el 2008 ya tenía disco un Ep, y el 2009 ya tenía un Lp, el problema fue que después vino el terremoto y todo se fue a la cresta , porque habían cosas más importantes que andar cantando, entonces como que ahí se truncó de nuevo y tengo que volver a agarrar ese ritmo que estaba bien bueno no , partir , disco , disco , iba la "raja" pero bueno. Fue bueno porque el primer Lp me regalaron la grabación es Homónimo, Roció Peña nada más. El

estudio souvenir en Concepción fue un regalo se multicopio y se distribuyó por Bis disco, que es un sello que ahora volvió con Niño Cohete y todo el cuento pero estuvo para do hart rato, así que yo soy de la temporada anterior.

No sabría decir cómo le fue al Ep, porque igual es un proceso loco en el que empiezas a entender lo que estás haciendo, yo empecé a tocar en vivo pero fue una cosa instintiva no dije un día, " ahora voy a ser cantautora" nunca paso eso, fue como que empecé a tocar , subí una canción a MySpace y me invitaron a tocar en vivo en el anfiteatro de San Pedro un lugar muy bonito , después me invitaron de nuevo a otras cosas, toque con los Julis Popper en aquellos tiempos , después empecé a tocar en cosas de la U , Estuve en la Universidad de Concepción después vino el Lp que lo saque con el fondo de la música, que es un compilado de mi adolescencia, el Lp es guitarra y voz, y de ese momento porque mi voz ha evolucionado un montón creo yo de buena manera, en el sentido de aprender a ocupar tus recursos de conocerte a ti mismo , es súper importante eso , a mí me no me interesa cantar como María Carey o Whitney Houston a mí me interesa ser la mejor versión de mi misma, y en esa búsqueda he encontrado mi voz.

El Lp " Atardecer 2009. Fue eso guitarra y voz y después esas canciones fueron incluidas pero con banda y todo fue entretenido, fue con amigos, en un estudio de amigos había "lucas" para financiarlo un sitio web que fue lo mismo. Fue un aprendizaje tremendo en lo musical en gestión en todo lo que involucra hacer un disco, igual enfrentarte a un estudio de grabación por primera vez es un desafío también, como una sesión de fotos , que es el registro mismo del momento , y entender la relación como la relación que el disco es la foto del momento , el disco es yo en ese momento , yo no canto las canciones que lancé ese año de la misma manera al día de hoy, va pasando el tiempo las historias evolucionan las perspectivas, todo un cuento

¿Qué es lo que te hace distinta o similar a un músico de tu generación?

Distinta es que yo soy yo, con sus pro y contra no pretendo ser nadie más y en esa búsqueda de honestidad igual se refleja en la música como que igual la música que estamos haciendo es súper nosotros, somos así , yo tengo un poco de sur un poco de viaje un poco de "prole" yo nací en una población y estude en liceo público y eso igual se tiene que notar de alguna manera y me interesa que se note porque tiene que ver con el bagaje que uno tiene también , al final todo lo

que viviste te construye hasta el día de hoy, nosotros somos nosotros por lo que hemos vivido, y yo creo que en esa búsqueda de ser uno mismo, volviendo a una analogía de la convivencia del colegio; cada uno llevaba algo y yo vengo con lo que traigo que en este caso puede ser la música.

De mi generación creo que es eso. Si tuviera que decirlo con términos más fríos analíticos de la música, mi voz creo que se nota que es mi voz y las canciones me han dicho que se nota el sur en la música, hay una canción que dice, "el olor a la tierra mojada" son cosas con las que uno se pega creo que cuando eres honesto es más fácil, no le estas copiando a nadie. Mi frustración es que nunca pude imitar a nadie.

Las canciones las construimos con la base de la guitarra y la voz y yo igual dejo que se impregne con las influencias de mis compañeros de música, ahora le metemos loops un poco de electrónica, pero quiero que sea siempre bien orgánico.

Lo que si hay súper fuerte en que me siento parte de una generación es en el discurso, por un lado en la reivindicación de músicos chilenos con la fuerza de decir soy músico con orgullo y con la molestia de que te preguntes, ya ¿y qué más haces?

Por otro lado mucho de los cantores de nuestra época sienten la responsabilidad del oficio del cantor de transmitir también los mensajes que ocurren en nuestra sociedad. No estamos cantando porque sí, estamos diciendo algo.

¿Qué significa el texto para ti en una canción?

Súper importante a mí me interesa decir algo independiente si vas a decir algo que es importante para todos o no, que sea importante para uno mismo al menos.

En mi caso tengo canciones de amor de desamor, de amistad, de reflexiones conversando con amigos, canciones que surgen conversando con amigos, canciones que surgen pensando en este sistema de mierda, y creo que es importante por lo que te decía en el fondo uno comparte un punto de vista, tienes la posibilidad, es como si te pusieran un megáfono en la boca hacer música. Entonces yo creo que si vas a tener un megáfono en la boca di algo que valga la

pena independiente que sea un granito de arena pero que para ti será importante

Lo otro importante para mí es como uno dice las cosas, es súper distinto, según unos amigos antropólogos se nota que soy antropóloga en algunas letras como en alguna lección de léxico como en ciertas palabras que representan ciertas cosas, hay una palabra en particular en una canción que habla del imaginario. Hay caleta de música que no me gusta porque encuentro no dice nada, las mayorías de las letras del reggaetón no dice nada. Anda a tu casa mira a tu alrededor por ultimo escribe de lo que estás viendo, mira que hay un perro que está afuera del edificio de los marinos, has una analogía con eso, de la miseria y el poder, pero piensa un rato como lo que dice la Violeta cantores que reflexionan, aunque sea hacia dentro o hacia afuera.

¿Qué quieres expresar en tus composiciones musicales?

Por un lado esta lo humano, lo social y lo divino, lo humano porque hay cosas que escribo que tienen que ver con mi experiencia, con las de mis amigos, con la gente con la que comparto, igual trato balsamente (ellos saben) que me nutro de las conversaciones con mis amigos ("la conversación como institución" Pa los mapuches es muy importante la conversación, para muchos pueblos indígenas, para nosotros debiera serlo, más allá de los teléfonos móviles a mí me gusta como el vivo y el directo, me interesa por ese lado, el sentimiento de sentirte solo, como que le llegan al resto y te sientes acompañada. Hay discos que escucho cuando estoy "bajada" o hay discos que escucho cuando estoy feliz y tus elecciones en la música también tienen que ver con eso, entonces si uno es honesto con lo que sientes también logras ese efecto de alguna manera.

También esta lo otro de "tirar el rollo" a mí no me da lo mismo lo que pasa en mi país, a mí no me da lo mismo lo que pase con las políticas culturales, a mí no me da lo mismo que la gente ya no se mire a los ojos y no se dé las gracias no me das lo mismo que la educación pública se deteriore como esta porque estudie en un liceo y lo vi caerse a pedazos de hecho ya no existe. entonces hay cosas que no me dan lo mismo y quiero que queden ahí en la foto de la música, independiente a cuanta gente uno pueda llegar y si al resto le importa pero como eso de tomar el megáfono y decir lo que te importa, "ahora me siento como la mierda me rompieron el corazón" "no importa y lo tiro para afuera" "Hola creo que este sistema está podrido y deberíamos ser mejores humanos también", como que va en todo ese universo de cosas, me permito también sentir y botar mis

propios procesos a través de la música , y siento la música como un arma de difusión de ideas poderosas que creo compartir con mucha gente.

¿Existe alguna temática más reiterada en tus composiciones?

Compartir, podría ser una idea fuerte, tengo canciones para mis amigos, canciones de algunos amores proceso del que deje de compartir y también como el "rollo" social pero no desde el panfleto político yo me siento militante de la micro revolución, yo transmito con eso si vamos a sostener grandes luchas y movimientos sociales yo creo que es súper importante contribuir en mejorar la calidad humana primero. Si no puedes confiar en tus compañeros ¿qué grandes movimientos vamos a sostener?

Percepción sobre lo humano

Para mi esta primero lo humano , de apelar a eso a la conciencia de ser mejores personas , de compartir, de mirar a los ojos, de dar las gracias, de esos detalles que a veces siento que sueño como una abuela cuando dicen que se pierden , pero lo que yo creo que es más macabro del sistema que se mete en tu mente en tus anhelos en tu concepción de felicidad y te individualiza un montón, yo creo que apelo a comunidad también como a esas ideas , si lo político , si lo social pero del frente de lo humano, obviamente que me interesa no sé, que el agua vuelva a ser chilena, que el cobre vuelva a ser chileno , pero creo que hay que ir por parte y estamos tan deteriorados que creo que hay cosas que están en nuestras manos de cambiar y la gente no lo hace como que me interesa esa micro revolución primero , a lo mejor un día me voy a meter en grandes temas pero quiero apelar a eso primero.

