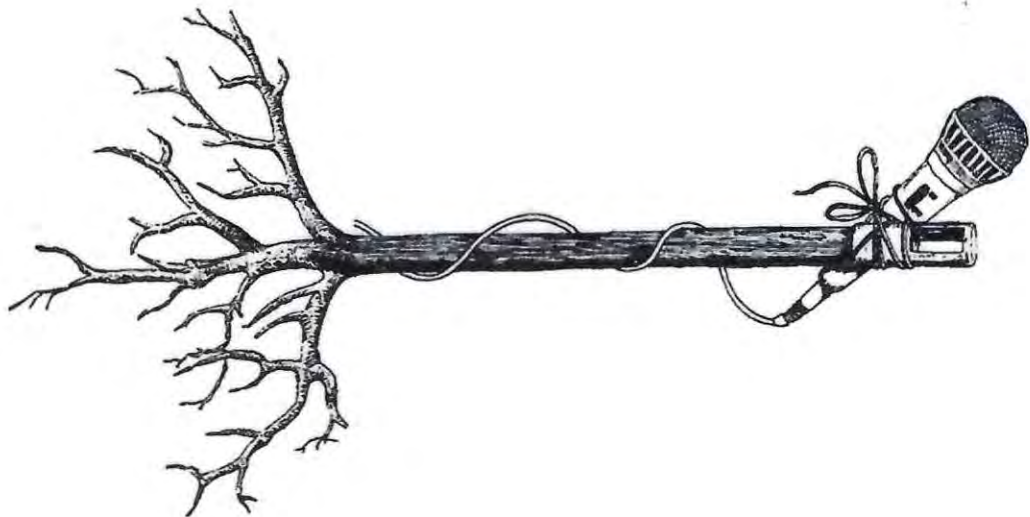

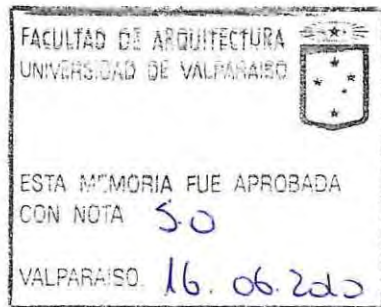
COTA CERO

SISTEMA GRÁFICO EDITORIAL DE RESCATE Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA ALTERNATIVA INDEPENDIENTE DE VALPARAÍSO

Memoria de Título de Diseñador
Eduardo LeBlanc Oyarce

Profesor: Allan Browne Escobar
Diciembre 2009

Descripción del proyecto	5
Carencia generatriz	6
Motivación personal	6
Objetivos	8
Objetivos Particulares	8
Objetivos Generales	8
Sistema comunicacional	8
Marco referencial	9
Marco teórico	10
Antecedentes	13
Capítulo 1. La génesis del puerto, breve reseña histórica	15
1.2 La bohemia porteña del año '50 al '73	19
1.2.1 La Literatura	20
1.2.2 El Cine	25
1.2.3 Artes Visuales	28
1.2.4 La música	31
Capítulo 2. El Golpe Militar y el impacto sociocultural a nivel país	33
2.1 El Teatro en dictadura	36
2.2 El Cine en dictadura	38
2.3 La pasiva oposición	43
Capítulo 3. La resistencia contracultural y el Underground	45
3.1 El tardío Underground porteño	57
3.2 De vuelta a la democracia, a ocupar las calles	61
Capítulo 4. Hijos de la transición: La cultura alternativa del Valparaíso actual	63

Algunas bandas.....	67
Ocho Bolas.....	68
Umbria en Kalafate.....	69
Fatiga de Material.....	70
Faz Roido.....	71
Kafarenass.....	72
Delsoliloquio.....	73
Sin Fronteras.....	74
Yupie junkie yankee.....	75
Frío Intenso.....	76
Monos Brutos.....	77
El Sueño de la Casa Propia.....	78
Cajitas Rectangulares.....	79
Pékora.....	80
Lisergico.....	81
Arbol de Diana.....	82
Oseas Martínez.....	83
Ni.....	84
Entrevista a Mosé Noé.....	85
Conclusiones.....	91
Bibliografía.....	99
Videografía.....	99
Fundamentos.....	101
Conceptualización.....	105

Producto	111
Prototipo.....	113
Planimetría.....	115
Resumen Ejecutivo.....	117
Plan de Negocios	118
Plan Emprende, Capital Semilla SERCOTEC.....	119
Administración.....	121
Cota Cero, presupuesto.....	122
Publicidad y Promoción.....	123

Descripción del Proyecto

En toda ciudad existe una cultura predominante, el denominado mainstream, así como también existen movimientos alternativos a esta cultura, que no necesariamente son contraculturales, pero por pensar y actuar de una manera diferente es que se agrupan entre ellos y se desligan del resto formando su propia escena, su propio mundo, el lado “B” de la ciudad.

Mi proyecto busca darle una forma a esta escena, y darla a conocer, a través de un lenguaje editorial acorde con la esencia de esta cultura alternativa porteña. Evidenciar aquellos links que vinculan las culturas alternativas actuales con la herencia histórica de la ciudad, así como también determinar los aspectos geomorfológicos y de dicha cultura. Creando así un elemento de distinción en relación a las modas pasajeras y a la alienación social provocada por la publicidad.

Este sistema editorial, como producto cultural, permitirá fortalecer la identidad de un segmento de los habitantes porteños, así como también reivindicar a la juventud porteña acercando sus costumbres a la población de otros sectores sociales y etéreos, que en ocasiones los catalogan prejuiciosamente.

Este trabajo constituye un registro para conocer y comprender la otra cara de Valparaíso, aquella entre callejones, escaleras y subterráneos bulliciosos ocupados por jóvenes intelectualmente inquietos y desconformes.

Carencia Generatriz

Mi proyecto nace a partir de la necesidad de dar a conocer la actividad y obra de la cultura alternativa en el Valparaíso actual, y evidenciar el importante rol que juega en el desarrollo de ciudad. Además de identificar aquellos aspectos que vinculan directamente a este determinado segmento juvenil con Valparaíso.

Logrado esto se estará reivindicando a la juventud porteña intelectualmente inquieta y poniendo un precedente de identidad cultural juvenil.

Motivación Personal

El haber nacido en Valparaíso constituye para mí una marca que se percibe en el alma. A lo largo de mi vida en esta ciudad siento que he estado, felizmente, en los lugares indicados en los momentos indicados para poder nutrirme de elementos que me dan la capacidad y herramientas de poder contar y registrar a través de un objeto de diseño todo lo que he experimentado y observado. Siento que he sabido rodearme de un ambiente que alimenta mis aspiraciones e ideologías. Un ambiente en donde se conjuga la diversión con la reflexión personal y colectiva.