Sobre Violeta Parra y Víctor Jara

Lo que más admiro de ellos aparte de su música, es que sean artistas, son súper integrales, yo creo que esa figura debería emerger con más fuerza y también como de tener la licencia y la libertad uno mismo, ayer hablaba con Diego mi compañero de eso le decía que también quiero experimentar en fotografía y como que me interesan otras cosas, tengo otras inquietudes, pero uno se encasilla solito en la música, es como "somos artistas hagámoslas todas".

Está bien si no funciona y no conectamos cambiamos de cosa, pero eso es como lo que más admiro de ellos dos, imagínate que Víctor tenía todo el rollo con el teatro y para qué hablar de la Violeta con las artes plásticas en general, ya eso es súper bello, yo creo que las consecuencia en su vida, esas dos cosas, la integralidad y la consecuencia, como en su discurso en su quehacer en su compartir. Esa clásica entrevista a la Violeta que le preguntan que hace muchas cosas que ¿con que se queda? Usted hace música usted es artillera, pero si tuviera que elegir una cosa con quien se queda, y la Violeta responde con la gente, ahí es heavy mente consecuente hasta el último día de su vida, porque la loca llevo lejos porque fue honesta nomas. Imagina que fue la primera mujer latinoamericana en exponer en el Louvre, además la fuerza en el caso de la Violeta, Me imagino si hoy en día somos pocas mujeres en la música, imagino l tesón que tiene que haber tenido nuestras antecesoras.

El mundo era más machista antes , todavía hay , yo me junto con hombres muy modernos pero uno sale del círculo de confianza el machismo brota , pero eso la consecuencia y la integridad es mágico en ellos y las letras preciosas de retratar tiempos que les tocó vivir , lamentablemente que sigan tan vigentes las letras de ambos dos, en ese aspecto es terrible , pero su visión como seres su energía.

La música como rol social

El arte como rol social súper importante, contribuye a ser catalizador de procesos por ejemplo el 2011 dicté un taller en Balmaceda arte joven que le puse antropología para la música, la idea del taller era salir a recorrer la ciudad, recoger historias hacer observación participante entrevistas. todo el cuento , emergerte y desde ahí sacar como escribir letras de canciones , por un lado para contribuir en el valor de patrimonio inmaterial de la música, que fuera un vestigio

histórico de Valparaíso hoy a través de la canción, y fue súper loco lo que paso con los chiquillos, de partida entendieron la idea , lo cual fue muy bueno porque era un acercamiento de la música desde la antropología yo siendo músico autodidacta, pero surgieron muchos procesos , me acuerdo el Nicolás Aguirre que hizo una canción en la plaza O'Higgins, saco todo un rollo de lo social entonces en el fondo la música también puede ser la voz de los nadie porque quien canta sobre los jugadores de brisca o de la miseria , en el fondo vas contando las historias. Por un lado están las historias , por un lado están los mensajes lo que hace la música en el sentido de generar comunidad cuando tienes conciertos , reúnes gente , hay gente que escucha lo que dices , y eso es una responsabilidad , es un hecho , como que mejor lo asumes de una para tratar de no decir tanta estupidez en el escenario, porque hay gente que le pone atención a lo que uno dice y si a uno le va bien como espera que le vaya , obviamente repercute , y en uno mismo.

A mí me gusta la música como catalizador de procesos sociales, el arte, como que creo que puede generar otras cosas, imagínate lo que hace las escuelas de rock en las cárceles, van y son locos que nunca han tocado guitarra, y les cambia la visión del mundo, la música les devuelve su dignidad, " yo valgo". a ese nivel , o no se la musicoterapia , la música tiene un nivel de aplicaciones en nosotros como humanos que es heavy, y si puedes explorar esos universos es súper bonito en el que hacer del oficio como d compartir ,en el fondo es lo mismo de volver a la honestidad , conectas con la gente , me ha tocado y lo digo con humildad, me han dicho que canciones han acompañado en procesos heavy como muerte , o perdidas, pero que se han refugiado en una canción de uno. Así mismo hay rollos más políticos o sociales que uno puede tirar, o uno mismo agarras el himno de tu generación, la canción pateando piedras de los Prisioneros, es indisoluble la relación creo yo.

¿Es importante el rescate del tema patrimonial en tus composiciones?

No sé si hoy , pero si a lo mejor son fotografías, si uno mismo indaga en las canciones puedes entender en el contexto histórico en que fueron creadas, la música igual es una ventana hacia la historia y tiene directa relación con el patrimonio inmaterial , cuando indagas en las historias que subyacen detrás de las creaciones también, o ese mismo ejercicio que hicimos en antropología para la música que hablaba sobre la vida de una señora que su vida giraba en torno al ascensor, había vivo ahí, de alguna manera las canciones en si misma son parte

del patrimonio inmaterial humano, y por otro lado son una ventana de acceso a la cultura, por ejemplo más directo los cantos indígenas , las aplicaciones culturales de los cantos son montones.

Yo no le doy un valor primordial, si hay un interés por el tema del patrimonio inmaterial en el sentido que puedan tener las cosmovisiones indígenas y como se pueden nutrir mil letras pero no es directo, si me gustaría meterlo más, pero desde lo etnográfico más que desde lo histórico.

Aspiraciones como músico y/o temores

sustentabilidad, temores siempre pero se superan , como poder vivir tranquila de esto pero como artista , como músico en el corto plazo quiero grabar el otro disco seguir tocando con los chiquillos ahora , pero poder seguir aprendiendo , quiero aprender más canto , me gustaría aprender más instrumentos mejorar n la guitarra, creo que lo de la practica hace al maestro es verdad, es notorio súper evidente y uno escucha a los grandes crack de la música chilena y te das cuenta que vale la pena el, esfuerzo, tengo todas las intenciones de seguir en el mismo camino , ojala llegar a ser una "seca"(maestría)pero disfrutar ,que siga andando ojala cantar hasta viejita tener la oportunidad de seguir aprendiendo con la música hasta ser una anciana decrepita.

¿Cuál es el aporte que sientes que hacen tus canciones?

Por un lado esta eso que te decía de compartir cosas intimas que terminas conectando con gente, y te dicen cosas muy lindas, y por otro lado está el rollo de la pequeña revolución, la "Petit revolución" le puse ese nombre en francés solo porque suena bonito en realidad no se francés. De lo social mi discurso es lo humano y de lo humano mi discurso es la emoción.

La independencia musical

Una escuela, que tienes que aprender de todo para ser músico independiente , desde hacer tus flyers en Photoshop, hasta como imprimirlo con que pegarlo, para pegarlos donde y hasta donde pegarlos , quedas con los dientes pasados a scoch, aprendes a manejar ahora en estos tiempos modernos a manejarte en redes sociales para mover tu pega, aprendes a grabar en el computador , caleta de cosas y te das cuenta que el oficio del cantautor 2.0, es como Drexler cuando dice " el cantautor y su computadora".

Como que aprendes cosas. de hecho la pega que tengo ahora, tiene que ver con muchas de las habilidades que fui adquiriendo como músico independiente, aparte de lo que adquirir como antropóloga que tiene que ver con gestión cultural también, aprendí a producir eventos, aprendes por supuesto de música , de poesía, aparte de lo obvio , , bueno en lo que yo me siento parte de mi generación , es el discurso al final , el discurso de la Fran Valenzuela, por muy pop que suene, de la Anita Tijoux, el discurso de Juanito(Ayala) de montones de músicos que llevamos como ser músicos independientes como bandera, ante un sistema que no da abasto para nosotros nomas. y si existe no es bajo las condiciones que queremos generar.

Una película que salió hace poco", Begin again" la loca quería hacer un disco y el trato que le ofrecían era que el disco lo vendían a 10 dólares y ella se quedaba con uno y el disco lo había hecho ella y el diseño del disco lo había hecho ella. Entonces todavía son cosas que la industria antigua no está a la par del músico independiente, y para que hablare del músico independiente latinoamericano es otra realidad también. Es parte del discurso de la ejecución y del aprendizaje constantemente, es una escuela, que espero no termine.

Ángelo Escobar

La entrevista se concretó el miércoles 08 de octubre del 2014, a las 11 de la mañana, fue grabada en su casa, cerca del ascensor El Peral en Valparaíso, esta tiene una duración de 56 minutos ininterrumpidos de grabación. Con Ángel Escobar se finalizaron las grabaciones para el trabajo de tesis.

Nombre completo, tu fecha y lugar de nacimiento.

Me llamo Ángel Antonio Escobar Plaza, Ángel por mi papa y Antonio por mi mamá, que me puso Antonio por su hermano y mi papa por su segundo nombre. Nací el 12 de febrero de 1986, a las 12 del día en La Serena.

Inicios Musicales

Son antiguos igual creo uno toda la vida escucha música, sin querer queriendo incluso tu mama cuando estay en la guata te pone música, mi mama siempre me puso las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo milanés cuando estaba en la guata.

Yo no tuve una intención con la música hasta que tuve once o doce años, me empecé a juntar con unos hiphoperos en Serena, en mi escuela y ahí recuerdo que escribí un par de letras como así una que se llamaba " Los marcianos" y puras cosas así de cabro chico .Después eso lo deje de lado porque me aficiono más el dibujo los grafiti, más que la misma música.

Lo que pasa es que siempre he dibujado desde que tengo uso de memoria que he sido bueno para dibujar, en la escuela en concursos, siempre ganaba hasta el día de hoy pinto y dibujo, luego cuando empecé a tocar guitarra a los quince años tuve como cuatro años al dibujo en completo abandono, dedicándome solo a la guitarra, casi exclusivamente a la guitarra, y ahí fue cuando empezó mi proceso fuerte con la música, a los quince años. Comencé a tener conciencia de que quería hacer música, que no era lo mismo que decidir a dedicarte a la música ese año quería hacer música ene se rato pero no lo había pensado tampoco como a dedicarme toda la vida a hacer lo que estoy haciendo.

Mi mamá me regalo una guitarra como cuando tenía como once años, y yo no la toque hasta que tenía esa edad, la verdad aprendí con algunos locos de mi pobla, gente más mayor que yo de la generación de los setenta y que vivió la dictadura y que conocía las canciones de Swenke y Nilo, Víctor Jara, Sol y lluvia , de Silvio, especialmente con el ninja , es del liceo , el otro es el Lucho, que le dicen chico Terry, y el otro es el Jaime Palomino ,esas tres personas son las que me dieron las primeras canciones en la guitarra y me enseñaron acordes y canciones, todo lo demás yo lo hice por mi cuenta , con un libro que me regalo Jaime Palomino ,me regalo un libro que tenía tres mil acordes distintos, entonces lo que hice fue que todos los días practicaba esos acordes , la máxima cantidad que pudiera hacer, hubieron unos que no hice nunca y yo creo que todavía no los puedo hacer, hay acordes que son como ocho dedos que estas digitando , medio cejillo y cuestiones , entonces con ese cancionero como en un año me pulí mucho y empecé a sacar las canciones de oreja nomas. Después a los dieciocho años empecé a hacer mis canciones.

Estudios Formales o musicales

Yo estude un año Pedagogía general básica, en La Serena a los 20, la verdad yo no quería estudiar, mi mamá era la que quería que yo estudiara, vengo de una familia de bajos recursos, donde nadie tiene un título universitario ni nada de eso, entonces como que todos tenían la fe puesta en mí en mi familia y eso igual era una carga pesada para mí, la soporte un tiempo pensando en ellos, pero ya después tenía que pensar en mí también, ahora igual están orgullosos.

Vínculo con Valparaíso

Bueno Valparaíso de alguna manera me dio de comer, o sea cuando yo llegue acá el año 2009 en abril, cantaba algunas canciones más, tenía veintitrés años había cantado para mis amigos en mi ciudad, pero no tenía experiencia en nada que tuviera que ver con gestionar presentaciones y pasar la gorra, ese tipo de cosas. Entonces yo desde el primer día que llegue acá empecé cantar al tiro 1 en la noche y en la calle, y hacerme las lucas así. Entonces de alguna manera a Valparaíso le debo mi subsistencia, que me haya recibido como ciudad bohemia con todo lo bueno y lo malo que pueda tener eso, porque igual después me volví alcohólico, como un año que tomaba todo los días pero por otro lado era como esa vorágine de ese placer de poder estar en el mundo bien parado tu contigo mismo sin pedirle nada a nadie, sabiendo que también puedes ir a cualquier parte sin morirte de hambre.

La verdad yo a ninguna cosa le atribuyo cualidades especiales o mágicas, no por lo menos a lugares físicos como una ciudad como Valparaíso, no podría decirte que hay un vínculo que yo siento, no está, lo que si siento es que Valparaíso tiene muchas deudas con su gente, las autoridades de Valparaíso la ciudad en sí misma es una obra de arte si desaparece la gente de esta ciudad, va a seguir siendo una obra de arte, si tú la miras desde arriba en sí misma es una obra de arte, cualquier rincón vale más que cualquier Leonardo da Vinci porque además es una construcción humana colectiva, sin pretensiones de ser una obra de arte. Pero todas las ciudades pueden llegar a ser eso, todas las ciudades son eso de alguna manera, pero también están condenadas a desaparecer, no sé si vale la pena tener nostalgia por ella o glorificarla.

¿Cómo se plantea tu proceso creativo?

Siempre es distinto, a veces tengo textos, generalmente no escribo con una intención poética, o bueno de algún modo sí, escribo primero y trazo ideas, como cualquier cosa que pienso de cualquier manera, y si alguna idea me parece rescatable la trabajo.

Voy escribiendo , algunas veces tengo un texto que me gusta y le empiezo a dar vueltas con la música, otras veces tengo la música , y se me ocurre después el texto, voy sintiendo la música que energía tiene si es potente, agresiva y si es más tierna trato de descifrar cual es la naturaleza de esa música para buscarle un texto, y otras veces compongo de plano en las dos cosas juntas, seguramente hay quienes tienen una receta para componer , pero yo creo justamente la clave para progresar es no tener receta , siempre llegas a una manera de componer , pero yo creo que el reto es romper con esa manera que llegaste y empezar a añadirle cosas nuevas, descubrir otras, no quedarse pegado, en el fondo te debilita nomas.

¿Compones en algún estilo definido?

No, la verdad no compongo en ningún estilo definido, yo pienso que mis canciones tienen un poco de hartos estilos, que van desde la cumbia hasta el heavy metal, cumbia vilera trova reggae, hip hop.

¿Dónde están tus influencias musicales?

En toda la música que he escuchado desde niño, yo tengo claros recuerdos de tener 8 años y ponerme la ropa de la escuela la corbata y ponerme el pelo engominado para atrás y cantarle a mi mama los boleros de Luis Miguel , esa era música que yo igual la disfrutaba porque era música que escuchaba mi mama todos los días y sin duda que me quedo en la retina, como me quedaron las canciones de Gilda, de Antonio Ríos las de Silvio Rodríguez , las de los Jaivas , todo esa música que siempre fui escuchando por mí o familia la fui haciendo parte de un acervo que uno lleva consigo y que se vale de él a veces inconscientemente cuando le viene el momento creativo. Ahora mismo me

influencio de todos mis contemporáneos. De todos los que conozco siempre ando rescatando cosas, siempre pongo atención

Sobre tu discografía

Yo estoy trabajando ahora en cuatro discos , tres de ellos corresponden a un proyecto de disco triple, conceptualmente son un solo disco, solo que son muchas canciones y va dividido en tres, ese disco nosotros deberíamos haberlo terminado más menos en agosto de este año , pero es un proyecto en verde , o sea es un disco que nosotros no teníamos recursos para grabarlo , entonces se lo solicitamos a la gente a través de una campaña por internet con la que le pedimos a la gente que comprara el disco por adelantado, y con esa plata nosotros financiar la grabación.

Ahora nosotros hasta la fecha, esta campaña comenzó hace poco más de un año hemos juntado un millón cuatrocientos mil pesos, pero el presupuesto que tenemos para el disco es de tres millones ochocientos. Entonces lo que hemos podido hacer hasta ahora no es más que grabar instrumentos como el bajo un violín, cosas así que nos dan los micrófonos que tenemos, y las guitarras y las voces, pero todavía no tenemos la cantidad de equipos suficientes para montar un arreglo con un cuarteto de cuerdas, no tenemos aún las condiciones físicas necesarias materiales.