En este ambiente he conocido el trabajo de gente talentosa y auténtica, que se valen de la noche y el bajo perfil para mostrar su proliferación artística, gente consecuente consigo misma y con su entorno, con ideas claras y firmes, ideas que han sabido sacar adelante a pulso, con esfuerzo independiente y apoyo mutuo. Artistas visuales, gente de teatro, artesanos, cineastas, diseñadores, bailarines, poetas, escritores, periodistas, músicos autodidactas de las infinitas escaleras; se mezclan en

las noches eternas de la ciudad patrimonio, dejando bien en claro, a los que han tenido la suerte de conocer su mundo, que la bohemia porteña nunca murió, simplemente evolucionó a causa de los sucesos y de los nuevos tiempos, un tiempo en donde las mentes jóvenes salen a ocupar las escaleras nocturnas del puerto y a volcar sus creaciones sobre ellas, o bien a tomar esa energía plasmada en años de historia, para transformarla en una pieza de arte, de cine, en una canción ya no de tango, ya no de bolero.

Es ese grito de la nueva generación de la noche porteña que cae desde los cerros hasta el plan, y no muere en el mar, es el estilo Valparaíso, que se mantiene vivo con herencias del pasado.

Es un Valparaíso que. Citando a *Vicuña Mackenna*, emerge de las cenizas como el ave *Fénix*. Pero emerge subterráneo y sigiloso, alterno a la realidad cultural predominante, mientras que la cara visible del puerto denota decadencia identitaria y artística, la cara visible del puerto está preocupada del turismo patrimonial o del tema inmobiliario, así la cultura se ha transformado en un negocio y en situaciones preconcebidas, marginando de esta forma a los verdaderos actores de la cultura porte-

ña, esos que viven y se desarrollan porque la vida en Valparaíso los ha forjado de esa forma, los ha incentivado a ser como son, y no existe un plan de negocios detrás de lo que han levantado.

El hecho de ser un testigo activo de esta etapa de Valparaíso, me hace sentir comprometido con comunicar y dejar un registro gráfico de mis experiencias.

Objetivos

Particulares

- Definir la cultura alternativa del puerto
- Determinar los factores que favorecen la proliferación de las culturas alternativas en la ciudad.
- Establecer nexos entre fenómenos culturales actuales y del Valparaíso antiguo, con el propósito de encontrar las raíces de los fenómenos de hoy.

Generales

- Aportar datos que contribuyan a dar forma a un “estilo de ciudad”.
- Captar en una publicación los sucesos de la cultura alternativa que impactan a Valparaíso, con la intención de conformar una fuente de conocimiento para las futuras generaciones, en donde puedan nutrirse de su pasado para comprender su presente.
- Generar un registro del fenómeno de las culturas alternativas que se desarrolla hoy en día en Valparaíso y reivindicar el potencial aporte que tienen estas para el desarrollo de una ciudad con estampa artística bohemia.

Sistema Comunicacional

EMISOR

EMISOR CREATIVO

Diseñador
Eduardo LeBlanc

EMISOR EFICIENTE

Gentecomun Records
Es un sello musical y editorial, desarrollado con fondos obtenidos por medio de Capital Semilla.

AUSPICIO

En base a redes de apoyo publicitario con Radios comunitarias, colectivos de diseño, bares, pubs, cafés, librerías, ONG, y principalmente a la asociación con la Imprenta.

MEDIO

MEDIO CODIFICADOR

- Libro
- Fanzine
- Afiche
- Publicidad radial

MEDIO DIFUSOR

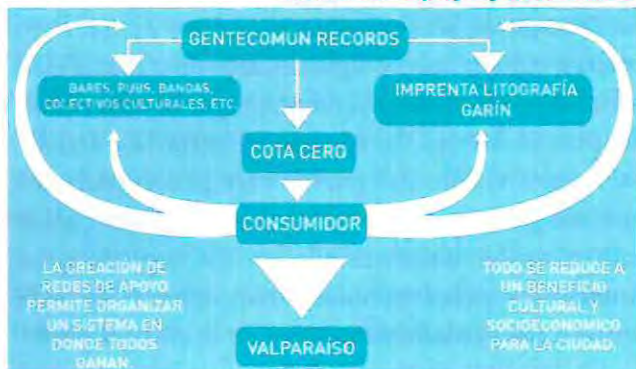
- Librerías
- Disquerías
- Bares y centros de eventos
- Ferias libres de Diseño y cultura.

RECEPTOR

USUARIO

- Jóvenes de entre 15 y 30 años.
- Segmento socioeconómico C1, C2, C3.
- Estudiante universitario con inquietudes culturales.

Redes de apoyo y beneficios

Los fenómenos socioculturales tienen su génesis en el pasado y en función de las raíces. Es por eso que para este proyecto se realiza un análisis de la cultura alternativa porteña actual por medio de una mirada cronológica al pasado, con el fin de establecer relaciones con el presente, y por medio también de observaciones al contexto físico de la comuna de Valparaíso.

Esta investigación está enfocada en los fenómenos culturales desarrollados en la comuna de Valparaíso, por el importante desarrollo y activismo cultural que ha caracterizado a la ciudad durante décadas, sin embargo, para lograr entender lo que sucedió en una determinada época a nivel local, será necesario una retrospectiva histórica y cronológica del contexto social y político del país, estudio que posteriormente se canalizará a la ciudad, para lograr comprender globalmente los fenómenos sociales.

Es importante también tener en cuenta que, si bien la investigación se enfoca en la cultura alternativa actual, será necesario realizar una cronología de hitos y épocas, en función de la hipótesis, en la que se exalta el factor hereditario en las características de estas culturas, así se estará bosquejando lo que es el modo de ser del artista independiente porteño.

Ámbito Espacial: Comuna de Valparaíso
Ámbito Interdisciplinario: En este proyecto el Diseño gráfico Editorial se vincula con: literatura, música, periodismo, teatro, pintura y dibujo, arquitectura, sociología, historial, fotografía, política, audiovisual. Pero en esta primera parte que es la que conforma el producto correspondiente a la propuesta de título, se enfocará especialmente en la música, y su vinculación con algunas disciplinas.

Tiempo y agenda: El proyecto busca generar un impacto a nivel local en un plazo tentativo de 1 año y medio. El impacto consiste en comenzar a concretar los objetivos particulares y a lograr un espacio de reconocimiento entre el público objetivo, así se estaría cumpliendo la primera etapa y función del proyecto, que consiste en fortalecer la identidad local, reivindicar a los jóvenes, y evidenciar los ascendentes culturales.

MARCO TEORICO

En Valparaíso existe esa concepción nostálgica de la bohemia y de vida nocturna, este paradigma se ha transformado en un arma de doble filo, ya que por un lado alimenta la calidad patrimonial y casi arqueológica de la vida nocturna porteña, pero por otro lado también pone la lápida a este movimiento bohemio que, si bien tuvo períodos de pasividad, nunca murió, sino que mutó, evolucionó, con otros protagonistas, que siempre mantuvieron su bajo perfil. Nos guste o no, los hitos históricos fueron provocando esta metamorfosis en los modelos de expresión cultural, cambios necesarios.