Por lo pronto el cuarto disco del que te hable lo termine de grabar ya hace como un mes esta edición , que este es un disco sencillo, de canciones nuevas , que hice entre septiembre y febrero de este año(2014), ese disco ya está listo está ahora en edición, ya tengo el diseño listo de la caratula , yo mismo lo dibuje y ese ya lo termine, los otros están avanzados algunos pero en las canciones que son pura guitarra ,pero hay mucho que hacer en arreglos y mucho que juntar en plata para luego sacar todas las copias que nosotros queremos.

¿Qué es lo que te hace distinto y o similar a un músico de tu generación?

Esa pregunta es difícil de alguna forma todos buscan diferenciarse unos de los otros, todos buscamos eso, Pero de por sí solo ya somos todos distintos, entonces yo creo que este tema de la búsqueda del estilo entre comillas es algo

que se consigue con tiempo, con mucho tiempo y es algo que de quedarse congelado, estancado yo siento que parece de alguna forma. Yo pienso que eso de encontrar un estilo es un poco etéreo o imaginario, yo siento que uno va progresando cuando te dedicas a las cosas. Ponte tu hoy día mis canciones tienen principalmente un color a trova latinoamericana tradicional, yo siento que se me podría vincular a eso sin saber que yo vivo en esta época y todo eso, sin embargo yo tengo 28 años y yo no me considero un profesional de hacer canciones ni nada, cada canción que hago nueva para mí es un proceso de auto aprendizaje, y si no me costó mucho hacer la canción no siento que aprendí si no me costó mucho sacar los acordes, los arpegio de la canción sino me costó mucho cantarla y meterle el texto y la música de la voz a la guitarra no me siento como que hubiera aprendido nada.

Entonces creo que todo esto más que un estilo o uno pueda clasificarse uno tiene que ver esto como un camino de progreso nomas, más que un estilo dentro de cierto principios también, cierto compromiso de ti con respecto a tu expresión artística como humano a querer trabajar siempre con amor por la música, a querer hacer algo que sea lo mejor que tú puedes hacer, sin querer compararte con otro al decir eso sino que siempre viéndote a ti mismo, tu progreso y sabiendo que lo estay haciendo porque es algo que te apasiona y que amas hacer más que por otras cosas.

La similitud es convivir en estos tiempos, nosotros pasamos por los mismos problemas aunque busquemos distintas soluciones, como generación estamos todos enfrascados en una guerra, los grandes con los chicos los jóvenes con los más viejos, los pueblos con los pueblos la cultura con la cultura.

Estamos en una época interesante de la historia de la humanidad donde se están cayendo los paradigmas, donde se está develando la cara oculta de la corrupción de la burocracia, y al mismo tiempo hay un aletargamiento, hay una actitud de la mayoría de las personas de ver que le están metiendo el dedo en la boca pero de no reaccionar. Entonces yo pienso que eso nos hace igual el dolor humano nos hace iguales si yo siempre he pensado que por la menos está guiada por el amor, también hay weones que le cantaban a Franco, el mismo hermano de Antonio Machado era fascista y le escribía poemas a Franco, entonces yo pienso que el verdadero arte está impulsado por sentimientos de amor y sentimientos de amor siempre son revolucionarios son conflictivos porque el verdadero siempre quiere el bienestar quiere la libertad la originalidad, quiere el espacio, eso pienso yo que nos hace hermanos y al mismo tiempo es difícil porque cuesta hermanarse de la gente sobre todo en el mundo artístico porque es muy competitivo está demasiado por la cultura de esta pseudo cultura que nosotros vivimos del estrellato de todas esas cosas.

¿Qué significa el texto para ti en una canción?

Yo pienso que la música podría ser el sistema nervioso de una canción y el texto podría ser la piel, por decirlo de alguna forma , a mí me gusta hacer la diferencia entre música y poesía, por ahí me parece que la música escapa un poco a los márgenes de lo que es la humanidad , la música podría no ser humana, lo siento, la música es ambiental , es una cosa vibracional, el sonido de la voz el timbre , pero la palabra es humana intelectual, racional sentimental , todo lo que tienen el universo del ser humano, involucra sentimientos , emociones pero uno lo intelectualiza también y cuando uno hace cosas sin razonar , después razona y a veces se arrepiente, pero siempre de los márgenes de la propia conciencia , pero la música escapa de todos esos márgenes, en ese sentido es esa cobertura de ese sistema nervioso central que vendría siendo la música, y en sentido cultural me parece que la importancia de los textos es que tiene la capacidad , porque la música puede llegar a ser muy masiva tienes la capacidad y la responsabilidad de difundir ciertos valores, valores de lesa humanidad no doctrinas ni nada, sino que sentimientos , pensamientos que cuando a uno le llega la hora de cometer una acción ante un semejante o una situación uno puede elegir lo que es éticamente correcto , universalmente correcto.

Sobre la responsabilidad

Yo pienso que esa responsabilidad tiene que ver solamente con las ideas, con esos valores que yo te digo que estoy tratando de difundir , claro porque yo no puedo decir que son cosas más personales, son todas estas cosas que vas aprendiendo en el camino conclusiones que vas sacando y que sientes necesario que las conozcan pero no quiero que se confunda , que por ejemplo , como le pasa a algunos profesores, yo estudié pedagogía y decían que uno no puede tomar en la calle ponte tú un copete porque te expones a que te vean tus alumnos , lo mismo pasa con esto ya yo soy músico , canto canciones así, pero yo también soy un poco loco , en el sentido de que a mí no me gusta la rutina no me gustan las convencionalidades, me gusta bañarme en el mar cuando hace frio, por ejemplo; el otro día estaba con unos amigos en Serena y me dieron muchas ganas de colgarme en un puente y me colgué en un puente con las manos como de 10 metros y a raíz de eso , me grabaron con el celular y subió el video a su cuenta

de Facebook, y a raíz de eso he recibido un montón de críticas de mis amigos de gente que no conozco también, porque influenció en otras personas, que hay cabros que se pueden matar tratando de colgarse en el puente porque yo lo hice.

Pero yo creo que si hay algo que se puede sacar de mis canciones es que en todas mis canciones yo trato de hablar de la libertad del otro. del respeto a la libertad del otro y de no subestimar la capacidad del otro de poder hacer lo que el otro quiera siempre. entonces en ese sentido quiero separar esas responsabilidades, lamentablemente este camino de la música es como que tu estuvieras en una especie de almacén y estas, en un pasillo largo, y el principio del pasillo tiene pequeñas ventanas y cada vez van creciendo esas ventanas hasta que después estoy en un pasillo de puro vidrio donde todos te pueden ver, entonces a mí no me interesa incluso podría dejar de dedicarme a la música si me doy cuenta de que no puedo ser yo, si no fuera íntegramente el Ángelo que es si no le gustara hacer cosas de adrenalina, si no le gustara romper sus propios esquemas o ponerse desafíos a sí mismos, no podría escribir las cosas que escribo, esa es la esencia de mi personalidad, sino fuera así nunca hubiera dejado todo en la serena a los 23 años para venirme a una ciudad donde no conocía a nadie a probar suerte con una guitarra, hay que tener coraje para hacer algo así, cada vez que voy a una ciudad desconocida donde no conozco a nadie siempre solo tengo miedo, de que me pueda pasar algo de estar lejos de mi gente, pero lo hago, yo pienso que todas las personas necesitamos romper el miedo, la rutina del miedo de esta enfermedad social en que vivimos del temor al otro del temor de ser yo mismo.

Sobre lo que expresas en tus composiciones

El derecho que tiene cada sujeto y cada sujeta de hacer con su vida lo que se le plazca, para bien o para mal, por supuesto que yo asumo una posición con respecto a ciertas cosas, pero en ningún caso yo voy a tratar de convencer a alguien de que mi posición es la correcta, o de decirle a alguien que no haga algo, porque siempre he confiado más en el conocimiento empírico. Siempre pienso que ante todo hay que pensar en la capacidad que tiene cada sujeto de tomar las mejores decisiones y hay que tener claro que toda la mierda que hay en este mundo toda la violencia la degeneración que hay es por un problema educativo, no es porque la gente sea mala de adentro, es porque vivimos hace miles de años en una cultura carnífera que ensalza la crueldad la insensibilidad, todas esas cosas, ¿porque los leones se toman un copete o buscan pelea?, porque lo

único que ven todo el día es bronca, tú te levantas en la mañana y sales a leer el diario y ves los titulares " Le rompieron el cráneo , le pegaron 48 puñaladas , otro vino y le corto una teta a su mujer" esas son las cosas que tú ves , desayunas la crueldad como decía Artog, "Desayunas sexo de recién nacido y no te das ni cuenta".

Creo que uno tiene que confiar en la gente , te va a ir mal más de una vez, te van a "cagar" se van a aprovechar de ti ,hay que hacerle ver a la gente que hace cosas que son feas , hay que hacerle ver que tiene cosas que no son feas, no puedes ir juzgando entonces no puedo pretender con una canción decirle a alguien esto es lo que hay que hacer esto es el mensaje , yo pienso que uno puede emitir pequeñas lucecitas tirar ciertas migas de pan , por un camino que no es el camino, es un camino que de caminarlo tú te vas dando cuenta que no es malo que ayuda a otras personas no porque tienes la convicción de que es lo correcto , sino porque en el camino mismo te vas dando cuenta de que también hay cosas que no están correctas pero que hay otras que sí , entonces tu tomas la vereda de esas cosas que van siendo correctas , te enfrentas las derrotas , después las conoces un poco las esquivas, después te aparece algo engañoso y vuelves a tomar el camino.

¿Tienes alguna temática más reiterada en tus composiciones?

Todas se reiteran, porque de alguna manera aunque sea una canción con tintes más políticos una canción de protesta una canción romántica una canción imaginativa más menos todos los temas los abordo desde la misma mirada.

La música como rol social

Bueno yo pienso que la música cumple un rol social , inherentemente intrínseco en sí misma, no porque tenga una intención social desde la persona que hace la música, sino porque la música , como te decía hace un rato siempre va a estar al alcance de mucha gente , siempre va a ser una expresión de más de una persona, desde ese sentido es política, la naturaleza y social siempre ha sido social desde que los primeros weones se juntaban alrededor del fuego a tocar unos tambores , siempre la música ha sido social , ahora el dilema es este, hay un debate con respecto a esto con muchos músicos porque hay algunos que

dicen que uno tiene que cantar canciones comprometidas y pescar las banderas y decir lo que está pasando y otros dicen que no que hay que cantar cosas normales de la vida cotidiana, la poesía, puro amor, cumple determinados roles sociales la música, pero yo creo que la importancia y la peligrosidad de todo esta cuestión que pasa es que los poderes facticos, las industrias de la música, la invasión cultural internacional, el capitalismo organizado, todos los poderes que dominan el mundo han hecho de la música un instrumento de control social, de difusión de ideas, de difusión de ideología, el reggaetón es ideología machista, lo que tiran, es fascismo, son gente que quieren matar a otros locos que cantan, quieren tener jets, autos de lujo, tener cadenas de oro, esa es ideología fascista en los oídos de todos los adolescentes, metiéndosela a martillazos, el hecho de que nosotros no podamos tener el veinte por ciento de música nacional en las radios, escuchemos solo de afuera eso es ideología, esta fríamente calculada, no es azarosa, es una herramienta para que los pueblos no tengan una necesidad de encontrar su identidad porque la gente que encuentra su identidad tiene la necesidad de defenderla. Como lo que pasa ahora en medio oriente toda esa criminalización de los musulmanes, esa gente lleva así viviendo cuatro mil años, y ahora quieren ir con la democracia.

¿Es importante el rescate de lo patrimonial en tus composiciones?

Yo creo que sí, porque uno nunca debe olvidarse de donde viene en todos los aspectos, musicales, lógicamente también, el saber tu historia te da esa identidad del a que te hablaba, esa identidad que te hace sentir pertenencia por un lugar, respeto por las costumbres de ese lugar, por la cultura de ese lugar, lo que no debería convertirse eso si en una defensa irracional de esa cultura. Siempre que se han encontrado dos culturas distintas hay un choque, pelean y se matan. Eso es porque también hay un problema ahí con eso del rescate identitario cultural.

De hecho hay un libro que se llama arqueología de la violencia de un sociólogo francés donde el intenta explicar desde su visión, que para resumir, hay un tipo en este árbol, y hay otro en el árbol de allá, este mea este árbol y el otro mea el árbol de allá, y este de acá es su árbol, y el del árbol de allá es de ese weon, y si se viene este para acá o se va el otro para allá se van a agarrar a "coscachos"(golpes). Más o menos esa caricatura es lo que ha pasado en la historia de la humanidad culturalmente, y eso se produce porque los grupos que se conforman como tales culturalmente van asimilando el mundo,

Intelectualmente , emocionalmente poéticamente musicalmente , tiene sus dioses tienen su expresión musical, tiene una serie de elementos que hacen que se conformen en un grupo homogéneo de personas que más menos apuntan hacia el mismo lado, por eso pienso que al mismo tiempo es peligroso volverse un dogmático de tu propia cultura , pero sí creo que es necesario rescatarlo desde los valores que tienen las identidades culturales, es un poco peligroso porque se puede volver demasiado hermética, cerrada cuadrada, y eso siempre va a significar un encontrón con lo que es distinto.

La idea sería que lo distinto generara retroalimentación, aprendizaje mutuo, por eso es importante también. Rescatar esos valores de las culturas antiguas, del intercambio de conocimiento, casi todas las culturas respetaban la naturaleza y eso tiene que ver también con el respeto del otro mundo de una realidad que es distinta a la mía, pero hace tiempo que venimos viviendo como depredadores, de gente, de humanidad, no se respeta la tierra, no se respetan los árboles, no se respetan los pueblos originarios, se mandan puras cagadas.

Eso tiene que ver con eso, con choques entre mundos entre formas de vida distintas, pero el mundo es diverso siempre ha sido así, tiene que llegar un momento que nos demos cuenta de que la gran herencia cultural antigua es esa, la del respeto por lo diverso, la del respeto por lo que vive, por lo que tiene vida propia independiente del control que pueda ejercer el ser humano como animal inteligente por sobre todo lo demás. Porque nosotros somos los únicos que han vivido toda la historia en guerra, de todos los animales que viven sobre la tierra somos los únicos animales que viven rodeados de sus propios inventos.

Percepciones de la música en Chile

La verdad le pongo más atención a gente que está haciendo canciones como tú o como yo, no podría hacer comparaciones, me he dado cuenta que se ha desarrollado mucho el trabajo cantautoril en los últimos años, tanto de mujeres como de hombres, con la guitarra de palo tratando dar un mensaje, pero no estoy involucrado en la música electrónica, la música pop por ejemplo, entonces no sé si hay un desarrollo paralelo, puede que hayan más cantantes pop que trovadores.

Podría dar una percepción de lo que conozco, que es ese mundo de los cantautores yo tengo como te decía 28 años y he conocido unos cabros de 21, 23 años 19 que son capos poéticamente , musicalmente que están buscando algo sincero con la música , están tratando de darle algo a la gente que le sirva,

no llegar a salir en la tele, cosas así , la percepción que tengo de la música es que la música se va a cobrar una venganza en algún momento de tan mal que la han tratado y va a aparecer una serie de gente capa en algún momento que van a dejar la cagada en la música de nuevo gente como Violeta Parra, gente que va poder asimilar de alguna manera todo lo que nos ha podido pasar como humanidad como sociedad , con toda la poesía , y la música que tenemos , la cultura todo lo que hemos venido hablando en este rato para poder asimilarlo de una manera que lo va cantar, conciso y preciso aunque no ayude de nada , La Violeta Parra también canto todo lo que tuvo cantar en su tiempo , Víctor Jara también , y las cosas siguen como el forro.

Aspiraciones y/o temores como músico

La única aspiración que tengo es poder seguir haciendo canciones , todo lo demás son cosas prácticas , grabar un disco en algún momento se vuelve algo practico también para que no se vayan olvidando todas las canciones que he hecho , para cerrar con ellas y dedicarme a otras ciclos de mi trabajo pero como el anhelo es no perder esa capacidad de asombrarte , de poder tomar la guitarra y crear algo , reflexionar sobre eso , y mi gran temor seria perder eso que llegara un momento y dijera "uy" no tengo nada más que dar. Por el momento a mí me gusta mucho vivir de la música y hacer música, quizás si yo decidiera dedicarme a otra cosa sería distinto no tendría ni ese temor ni ese anhelo, pero como quiero seguir haciendo música.