Es así como la popular bohemia de las décadas del '50 y '60, se ha convertido paulatinamente en anónimas expresiones suburbanas, culturas alternativas.

Frank Zappa afirma que: “La cultura oficial sale a tu encuentro, pero al underground tienes que ir tú”.

La experiencia de vida cobra un papel fundamental en el estudio de las culturas alternativas, ya que tal como lo dice la frase de *Frank Zappa*, la cultura underground no está a la vista, no sale a tu encuentro como el mainstream, sino que se descubre. Y en este aspecto se puede detectar el factor de búsqueda constante, ya que aquellos que son parte de algún movimiento alternativo son los que buscan diferenciarse, o más bien, poder expresarse siempre en función de los ideales propios y de la problemática social actual, teniendo en cuenta en todo momento el disfrute, que es el factor que los hace libres y que juega un papel determinante al momento de enfatizar en estos movimientos, ya que en estos días la cultura tiene un carácter elitista, como disciplinas solo para los elegidos, un mito que lamentablemente ha marginado a gran parte de la población de las actividades culturales auténticas.

La vida nocturna en Valparaíso ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la actividad cultural, desde las primeras décadas del siglo hasta su punto más álgido, que sería en la década del '60, en donde Valparaíso constituía una elite cultural bohemia a nivel nacional, e inclusive internacional. Desde otras tierras vinieron pintores, cineastas, escritores; personajes que contribuyeron a que Valparaíso fuera materializando esas cualidades etéreas que le había entregado el paso de los años y su condición de puerto más antiguo del Pacífico, para que en el año 2003 fuera finalmente proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Esto demuestra la importancia que tienen las obras generadas en un determinado lugar, sobre todo de los movimientos que se generan en función a las características físicas y socioculturales del lugar, como lo fue la bohemia de aquellos años, que también de cierta forma consistió en un movimiento de artistas alternativos, que se reunían entre ellos y buscaban sus propios espacios de esparcimiento, lejos de las luces de la sobreexposición y con una conciencia social que guiaba sus obras, tal como lo es en la cultura alternativa actualmente.

1 Fuente: Profesor Allan Browne E., Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso.

Para el desarrollo de este proyecto he realizado un estudio del estado del arte, para conocer trabajos importantes que se hayan realizado en el área del rescate de las culturas alternativas o el underground, por lo que he tomado como referentes directos, la película en formato documental *Manchester: 24 hours party people*, del director Michael Winterbottom, en la que se grafica parte de la historia del sello independiente *Factory Records*, propiedad de *Tony Wilson*, y bajo el cual se albergaron algunas de las bandas alternativas más influyentes de todos los tiempos, como por ejemplo *Joy Division*.

Afiche promocional de la película "24 Hour party people", en español fue titulada "Manchester, la fiesta interminable". Año 2002.

En esta película se grafica y se rescata el submundo Manchesteriano entre los años 1976 hasta el año 1984 aproximadamente, a través de registros audiovisuales de los lugares, los hechos más importantes, y de la vida de algunos de sus protagonistas, mezclado con algo de mitología urbana que envuelve todo lo que logra trascender en el tiempo.

El otro referente para comenzar este estudio es el libro *Santiago Bizarro*, de *Sergio Paz*, que consiste en una guía enfocada en el Santiago mítico y suburbano. Este último, si bien constituye un rescate de la cultura alternativa y del underground, no fue realizado con una metodología aplicable a este proyecto, ya que mi investigación está realizada en pos del futuro desarrollo de un sistema editorial pero con un enfoque que, en vez de popularizar las culturas y mediatizarlas, potencie su subteraneidad, es decir, que el enfoque editorial sea acorde con la personalidad e ideología de los movimientos a estudiar, para lograr darla a conocer siempre bajo el concepto alternativo y suburbano, por esta razón, el libro "*Santiago Bizarro*" constituye más que nada un aliciente para indagar en esta área de estudio.

Portada del Libro
"Santiago Bizarro", de la
autoría de Sergio Paz,
lanzado el año 2003, bajo
la editorial El Mercurio -
Aguilera.

ANTECEDENTES

CAPÍTULO 1

LA GÉNESIS DEL PUERTO, BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Fue Juan de Saavedra quien arribó en la *Bahía de Quintil* hacia el año 1536, rebautizando el lugar. Los paisajes de la bahía y la accidentada tipografía del lugar dejaban perplejos a los primeros habitantes, que poco a poco fueron constituyendo primero un caserío en torno a una iglesia, en el mismo lugar donde hoy se ubicaba la *Iglesia la Matriz*, poco a poco se fueron formando calles y las casas fueron elevándose desde los pies de cerros. Es quizás este modo de expansión que tuvo la ciudad, el que dio a sus calles la alocada morfología, al igual que la desordenada disposición de sus casas.

Poco a poco el puerto se fue desarrollando, y a mediados del siglo XIX, se establece como el puerto más importante del Pacífico, por su condición estratégica y fundamental, ya que se transforma en parada obligatoria para las embarcaciones que venían desde el Atlántico rumbo al Pacífico, luego de pasar por el *Estrecho de Magallanes*, o *Cabo de Hornos*.

Bahía de Valparaíso hacia el 1870. Archivo fotográfico Oficina de Gestión Patrimonial, Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

En la segunda mitad del siglo XIX la bonanza económica llega a su punto más alto gracias al auge del salitre. Una época en la que las principales empresas e industrias estaban a cargo de importantes empresarios ingleses, alemanes o franceses, que habitaban en *Cerro Alegre* y *Concepción*.

Esta mixtura cultural comienza a jugar un papel determinante en la formación de la identidad de la ciudad, que se mantiene hasta hoy en día, aunque en menores proporciones.

En aquella época Valparaíso estaba a la vanguardia nacional incluso más que Santiago, la capital. En el puerto era donde se establecieron las primeras grandes instituciones, como el primer periódico del país, y el más antiguo de lengua hispana en todo el mundo: *El Mercurio* de Valparaíso, o la primera bolsa de valores. Valparaíso también era símbolo de clase y distinción, cualidad atribuida más que a nada gracias a la influencia inglesa, alemana, italiana y francesa en la ciudad.

Ya a principios del siglo XX Valparaíso era la capital económica del país.

Se vivía un esplendor que se apreciaba en las calles, donde las familias adineradas del *Cerro Alegre* bajaban por el ascensor *Concepción* a la hora del té, para dar un paseo que culminaba en alguno de los cafés de la *Plaza Aníbal Pinto*.

Por esta época también se apreciaba un seccionamiento de la ciudad, en función del tipo de habitantes que frecuentaba el sector o del enfoque utilitario que se desarrollaba, por ejemplo, los sectores de calle *Esmeralda*, *Serrano*, *Cochrane* y *Blanco*, eran el sector más cosmopolita de Valparaíso, por estas calles se encontraban las empresas de los inmigrantes ingleses, los laboratorios foto-

gráficos franceses, emporios españoles etc. No era raro escuchar a personas conversando en inglés o francés en este lugar.