Yo siento que uno puede hacer canciones y escribir cosas interesantes cuando esta también más o menos alineado con ciertas frecuencias energéticas que son nobles, que son vitales y cuando te desequilibras sientes que se te van los pájaros.

¿Sientes que tus canciones son un aporte a la gente o tu entorno?

Nose, yo pienso que como dijo Víctor Jara " El pueblo dirá si soy un artista o no soy un artista, el tiempo dirá si mi música sirve de algo", por lo pronto yo recibo mensajes de gente que me dice que las canciones les ayudaron aquí y allá, le ayudaron a estudiar, a conquistar a una niña que le gustaba mucho,

muchas cosas así me escriben. Así que creo que no voy tan mal encaminado tampoco.

La música independiente

Se vive como si tu fueras a Punta arenas y esperaras el momento en que corren esas ráfagas de más de 100 kilómetros por hora y salieras a trotar, es difícil porque solamente te apoya la gente que te escucha , al menos de mi experiencia, solamente te apoyas en la gente que valora tu trabajo, generalmente los sellos las productoras , todas esas cosas están más preocupados de lo que mete bulla ,de lo que es negocio , genera plata , o lo que no amenaza el establishment, entonces es un camino duro muchas veces sobre todo los inviernos , pero también es un camino bello que te ennoblece también yo siento de alguna manera , te enseña hartas cosas de la vida, porque uno tiene que estar en constante movimiento tienes que estar de acá para allá para poder hacer las monedas para poder vivir, porque si toco acá en Valparaíso todos los viernes y los sábados del mes, a la primera tocata ya la segunda tocata nomas va a ir gente, a la otra la gente ya va a estar aburrída de escucharme. Pero vas aprendiendo vas haciendo amigos, conociendo lugares te vas dando cuenta de que la gente tiene modos diversos de pensar, que todo es parte aunque vivamos en el mismo país culturalmente somos distintos que hay otro lenguaje que hay otras maneras de mirarse, todo es diferente, todo te enriquece de alguna forma.

Para mí es un camino bonito, donde yo he aprendido mucho yo antes de empezar a cantar nunca había salido de La Serena y ahora conozco Chile de punta a cabo he ido a Argentina he ido a Perú, ahora voy a cantar a Brasil, y yo nunca he sacado de mi bolsillo para hacer estas cosas, pero lo he hecho con el apoyo de las personas que valoran lo que hago, al punto que el otro día tenía que ir a tocar a Antofagasta y no tenía plata para ir. Publique en el Facebook " Saben que no tengo plata para irme, con Luca (mil pesos) que depositen 30 personas por cabeza me compro un pasaje", al otro día tenía 130 mil en la cuenta, y tú le pides al empresario de un bar que te pague el pasaje para ir a tocar a su ciudad y no te lo paga, y tú vas a cantar a una actividad del consejo de la cultura y te pagan 100 lucas y se demoran 3 meses en pagar. Te metes a un sello a ver si puedes grabar un disco y te piden que le cortes tres minutos a tu canción, que le cambies la letra que la hagas más pegajosa. Que te pongas ropa bonita y te tomes una foto posera, todo eso es pura hipocresía, no tiene que ver con esto que se da entre la gente tuestas ahí sentado en el pasto y el tipo está aquí a 30 centímetros de ti,

tú le estas mirando la cara, todo lo que le está pasando mientras estas cantando, y ellos también a ti. Son cosas que tienen un aprendizaje que no lo vas a sacar en ninguna parte por eso yo dependo el camino de la independencia artística, no solamente musical, en todos los aspectos, también de la independencia educativa, creo mucho en la auto educación, lo que nace de uno es lo que a uno le motiva, no lo que te dicen que tienes que hacer.

7. Conclusión

En esta etapa concluyente es importante recalcar que las preguntas fueron una guía importante para la realización de este trabajo, pues siempre se sacaron importantes y enriquecedores aprendizajes, debido a las respuestas en profundidad y las distintas visiones de cada músico participante en la realización de esta investigación.

Vivimos en una ciudad y región que ha otorgado grandes músicos al país, llena de himnos populares y de reconocidos músicos, ciudad de importantes canciones como las del Gitano Rodríguez o Payo Grondona. El trabajo de bandas como Congreso, los Mac`s y los Jaivas y tantos otros es lo que, en parte, recoge a la motivación y la conduce a realizar este trabajo algo cronista con ocho cantautores, que de seguro más de alguno ya está quedando o si no quedará en la retina de la gente con sus canciones y visión particular del mundo de hoy.

A través de la pregunta relacionada con los textos, es que se concluye que existe una demostración colectiva en los entrevistados que se manifiesta a través de sus letras, pues sus canciones pueden tener diversos efectos en las personas que escuchan a estos cantautores, ya sea cuando abordan el tema del amor, de los conflictos sociales, o del imaginario que pueda pasar por sus cabezas, se observa que los cantautores entrevistados tienen una relación de trabajo conectada con su entorno social la cual es importante destacar como un factor generalizado en sus composiciones.

A partir de la pregunta relacionada con las influencias e inicios musicales, es que se observa que los entrevistados reconocen la relevancia y legado de importantes músicos nacionales, más específicamente cuando se refieren a Víctor Jara y Violeta Parra en el discurso, pues la mayoría de ellos han cantado u homenajeado en alguna melodía o letra a estos dos importantísimos músicos Chilenos, incluso de manera indirecta, en algunos casos de los entrevistados que no tienen influencias relacionadas con el folklore, aun así tienen un gran respeto por su legado a la historia de las canciones populares del Chile en la última mitad del siglo XX.

El desarrollo de la música independiente es un tema que hace observar cómo se desenvuelven los músicos desde Valparaíso, desde la iniciativa personal y el control de sus tiempos, por la necesidad que genera el trabajo se realiza la autogestión. Sus respuestas al tema hacen visibilizar que existe mucho por trabajar para el desarrollo de la música,, esto se vislumbra en el caso de los

músicos entrevistados que, aun así encontrándose en distintas etapas de su vida musical, el esfuerzo y dificultades están presentes en todos ellos, no obstante no es un impedimento que los saque del camino de la composición según sus reflexiones.

Una identidad particular musical en cada uno de los entrevistados se puede observar, búsquedas de sonidos, debido a la variedad de música por la que han sido influenciados, de esta manera percibo que cada uno de ellos es especial a su manera y quizás por ahí va la magia que hace que cada día más gente este escuchando su música.

Existe una responsabilidad casi inherente en esta generación de músicos frente a las canciones, en el modo en como escriben sus letras plasmadas de mensajes y metáforas en los que uno puede descifrar que estamos frente a una generación inquieta musical y con ganas evidentes de manifestarse.

Es importante la realización de esta tesis ya que, a mi modo de ver, hay que valorar más la creación y a quien está detrás de ella, en este caso los cantautores, que no solo entregan su música, sino un mensaje desde cada perspectiva individual, que al final del día se unifican y terminan siendo parte del mismo Valparaíso trabajando al son de la composición.

Somos cómplices de una rica generación de compositores en los más diversos estilos, la rumba, el bolero, el son, el rock el folk y el jazz, la música latinoamericana, son algunos de ellos; todos estos trabajos deberían generar una mayor responsabilidad y atención por parte de las autoridades, para de esta forma desarrollar una cultura de respeto hacia las personas que se dedican de manera seria a la música en nuestro país.

Quiero realizar un aporte desde mi óptica relacionada al trabajo que actualmente me dedico, pues soy músico y cantautor desde Valparaíso. He podido viajar gracias al poder que tiene la música cuando llega a oídos de otros. Esta experiencia tiene alrededor de 4 o 5 años y me ha permitido confirmar que lo que dicen los músicos entrevistados es un criterio relacionado con las oportunidades bastante generalizado desde el punto de vista de quien se desarrolla en el arte , y manifiesta una realidad musical en nuestro país.

Aún no están las vitrinas que corresponden para la música nacional, no obstante se abren caminos. Cada año van saliendo discos de cantautores y bandas emergentes de calidad que cumplen con los estándares a nivel sonoro que exigen las radios. Es ahí donde concuerdo con los entrevistados de lo complejo que es ser independiente y enfrentarse a una máquina que se encuentra

forjada por mecanismos ligados a la conveniencia económica, al amiguismo y no netamente a lo musical.