Ya más hacia el puerto, por *Plaza Echaurren*, predominaban los locales de vida nocturna, que empezaba a emerger en Valparaíso, noche donde se daba rienda suelta a las intenciones más reprimidas de los porteños, inmigrantes, y marinos en pasantía.

Pero fue precisamente en esta época, en pleno apogeo económico, cuando se vino el debacle, a través del terremoto en 1906, que dejó prácticamente la ciudad en el piso.

Esquina de las calles Blanco y Edwards, luego del terremoto de 1906. Archivo fotográfico Oficina de Gestión Patrimonial, I. Municipalidad de Valparaíso.

Posteriormente cuando el puerto comenzaba a reconstruirse, se produce la apertura del canal de Panamá, lo que agrava la crisis económica local, ya que disminuyó el flujo portuario, lo que dejó a muchos sin trabajo y los ingresos de comerciantes y aduana disminuyeron considerablemente.

A todo lo anterior se le suma la crisis económica mundial que se devino en el año 1929, lo que empeoró la situación interna no solo de la ciudad, sino que también del país, ya que durante la Primera Guerra Mundial se había desarrollado el salitre sintético, por lo que Chile se había quedado sin su principal ingreso.

Luego de la crisis del año 1929 Valparaíso se ve en una decadencia económica, que si bien afectó negativamente las arcas fiscales, tuvo un efecto contraproducente en el desarrollo y proliferación de la cultura local. Es en esta época cuando comienzan a llegar a Valparaíso actores, poetas, escritores, músico, dramaturgos, todos atraídos por la carga energética mágica que ya se había plasmado en las escaleras y noches del puerto. Estos supieron absorber esa magia en el aire, lo que estaba escrito en las calles silenciosas, y llevarlo a una obra, materializarlo para dar a conocer a través de un poema, de una pintura, de un dibujo

o de una película, el valor cultural que radicaba en el antiguo puerto. Con dichas acciones estos artistas de la noche y la bohemia nocturna sentaron las bases para lo que sería el desarrollo cultural de las futuras generaciones, es muy necesario hacer hincapié en este movimiento porteño.

El clima de crisis y decadencia económica crea la instancia para la reflexión, y es aquí donde comienza a gestarse lo que es el Valparaíso Bohemio, y el Valparaíso culturalmente activo de hoy en día.

LA BOHEMIA PORTEÑA DEL AÑO '50 AL '73

Según un informe de la Sociedad de las Naciones, Chile fue uno de los países más afectados luego de la crisis del año 1929, esto sumado a los efectos adversos que provocó la *Primera Guerra Mundial*, con la aparición del salitre sintético, lo que dejó a Chile sin su principal ingreso. Pero las catástrofes se venían ya sucediendo desde el año 1906 para Valparaíso, cuando fue azotado por uno de los terremotos más potentes registrados en territorio chileno. Valparaíso tardó varios años en volver a levantarse, y en medio de este proceso se inaugura el *Canal de Panamá*. Lo que provocó que la actividad portuaria disminuyera considerablemente, ya que las embarcaciones comenzaron a transitar directamente a través del *Canal*, acortando el camino y dejando a Valparaíso lejos de las rutas oceánicas.

A duras penas la ciudad pudo sustentarse gracias a la insistencia portuaria y a la actividad industrial, pero los efectos posdepresión fueron complicando el paisaje físico y social, y Valparaíso comenzó a adquirir ese carácter de una ciudad llena de añoranzas por una época mejor, donde las mujeres se paseaban con sus trajes de domingo y los caballeros con sus sombreros de copa, cuando Valparaíso se alzaba como capital financiera.

Quizás ese recuerdo de tiempos mejores es lo que fue plasmando en calles y escaleras un sentimiento de nostalgia que fue utilizado por artistas para alimentar su inspiración. Porque es en este período, a comienzos de la década del '50, cuando emerge en Valparaíso un movimiento de artistas bohemios, que se alimentaba de las noches porteñas para proliferar sus obras, en diferentes ramas artísticas.

Es quizás la disciplina que generó mayor actividad, y la que más obras ha regalado a la ciudad. Hoy en día es posible encontrar obras poéticas, novelas, memoriales, glosarios, etc. Pero corresponde comenzar mencionando a uno de los personajes más insignes.

“Nací en el centro de Chile, me crié en la frontera, comencé mi juventud en Santiago, me conquistó Valparaíso”.

Pablo Neruda

Así sintetizó Pablo Neruda su amor por Valparaíso, el Nobel vivió muchos años en Valparaíso, y cuando se iba, no tardaba en regresar a su puerto querido, por esa razón es que encargó a su amiga Sara Vial, que le buscara una casa, que estuviera lo suficientemente bien ubicada como para ver el mar y tener paz, pero no muy lejos del plan. Es así como Sara Vial descubre una casa que pensó sería perfecta para el poeta, y así lo fue, al momento de verla Neruda se enamoró del lugar, y no tardó en transformarlo a su propio estilo romántico, esa casa es La Sebastiana, hoy en día convertida en Casa Museo La Sebastiana, donde se conservan los objetos personales de Neruda, así como se mantiene la ambientación que dispuso él mismo.

Pablo Neruda uno de los principales propulsores de este movimiento artístico noctámbulo que hoy denominamos Bohemia Porteña, él tenía muy claro que la libertad creativa y la proliferación artística solamente se podía conseguir sociabilizando, acumulando experiencias de vida, era un amante de la conversación, de la música, del baile y sobre todo de las mujeres, ese era su modo, y de ese mundo se alimentaba intelectualmente, para nutrirse de inspiraciones y sobre todo, pasarlo bien.

Con esta intención es que funda simbólicamente el Club de la Bota, en el que participaban variados artistas de la ciudad, entre los que se encontraba a *Lukas, Camilo Mori, Sara Vial, Maruja Vargas, Carlos González, JuanGusmán Cruchaga, Alejo Carpentier*, entre otros. Las reglas del Club eran dos, la primera era que aquel que quisiera pertenecer a la agrupación, debería realizar el rito de iniciación, que constaba de dibujar un cerdo, pero con los ojos tapados por una servilleta: la segunda regla decía que, mientras se realizaba la reunión del Club, que eran todos los viernes en el *Bar Alemán*, nadie podía alardear de sus capacidades ni hablar de política, enfermedades, literatura o sobre la edad.

El *Bar Alemán* se encontraba en la esquina de la calle *Mergarejo y O'higgins*. El edificio fue derrumbado hace más de 3 décadas para dar paso al edificio de la intendencia. Este bar albergó las reuniones del club de la bota, de un puñado de insignes ciudadanos, que con la intención de pasar un buen momento y divertirse, estaban haciendo ciudad, y gestando patrimonio, muchos estudiosos coinciden en que fue en esta época y con estos hechos donde se dieron a luz las razones y fundamentos para la designación ante la UNESCO.