Me gustaría concluir recomendando canciones de los entrevistados que considero dignas de sugerir, por orden de entrevista ; Pascuala Ilabaca “Lamenta canela” ,de Luchin Salinas “Norte claro sur oscuro”, de Eduardo Soto la canción “Sin testigos”, de Pía Zapata “Imagínese”, de Demian Rodríguez, “Borrar el pasado”, de Chinoy “Levito” , Roció Peña “La quebrada” , y finalmente Ángel Escobar con “Recetario indispensable”.

Es bueno visibilizar favorablemente que Chile se está enriqueciendo cada día más con músicos y compositores de buen nivel, pero para su proliferación debería existir un esfuerzo de las distintas partes; músicos e industria, medidas de estado y acuerdos con radioemisoras para que se difundan mayormente los trabajos nacionales. Todo esto con el fin de entender la riqueza que existen en distintas áreas para dar mejores posibilidades a aquellas personas que seriamente trabajan en la música y en las artes, ya que éste es el patrimonio inmaterial cultural del que podrán sentir y hablar las generaciones presentes y venideras, para así cambiar la mirada actual, y llegar a vivir una época del arte con una visión tolerante y amplia en torno a la creación.

8. Anexos

8.1 Glosario

Pascuala llabaca

Volada: Pensar sin limitaciones.

Luchin salinas:

Vieja cuica: Persona arribista o altanera

Flaite : Gente con mala educación y costumbres

Cuma: El Flaite moderno.

“Voy a ir al Plan”: Ir al centro de la ciudad

Salida de cancha: Pantalón deportivo

Carrete: Fiesta

Chela: Cerveza

Pito: Cigarrillo de marihuana

Levantado de Raja: Persona que se cree superior aun cuando es vulgar y corriente.

Cuatico: Adjetivo utilizado para referirse a lo anormal o extravagante,

Pía zapata

Cachai : Modismo , referido a si conoces.

Pega: (Sinónimo) Trabajo

Bacán: Referido a un buen suceso o algo muy bueno (, Sinonimo,genial)

Caleta: referencia a gran cantidad.

Demian Rodríguez,

Weon: (amigo) referirse a alguien

Webeará: (sinónimo) Molestara

Putá: Prostituta

Rocío Peña

Caleta: Refiérase a una gran cantidad

La raja: Algo muy bueno

Tirar el rollo: Decir lo que piensas

8.2 Letras de canciones, músicos entrevistados

En esta sección la mayoría de los músicos contaron y dieron una breve reseña del porque escribieron las letras de las canciones, las cuales fueron facilitadas como textos importantes para ellos como músicos y letristas. En el caso de los que no tienen reseña es por el simple hecho de que no fue posible el que hablaran sobre aquello.

Pascuala Ilabaca.

Pájaro niño

El antiguo tenía un sol en la mano
en la mano tenía un sol que era un niño
un niño que era hermano de la muerte
le adornaron con perdigones la frente

Corre el niño, corre el caballo
el antiguo lo vuelve pájaro
un pájaro no teme el vuelo
aunque lo tiren del cielo,
aunque lo tiren del cielo

Han abierto un volcán en tu frente
y un río entre tus dientes,
enjaulado al pájaro silente

(si cantai o no - cala cala cá
si cantai o no - cala, calaca)

Pájaro de Hambre - pájaro en Queipul-
pájaro mudo - pájaro en Budi -
pájaro sordo - pájaro en Huapi -
pájaro ciego

Pájaro niño - weñe weñe -
y no en la jaula - dijo Tori -
Pájaro de aire es Painevilo
y de sangre, Marillán

Esta canción es muy importante para mí porque la escribí a todos los niños mapuches que han sido torturados desde 2006 por los carabineros y PDI para sacarles información sobre sus comunidades. La escribí especialmente basándome en la historia de Painevilo que fue colgado desde un helicóptero y Martillan que recibió muchos balines en su frente. Esta canción fue editada en el disco Música x Memoria del Museo de la Memoria y en mi disco Busco Paraíso, ambos editados en 2011 y 2012 respectivamente.

Ay mamita, mamita

(Canción dedicada a la mujer de los Andes, fuerte, bailarina de las morenadas, vieja maga, luminosa y oscura a la vez)

Ay mamita, mamita

déjame tocar tu trenza

sombrero de terciopelo

morenada fortaleza

Te rolaré un tabaquito

pa' que me cuente un secreto

enróllame en tu mantita

destrózame el esqueleto

Ay mamita, mamita

reina de la oscuridad

me entrego con inocencia,

o usted me vé la maldad?

Ay mamita, mamita

déjame tocar tu trenza

sombrero de terciopelo

morenada fortaleza

Me llené toda de maqui
me rompí hueso por hueso
la flor del cactus me sana
con su desértico beso

Mamita yo me enveneno
mamita yo me enceguezco
mamita yo me aparezco
igual que un fantasma bueno

Ay mamita, mamita
una flor en el ciruelo
mamita que tengo frío
caliéntame con tu beso

Ay mamita, mamita
reina de la oscuridad
me entrego con inocencia,
o usted me vé la maldad?

Ay mamita, mamita
déjame tocar tu trenza
sombrero de terciopelo
morenada fortaleza

Esta canción es importante porque es la que más le ha gustado a la gente y yo pienso, qué es lo que ellos se imaginan? sobre todos los niños...una vez una niña me preguntó por qué yo le pedía a mi madre que me destrozara el esqueleto? yo le respondí que la canción estaba dedicada a la madre en general, que la madre naturaleza puede dar vida y también quitarla, puede hacer que un pajarito caiga del nido y muera, por eso yo le escribo con respeto y devoción, a la santa vida, a la santa muerte .... (Pascuala I.)

Luchin Salinas

Norte Claro, Sur Oscuro

A) El viento empieza a soplar, la mar comienza a despertar,
Las nubes se visten de opacos colores,
un manto de gris cubre tus miradores.

El bote de pesca que comienza a fondear,
gaviotas, arena y espuma de mar

las olas que azotan mi muelle Barón,
y enciendo mi cigarro puerto de mi amor

B) Y esa noche que esconde las penas de amor
Y tu manto de luces que un mago invento
Tu desnuda pobreza, quebradas, población,
Ascensores y niños, todos bajo la lluvia

c) Norte claro, Sur oscuro, Norte claro, Sur oscuro, Norte claro, sur oscuro
Llueve sobre tus cerros de luz, llueve sobre tus cerros de luz

A) La lluvia cae con pasión, el viento sopla su canción

Mi abuela que mira por la ventana,
admirando la lluvia e historias pasadas

El perro vagabundo que busca calor,
los amantes se besan llueve con pasión,

Las olas que azotan mi muelle barón y enciendo mi cigarro puerto de mi
amor

b) Y esa calle empinada que abrazo mi niñez,
y ese mar escarpado que baña tus pies
Tú desnuda pobreza, quebradas población
Ascensores y niños, todos bajo la lluvia

c) Norte claro, Sur oscuro, Norte claro, Sur oscuro, Norte claro, sur oscuro

Llueve sobre tus cerros de luz, llueve sobre tus cerros de luz, llueve sobre
tus cerros de luz

Interludio

b) Y esa calle empinada que abrazo mi niñez,
Y ese mar escarpado que baña tus pies.
Tú desnuda pobreza, quebradas población
Ascensores y niños, todos bajo la lluvia

Norte claro, Sur oscuro, Norte claro, Sur oscuro, Norte claro, sur oscuro

Sobre tus cerros de luz, llueve sobre tus cerros de luz,

Sobre tus cerros de luz

La lluvia revela la calidez de los habitantes, con ella crece el gesto sincero y amable, nadie quiere que los suyos pasen frío, nunca he visto a un porteño esconder la costumbre de ayudar. Prueba de esto, son las micros que se hacen de más grandes, pareciera que brotan asientos para los más viejos, aparecen perros con chalecos. El temporal nos llama a guarecernos, a reunirnos, a mirarnos, y a encontrar lo que sin querer pasamos por alto (Luchin Salinas).