Es así como cada viernes, el *Club de la Bota* llegaba hasta el bar, llegaban cantando, Neruda siempre a la cabeza, y con la bota de porcelana que utilizaban para tomar la cerveza, y que le daba nombre al club. Llegaban a eso de las 8, y la jornada se extendía hasta eso de las 11 o 12 de la noche, cuando entre conversaciones, alcohol y música, afloraban lo que *D'Halmar* llamaba *El Espíritu de las Altas Horas*.

Neruda se consideraba a si mismo un Poeta de utilidad pública, y todo este carácter lo volcó, a través de su obra, en contribuir a la preservación y valoración del patrimonio tangible e intangible, actuó muchas veces de consejero municipal, lamentablemente hoy no mucho importa las agudas palabras que le regaló a la ciudad cuando recibió la mención de hijo ilustre.

Bota de porcelana original del Club de la Bota.

"Aquí, el más grandioso de todos nuestros escritores, el titán americano de las letras, el imponderable, increíble, montañoso Vicuña Mackena vivió y escribió parte de su gran obra. Aquí, en un hospital, muy cerca de esta casa, uno de nuestros mas grandes poetas, Carlos Pezoa Véliz, extinguía su breve y fulgurante vida, su gloriosa y desdichada existencia. Y aquí, frente a la Aduana, pasó muchas veces el gran creador y transformador de la literatura moderna, el genio que cambió el idioma español, el poeta indio chorotega de Nicaragua, Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío, el nombre de oro que revoluciona profundamente las bases del idioma. Aquí, en esta ciudad, se establecieron sus sueños; aquí tomó carta de ciudadanía en el mundo; aquí publicó su primer y maravilloso libro Azul, en el Siglo pasado"².

2. Neruda Pablo: "Soy un poeta de utilidad pública", palabras improvisadas por el poeta Pablo Neruda en el Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el 31 de Octubre de 1970, al recibir la mención de Hijo Ilustre de Valparaíso, Universidad de Valparaíso Editorial, 1992..

*Neruda en Valparaíso.
Fotografía extraída del
recientemente inaugurado
sitio "Ciudad de Valparaíso"*

En ocasiones a Neruda se le denominó el "Alcalde secreto de Valparaíso", por su compromiso con la preservación principalmente de su trazado urbano y de su estilo. Estuvo ligado fervientemente al puerto, y también a la Escuela de Diseño de Valparaíso, por medio de un proyecto de recopilación de poemas en un libro que llevaría por nombre simplemente "Valparaíso".

La historia comienza en el año 1960 con la amistad que entabla Neruda y el doctor Francisco Velasco, quien lo pone en contacto con el director de la Escuela de Diseño de la UV, Sandalio Valdebenito, quien accede por supuesto a realizar trabajos en conjunto con el poeta y un taller de la Escuela. A Neruda le llamaban mucho la atención las artes visuales y las técnicas gráficas, por lo que incentivaba a los alumnos a que partieran su proceso creativo en función de las raíces del peculiar Valparaíso. Mientras él actuó como Editor y Director de Arte, decidiendo el formato del libro y designando las ilustraciones a Sergio Rojas, profesor de la Escuela de Diseño y destacado grabador y pintor.

El proyecto ya estaba casi listo para salir en el año 1973, pero precisamente en ese momento se produjo el Golpe Militar, situación que no permitió que la obra del poeta viera la luz, por el peligro que constituía. Sin embargo después de casi 20 años, en 1992, el Rector Agustín Squella propone concluir el proyecto, es así como un equipo entre los que se contaba a los profesores Allan Browne y Alejandro Rodríguez, permite dar los toques finales a tan importante obra para ser editada ese mismo año.³

3. *Browne Allan, Neruda, editor y anticipado del Patrimonio en Valparaíso.*

Pablo Neruda fue uno de los más insignes, pero hubo otros no menos relevantes que dejaron obras determinantes para el fortalecimiento del patrimonio intangible de la ciudad, entre los que podemos mencionar a Manuel Peña y sus nostálgicas remembranzas de la influencia, contribuyendo al imaginario colectivo de las nuevas generaciones, estas obras constituyen un registro invaluable, una fotografía orgánica y escrita de lo que fueron otras épocas del puerto, al igual que la obra de Alfonso Calderón, que escribió uno de los libros sobre Valparaíso más vigentes hoy en día, "Memorial de Valparaíso", que contribuyó también a rememorar la obra de los antiguos escritores que habitaron la ciudad, como lo fue Augusto D'Halmar, uno de los gestores intelectuales y activos de la Bohemia Porteña, por medio de su conceptualización. El espíritu de las altas horas, en donde él señalaba que afloraba la verdadera manera de ser, sin olvidar por ciento la obra de Salvador Reyes, especialmente Valparaíso puerto de Nostalgia.

El Otro destacado fue el profesor y escritor *Juan Uribe Echeverría* quien en su libro *Sábado Domingo* relató la vida nocturna en los bares de Valparaíso, graficando la mixtura cultural que se producía. A través de la obra de Juan Uribe comprendemos ese Valparaíso que se nos presenta como una gran cantina, en los rincones más inesperados, en puertas pequeñas que conducen a subterráneo oscuro. *Roland, el Graf Zepelin, el Nunca se Supo, Los ojos Verdes, etc.* Rincones del Valparaíso noctámbulo que quedaron registrados mágicamente en los escritos de Juan Uribe, aquellos lugares lo albergaron en más de una noche de risas.

Sara Vial, nacida en Valparaíso, dedicó importantes trabajos al rescate de la Vida y Obra de Neruda en Valparaíso, y de los momentos que pasaron en los bares de la ciudad, junto al Club de la Bota, en su libro "Valparaíso, el violín de la memoria": "Todo comenzó una noche de Junio, invierno de 1961. Un extraño cortejo se aproximó al Bar Restaurante Alemán de Valparaíso. Lo encabezaba un señor alto y corpulento, de jockey, que portaba en los brazos una bota o gran jarra de cerámica alemana, sostenida como si fuera un pétalo. Lo seguía un señor bajito y delgado, de ojos azules, que levantaba a su vez una jarra menor, o schop, del mismo color amarillo. En seguida venían otras

personas, cada una con un schop en la mano. Se les veía tentados de la risa, aunque paralelamente procuraban asumir un aire de misterio.

Bajaron dos o tres peldaños del bar que hacía esquina con O'Higgins y Melgarejo y se apoderaron del reservado, a la derecha, tomando ubicación en una amplia mesa redonda de pino cubierta con ancho mantel blanco. Si alguien hubiera metido la nariz por la puerta de la división de madera, habría advertido que el señor alto y gordo era el poeta Neruda, y el delgado y bajito, el pintor *Camilo Mori*".⁴

Sara Vial vivió en Cerro Alegre, en la calle Papudo, esto sumado a que es porteña de nacimiento, dejan en sus obras un dulce sabor familiar, en donde aborda temas que de no vivir en Valparaíso no se percibirían en toda su magnitud, como las historias de los gatos porteños, o del "*Encontrémosnos en la esquina de la Bolsa*".

Estos son algunos de los escritores que canalizaron la actividad cultural de la época hacia la bohemia, fueron quienes comprendieron en su magnitud, el sentimiento de añoranza que yacía en el aire de la

4. Vial Sara, *Valparaíso: El Violín de la memoria*, Ril Editores, Segunda edición, 2001, p.91.

ciudad, y supieron tomar esa, a simple vista, desventaja, y transformarla en una fuente creativa inimaginable. El Profesor *Allan Browne* plantea que este movimiento vive su plenitud entre 1932 y 1947, con la publicación de 3 importantes novelas: *Lanchas en la Bahía* (*Manuel Rojas*), *En el viejo Almendral* (*Joaquín Edwards Bello*), *Puerto de Nostalgia* (*Salvador Reyes*).⁵

El registro audiovisual juega un rol importantísimo contribuyendo al rescate y difusión de los valores tangibles e intangibles de una ciudad, y así lo entendieron algunos destacados cineastas nacionales e internacionales.

Un caso importante es el de *Joris Ivens*, un documentalista holandés que en 1962 filmó la película "*A Valparaíso*", incitado por su fascinación hacia esta ciudad, en esta película quedan inmortalizados alguno de los bares más famosos y concurridos de la época, lugar donde se reunían intelectuales a conversar y beber cerveza y vino tinto, como lo eran el *Roland* y *Los 7 espejos*.

Algunos especialistas señalaban que Valparaíso, y Chile entero, se farrearon la visita de *Joris Ivens* en Chile, ya que no se le entregó la atención ni la importancia que merecía un artista de la talla del holandés. Los que si valoraron, y mucho, la visita de Ivens fueron sus pares artistas, es el caso de Pablo Neruda, quien lo invitó a participar del *Club de la Bota* en su estadía en Valparaíso.

5. Fuentes Textos: Profesor Allan Browne. Escuela de Diseño Universidad de Valparaíso

Afiche promocional para la película "Valparaíso mi Amor", de Aldo Francia. Diseñado por Antonio Larrea, serigrafía. 1969.

Afiche promocional para la película "Ya no basta con rezar", de Aldo Francia. Diseñado por Vicente Larrea y Luis Albornoz. 1972.

En 1969, el doctor *Aldo Francia* explotó la tendencia del neorrealismo italiano, en la película *Valparaíso mi amor*, enfocándose en rescatar la realidad social, por medio de las características únicas y peculiares de la ciudad, y de las costumbres que esta premeditaba en sus habitantes.

Posteriormente en el año 1972 *Francia* filma la película *Ya no basta con rezar*, continuando su temática en torno a las vivencias de los habitantes y sus dificultades de vida.

Estos trabajos también constituyeron un progreso en la complementación de disciplinas artísticas con el fin de lograr un producto o servicio final íntegro, valiéndose de las habilidades de los múltiples exponentes de las artes y del diseño, ejemplo de esto son los destacados trabajos realizados en grabado y estampado por los hermanos Larrea y Luis Albornoz, entre otros.

Es así como se van relacionando cineastas con pintores, poetas con dibujantes, diseñadores etc. Para lograr, quizás inconscientemente, el desarrollo de un movimiento que poco a poco le fue cambiando la cara al puerto, y entregando un prestigio mundial, ya no solo por su calidad de puerto más importante del Pacífico, sino que por ser hogar y musa de algunos de los más destacados artistas latinoamericanos, y algunos de otros continentes.

Varias películas sobre Valparaíso fueron estrenadas en los festivales de cine de diferentes ciudades, uno de los más importantes fue el de la ciudad de Viña del Mar, en el año 1966 con la película en francés *Las tres coronas del marinero*, film realizado por *Raúl Ruíz*, en el que grafica un Valparaíso bajo un prisma totalmente surrealista. Posteriormente vendrían otros hitos fílmicos en escenario porteño, como *Estado de sitio*, en manos de *Costa Gravas*, que tuvo como protagonista a *Ives Montand*.

**IV FESTIVAL
NACIONAL DE CINE
DE VIÑA DEL MAR**
MAYO 2-8/66. CINE OLIMPO.

ORGANIZA: CINE CLUB VIÑA DEL MAR.
ALBERCA: UNIVERSIDAD DE CHILE.
PATROCINA: MUNICIPALIDAD DE VIÑA.

*Afiche promocional para
IV Festival de Cine de
Viña del Mar, diseñado
por Vicente Larraín,
1966.*

Valparaíso comienza poco a poco a transformarse en escenografía de importantes películas, que sin lugar a dudas contribuyeron a ir posicionando la ciudad, en conjunto con el resto de las expresiones artísticas, rescatando la vida del habitante común y la vida en los bares del Valparaíso nocturno, como un lugar mágico y único en el mundo, lo que a largo plazo se transformaría en un aval para ser declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Si bien la herencia de las artes visuales se remonta a la segunda parte del Siglo XX, en esta oportunidad me referiré a los más insignes de la época de la bohemia. Al momento de hablar de hablar de las artes visuales en la bohemia porteña, es necesario hablar de 4 personajes determinantes: *Renzo Pecchenino* "Lukas", *Camilo Mori*, *Thierry Defert* "Loro Coirón" y *Sergio Larraín*, varias generaciones representadas.

Lucas se dedicó toda la vida a registrar observaciones a través del dibujo, con su agudeza logró detectar aquellas cualidades sociales y arquitectónicas que ponían el sello a Valparaíso, en otras palabras, logró abstraer de tal forma al habitante y a la ciudad, que en su obra se observa el puerto puro, por medio de ilustraciones, comic, y paisajismo, *Lucas* plasmó magistralmente en un papel la vida de las décadas '60, '70 y '80. En el año 1958 aparecen sus primeras caricaturas en un ejemplar del diario *La Unión*, y no tardó en ganar el reconocimiento popular y profesional, por lo que comenzó a ser demandado por diferentes medios para contar con sus servicios.

Lucas perteneció al *Club de la Bota*, al igual que *Camilo Mori*, quien a diferencia de *Lucas* que venía desde Italia, había nacido en Valparaíso hacia finales del Siglo XIX. *Camilo Mori* estudió en la *Escuela de Bellas Artes* y posteriormente viajó a Roma a perfeccionarse, para luego asentarse en París, en el apogeo del movimiento modernista. De vuelta a Chile fue subdirector del Museo de Bellas Artes y profesor de dibujo de la *Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile*, durante casi toda su vida profesional.

Dibujo de Lukas del Bar Bohemia.

A pesar de la seriedad con que desempeñaba su trabajo, siempre fue un bohemio, y siempre estuvo precediendo a Neruda en las reuniones del Club. Su estilo pictórico lo llevaron a obtener importantes galardones, como el *Premio Nacional de Arte*.

En el área del grabado destaca *Loro Coirón*, quien la mayor parte de su obra la realizó, y realiza, con la técnica de xilografía, con un trazo figurativo que entrega a las obras un carácter particular.