Donde están las miradas que me faltan

las sonrisas que no están

Buscare algo que sea sincero y no me deje olvidar los sueños (bis)

Salgo de mi Casa y pienso en lo que no me deja pensar claro

Fijo mi mirada en un anhelo

y dejo atrás lo malo

Pero me acuerdo de las mentiras que yo escuche

Las pomas baratas la oferta que nunca compre

Pienso en los que tal de avanzar traicionan la amistad

Le tienen temor al hambre y terror al que dirán

Y también recuerdo la mentira que yo escuche,

Las pomas baratas, las ofertas que nunca compre

-Bajo toconal y llego a la esquina con portales
Subo y bajo el cerro a pata y nunca me quejo con nadie
Porque mar y viento cerros luces forjan mi ilusión
hay ser sincero y nunca traicionar nuestro interior

Donde están las miradas que me faltan las sonrisas que no están
Buscare algo que sea sincero
y no me deje olvidar los sueños (bis)

Pienso en el que es despreciado pero no le teme a nada
Pienso también en el que le sobra y no le importa nada
Porque hay muchos que se afanan en crear la división,
Y otros que se dan la mano y viven todo con pasión

Porque no tomar en cuenta lo que a veces suena raro
Reflexión sencilla ocurrencias de lo cotidiano
Trajinar ideas donde nunca antes yo busque
Dejar lo superfluo y ser sencillo no hay na que perder

-Caminando le paso por alto a esta vanidad
Prefiero tener amigos y nunca olvidar lo esencial
Porque me acuerdo de la mentira que yo escuche,
las pomas baratas la oferta que nunca compre

Donde están las miradas que me faltan las sonrisas que no están

Buscare algo que sea sincero

y no me deje olvidar los sueños (bis)

Donde están las miradas que me faltan las sonrisas que no están

Buscare algo que sea sincero y no me deje olvidar los sueños (bis)

La maña del porteño está en reconocer la hipocresía y la propuesta falsa, en pensar que los sueños nos alivian el panorama, nos hacen sinceros, y hacen efectivos y vivientes nuestros ritos periódicos, tales como subir y bajar el cerro. El no renegar o desestimar estas prácticas las cuales nos hacen habitantes auténticos y únicos, que han sido moldeadas en sintonía por el paisaje y nuestra historia, nos entrega un sello especial, y es que nuestras diferencias se acaban al chocar y mezclarse con el mar, que es parte del imaginario ancestral que nos da libertad.(Luchin Salinas).

Pía Zapata

Imagínese

Imagínese

una emoción a pies descalzos

tirándose contra un barranco

Y todo eso lo hace cantando

Hasta las letras

se sienten jugadas por su forma

la “i” se burlo de la “O”

porque la encuentra gorda

Un niño descifra mirando cual es problema
me dice, me explica que el mundo
es como una ballena

Roció Peña

La Quebrada (2014)

La quebrada,
llevará mi voz a tu ventana
y la noche,
arrullará mi soledad.

Tal vez encuentre las palabras justas,
que te hagan cambiar de parecer.
Y vuelvas, a soñarme.

Lamento haber llegado tarde,
el camino a veces desengaña.
Perdona todo el daño,
que pude haber causado
y déjame encontrarte,

verte de mi ventana
Sonriendo, sonriendo.

Tal vez encuentre las palabras justas
que te hagan cambiar de parecer,
tal vez me dejes
pasar la noche,
tal vez la suerte
viene más atrás.

Demian Rodriguez

Esta canción la hice porque yo me portaba súper mal con mi profesora y después la veo muchos años después y le compuse la canción como forma de disculpa.(Demian R.)

Maestra de corazones

Maestra de corazones, ahora que deje atrás los pupitres
y un gran seno venció a su chiquillo
con lo ojos vendados al sol
Maestra de mil perdones
ahora que ya no muerdo mis uñas
la infección en seis años caduca

celebrems nuestra redención
Señorita de locos
la mejilla de unos cuantos segregados
se vencieron los plazos
pero nunca oxidaron la función
será el era yo
todos cuervos enemigos del silencio
aleteando en la punta del viento
cada vuelo sin dirección
Maestra multicolores
debo hablarte de todos mis fallas
ya no cargo las lleves del cielo
por lo ojos vendados de abel
somos tres los pedazos
de un camino trazado entre manchas
de esas manchas nacieron mis miedos
y con ellos lleo la creación
Señorita de loto el destino
no ha dejado de drogarme
me vendaron la lengua
y dejaron todo a luzifer
pabellón del saber
ya no busco ya no sigo ya no espero
que me dices de todo lo que sobra
llea rostro de canción

hoy apuesto todo al purgatorio
yo esta selva y todos mis demonios
se muy bien que es morir
para volver a nacer
mi verdad se queda en la palestra
mis mentiras en huelgas de hambre
se muy bien que es vivir
para volver a perder
Maestra de corazones
Maestra de corazones
hoy apuesto todo al purgatorio
yo esta selva y todos mis demonios
se muy bien que es morir
para volver a nacer
mi verdad se queda en la palestra
mis mentiras en huelgas de hambre
se muy bien que es vivir
para volver a perder
Maestra de corazones

Chinoy

Que salgan los dragones

Una violencia natural
entre la dura y la madura,
vuelve más guapa que ninguna
con una idea original.

La señorita libertad
enamorando a las hambrunas,
su rebeldía en una cuna
la leche quiere derramar.

Es hora de salir de la conciencia
ser aire en el desastre mundanal,
que vuelvan los dragones a volar
para quemar la histórica indecencia.

Los muertos que trajo sin ver la ciencia
el suelo seco del confort social,
la bomba oculta en la vida normal
el miedo en medio de todas las fiestas.

Desde la risa elemental
se robustece la figura
de los santos de la locura,
el animita terrenal.

Canciones para no llorar,
lecciones para la bravura,
que rima con total ternura
cuando es la hora del final.

Es hora de salir de la conciencia,
ser árbol de calleja suburbial,
que nazcan los niños para soñar
la vida sin cabrón ni penitencia.

Que dejemos la risa como herencia,
las ganas como hazaña cerebral,
que vuelva el corazón del animal
para sacar del alma esta violencia.

De la visión de lo normal
sube la mar hasta la luna,
el día empieza como tuna
el niño es hijo universal.

Mejor cambiemos de modal
mostremos todas las censuras,
más abajo de la cintura
Cristo se quiere celebrar

de la semilla semental
ya no cabe ninguna duda,
que si la muerte está segura
la vida quiere vivir más.

Que la trancante sociedad
que cree que todo perdura
la mariposa era cuncuna,
al vuelo se deja volar.

Es hora de salir de la conciencia,
ser aire en el desastre mundanal,
que salgan los dragones a volar
para quemar la histórica indecencia.

Los muertos que trajo sin ver la ciencia,
el suelo seco del confort social,
la bomba oculta en la vida normal,
el miedo en medio de todas las fiestas.

Es hora de salir de la conciencia
ser árbol de calleja suburbial,
que nazcan los niños para soñar
la vida sin cabrón ni penitencia.

Que dejemos la risa como herencia
las ganas como hazaña cerebral,
que vuelva el corazón del animal
para sacar del alma esta violencia.

Ángelo escobar

Libélulas

Libélulas acarician las caléndulas
Inauguran una brújula que guía a rimas esdrújulas
Y zumban su aleteo es bella música
Que llenan de aire la guitarra y para mí
Es como la salvación del alma
Que todo lo que ve lo canta
Y opone a la injusticia cartas de fe
Para estar de pie aun que arda

Libélulas desenfundan flores suicidas
Para aminorar la tétrica destrucción de meta estética
Y zumban con un diminuto genio
Llenan de dientes la guitarra y para mí
Es como la asunción del karma
Y la belleza se hace un arma
Y quita a los malos su calma y su ley

Ley de estupidez

Y el alma que todo lo que lo canta

Y opone a la injusticia cartas de fe

Para estar de pie aun que arda

El alma que llorando sangra

Que todas las heridas guarda porque

No saben decir que no al amor

Y el alma que sabe el diablo cuanto guarda

Que todas las heridas sangra por que no sabe no ver

El alma y todo lo que ve lo canta

Y opone a la malicia tasas de te

Hará bien venir el alba...

9. Bibliografía

Historia de la Música Occidental I Donald J. Grout

Historia social de la Literatura y el Arte

Oswaldo Rodríguez Cantores que reflexionan, Editorial Literatura Americana reunida.

Webgrafía

<http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm>

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/

<http://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2012/04/THV.pdf>

(Documental Payo en serio) Trinacrio Producciones para la serie tierra de sonidos.

http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2012/vergara_v/doc/vergara_v.pdf

<http://www.elgitano.cl>

<http://www.musicapopular.cl>

folclórica <http://euterpemusa.blogspot.com/2011/05/neofolklore.html>