Sus trabajos generalmente de gran tamaño constituyen junto con los de Lukas, una parodia poética a las observaciones realizadas en el puerto y su gente, de gran valor identitario.

El trabajo de *Sergio Larraín* corresponde a los pocos registros fotográficos que existen de la Bohemia Porteña, a pesar de haber nacido en Santiago, Larraín se apasionó por las noches porteñas, es así como comenzó a retratarla, a sus protagonistas noctámbulos y los momentos que quedaron en los secretos del puerto, pero que *Sergio Larraín* supo robar un trozo, para regalarlo a la posteridad.

Loro Coirón
VALPARAÍSO
¡POR LA CALLE, PÓH!

Xilografía de Loro Coirón

En aquellos años en que la Bohemia tuvo su auge, las condiciones del país fueron bastante favorables, tanto política como socialmente, eran tiempos en que no había rivalidades dentro del país, y las opiniones se respetaban, independiente de que fueran unas diferentes a otras. No existía contracultura, pues la cultura imperante era pluralista, tal vez en función de la gran variedad y tipologías de habitantes que ocupaban la ciudad.

La vida era tranquila al igual que las noches de fiesta, y en función de estas características contextuales, es que desarrolló la Bohemia Porteña, de una manera fructífera y en libertad, en donde los enfoques o temáticas tratados por los diferentes artistas bohemios en sus obras, no tenían que ver más que con lo que realmente los apasionaba, eran obras demostrando admiración hacia alguien o algo, los hechos históricos no habían estigmatizado a aquella generación de poetas y pintores, por lo tanto tenían dentro de su alma la pureza para respirar la paz de la ciudad y transformarla a su manera. Esto se ve potenciado al momento en que asume la UP con *Salvador Allende* a la cabeza, ya que él llega al gobierno con la política cultural de llevar el arte al pueblo, de esta forma, los artistas comenzaron a relacionarse directamente con las personas de más bajos recursos, a quienes lograron

acercar por primera vez las disciplinas artísticas.

Se realizaban talleres en poblaciones, y se desarrollaron políticas para el apoyo a la cultura y la libertad de expresión. Este escenario se presentaba auspicioso para muchos, pero para otros era peligroso, y fue así como el 11 de Septiembre de 1983 todo cambió, y el escenario se apagó para la cultura y la libre expresión, comienza aquí una nueva etapa, una etapa de mutación, que llevó la resistencia cultural a otros escenarios, y los protagonistas cambiaron.

Durante la época de apogeo de la Bohemia porteña, toda actividad nocturna giraba en torno a la música y el baile. Las ramas musicales más populares eran: la cumbia, el tango, el bolero, rock & roll y la cueca. Por cierto la cueca se bailaba diferente a los que conocemos hoy en día, ya que en aquellos años no existía una estructura establecida para bailarla, así como tampoco existían las vestimentas específicas para el huso y la "china". Todo esto último fue establecido por el gobierno militar hacia el año 1980, con la intención de generar emblemas patrios establecidos y únicos. Uno de los exponentes cuáqueros más reconocidos son la agrupación *Sabia Porteña*.

El bolero también jugó un papel relevante, y sobre todo cuando se fue vinculando poco a poco con ciertas influencias de lo que luego sería la nueva canción, como lo es en el caso de *Oswaldo Gitano Rodríguez*, quien a través de sus poemas musicalizados elevó las virtudes de Valparaíso a un nivel admirable, siendo así un gran aporte al desarrollo patrimonial de la ciudad, sobre todo en el extranjero.

Mientras que por el lado de la cumbia los exponentes más reconocidos fueron *Giolito*, *Pachuco* y *Tommy Rey*. En cuanto al rock & roll, eran tiempos donde comenzaban a darse a conocer los primeros exponentes de los que hoy conocemos como la Nueva Ola: *Buddy Richar*, *Larry Wilson*, *Meter Rock*, *los hermanos Zabaleta*, *los Ramblers* y por sobre todo, *Los Blue Splendor*, a quienes se les realizó un documental en el cual se grafica la vida bohemia del Valparaíso de la década del '60.

Afiche del documental "Los Blue Splendor", 2009.

CAPÍTULO 2

EL GOLPE MILITAR Y EL IMPACTO SOCIOCULTURAL A NIVEL PAÍS

Con el Golpe de Estado del año 1973 las cosas dieron un vuelco radical en el país. El gobierno de *Salvador Allende* había gestado en Chile un apogeo cultural, existían variados conjuntos musicales de raíces autóctonas, así como también cantautores solistas, como el Temucano y Dioscoro Rojas, el mismo que hoy preside la *Cumbre Guachaca*. Previo al golpe se habían puesto de moda agrupaciones como *Inti-Illimani*, *Los Jaivas*, *Congreso* y *Quilpayún*. Cuando asumió la junta militar muchos de estos artistas que se identificaban o participaron con el gobierno de la UP fueron obligados a dejar el país bajo amenaza de muerte, y hubo otros que simplemente de autoexiliaron.

A partir de este hecho la Bohemia Porteña como se conoció en el pasado ya dejó de existir, el toque de queda y las imposiciones terminaron por sepultar los negocios nocturnos y los pequeños bares del puerto, llevándose así las “sedes” de todos aquellos artistas amantes de las noches de Valparaíso.

Pero para comprender como continúa desarrollándose la cultura alternativa en Valparaíso es necesario comprender en globalidad el estado país, y sobre todo lo que pasaba en Santiago, para luego canalizarlo al puerto.

EL TEATRO EN DICTADURA

Los artistas sufrieron la mayor represión y censura durante la época del gobierno militar, el teatro fue uno de los más afectados. Para muestra está aquel suceso en donde 74 actores, tres dramaturgos y una investigadora teatral se les envió una carta anónima, en la que se les instaba a dejar el país antes que acabara el mes, esto sucedió en Noviembre de 1987. Si no lo hacían se les amenazaba de muerte, y si comunicaban lo que sucedía sería peor. Pero lejos de caer en las amenazas los actores afectados se comunicaron entre ellos y se comenzó una campaña internacional para denunciar lo que estaba ocurriendo en el país, una campaña en la que tuvieron apoyo de reconocidos personajes del mundo del teatro y el cine, el que causó más revuelo fue el actor Christopher Reeve, quien arribó al país justo el día en el que se cumplía el plazo de amenaza de la carta. El actor participó de varios eventos en solidaridad con los actores chilenos, el norteamericano dejó en claro que no venía con fines políticos, sino que a una misión de solidaridad, de amigo a amigo.

Y en una jornada en que se repleto el *Garage Matucana*, centro de eventos y convergencia de la movida underground chilena, *Christopher Reeve* fue recibido literalmente como un superhéroe, la situación en la que se encontraba la gente se conjugó irónicamente con la personificación del actor en el popular film *Superman*. *Reeve* presentó una lista con firmas de 38 mil actores estadounidenses que solidarizaban con sus pares chilenos en ese difícil momento.

Este fue el primero de muchos sucesos de amenazas al gremio de los actores, los que con el paso del tiempo aprendieron a no dar mayor importancia a las misivas y hacerlas públicas inmediatamente para obtener el apoyo de sus colegas. El gobierno estaba pagando cara la represión a la cultura y que se había hecho pública y los hechos se conocían en todo el mundo.

En su búsqueda por medios coercitivos menos represivos que los del comienzo, es que el gobierno estrena la ley de exención tributaria a espectáculos de valor cultural, desgravando del 22% del impuesto al valor agregado los textos teatrales que el *Ministerio de Educación* calificara como de valor cultural.

Esta represión tuvo efectos contraproducentes porque, si bien, la mayoría de las salas independientes desaparecieron, las que sobrevivieron supieron reinventarse y gestar un nuevo movimiento contracultural.

Ahora si podemos hablar de contracultura, en un contexto político en donde se coartaban las intenciones artísticas de las personas. La sala independiente que sobrevivió y que jugaría un papel protagónico más adelante, es la *Ictus*.

Uno de los que desaparecieron fueron la compañía de teatro *Aleph*, quienes al momento de estar estrenando la obra "*Al principio existía la vida*", fueron allanados y todos fueron detenidos, algunos de los actores desaparecieron para siempre.

Es así como en una contra respuesta a todas las presiones e imposiciones del Gobierno, aparece la primera compañía de teatro callejero, como iniciativa de un joven *Andrés Pérez*, es así como la compañía *Teuco* se toma las calles como escenario.

En 1980 hicieron la primera presentación que consistía en el nacimiento de un *Cristo* adulto, obra que contemplaba la llegada de la policía en el momento en que una virgen maría de piernas abiertas pujaba en el suelo del *Paseo Abumada*, al llevarlos detenidos hasta la comisaría que quedaba a un par de cuadras los hicieron caminar en fila india, los actores caracterizados lograron su cometido de seguir con la obra aún después de detenidos.

Con este hecho la compañía *Teuco* comenzó el cambio que culminaron con la puesta en escena de "*La Negra Ester*", que fue vista por 22.500 espectadores en el verano de 1989, este hecho marcaría una transición cultural y un "*postpinochetismo*".

EL CINE EN DICTADURA

La industria del cine no solo sufrió represión y coerción, sino que también pasaron por un periodo en el que la actividad cinéfila en cine era cero. Una generación de la *Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica* de Chile vio su futuro laboral confinado a trabajar en las agencias de publicidad, que en la época de los '80 eran una de las industrias más fructíferas, los cineastas se vieron formando parte del mecanismo que movía al sistema de consumo en Chile, y se veían obligados a vivir de lo que adiababan, para poder ganar dinero.

La industria cinematográfica se vio reducida a nada durante el Gobierno militar, durante el gobierno de *Frei Montalva* se habían aprobado franquicias tributarias para la realización de películas chilenas, y en el gobierno de la UP, la actividad aumentó con personajes como *Raúl Ruiz* y *Miguel Littín*.

Cuando los militares tomaron el poder arrasaron con *Chilefilms* y todo el material fue quemado en una hoguera, algunos cineastas fueron tomados prisioneros y jamás aparecieron, otros huyeron del país.

Al paso de unos meses, la gran mayoría estaban trabajando en publicidad.

Desde ese día no se realizaron más largometrajes, solamente una llamada *A la sombra del Sol*, realizada con apoyo de los militares.

Pero hubo un hito que marcaría los hechos futuros en la industria cinematográfica chilena, fue la realización de la película *Julio comienza en Julio*, por Silvio Caiozzi, esto resultó un ejemplo para los que venían egresando de la EAC, que era la única escuela de cine que impartía la carrera a esas alturas. Y daba luces de que algo se podía hacer, en una pantalla dominada por películas como *La Guerra de las galaxias*. Pero la mayoría de la población se veía lejana al cine, y lo veía como algo discontinuado en Chile.

En este escenario el protagonismo lo toma la compañía de teatro *Ictus*, quienes en asociación con una ONG plantean una nueva forma de hacer cine en su casa, con el objetivo de escapar de la censura impuesta, y comenzaron a llevar el cine a las poblaciones, por medio de un novedoso sistema llamado *Umatic*, que consistía en que grabaciones se podían proyectar sobre un monitor a todo color, el proyector comenzó a andar en las parroquias, unos de los pocos lugares en donde las expresiones culturales podían mantenerse un tanto alejadas del a fiscalización militar.

El proyecto comenzó con sketches interactivos que tenían como finalidad promover el debate entre los espectadores.

Posteriormente se comenzaron a tratar temáticas relacionadas a la resistencia en las calles, que fue el tema que más demanda tuvo, los realizadores se sorprendían por la cantidad de tiempo que la gente podría mantenerse mirando videos de las protestas, grabados por cazavideos independientes, pero ese no era más que un símbolo de impotencia y de identificación o proyección de la persona en el personaje del documental, eran los efectos del a represión, sin duda el proyecto cinematográfico poblacional estaba dando frutos.

En el año 1984 otro acierto del *Ictus* revoluciona la forma de hacer televisión. Presentan el proyecto *Teleanálisis*, que consistía en un noticiero alternativo que se repartía en vhs a suscriptores, que generalmente eran personas que venían volviendo del exilio y que no estaban dispuestos a informarse a través de la televisión abierta. Esto marcó un precedente de organización como un método de información alternativa a la palabra del oficialismo. *Fernando Paulsen* fue el director durante algún tiempo.

*Compañía "Teatro de Fin
de Siglo", comandada por
Ramón Grifero en la
Década del '80.*

A black and white photograph showing two men in profile, facing each other. The man on the left is older, with a mustache and receding hair, wearing a dark suit and a white shirt. The man on the right is younger, with dark hair, also wearing a dark suit and a white shirt. They appear to be in a formal setting, possibly a restaurant or a club, with a blurred background showing other people and lights.

Luis Alarcón y Juan Cristóbal Meza, en una escena de la película "Julio comienza en Julio".

LA PASIVA OPOSICIÓN

Gran parte del país no consideraba apropiado el actuar del gobierno militar, pero no se puede decir que todas esas personas constituían la oposición. La oposición directa estaba constituida por aquellos hijos de la UP, que se vieron reprimidos con mayor fuerza y mayormente fiscalizados. Por esa razón es que algunos partieron al exilio, como el grupo *Inti-Illimani*.

Cuando los militares establecieron el toque de queda aparece la figura de la peña, en donde la disidencia podía reunirse y desarrollar eventos culturales sin mayor peligro, ya que las realizaban al interior de las universidades, donde no podían ingresar los militares.

Eran celebraciones con vino navegado en las mesas y ponchos de lana, en donde se realizaban diaporamas, que eran recitales de poesía, alternados con música del canto nuevo, que tenía como uno de sus principales exponentes a *Dioscoro Rojas*.

En el año 1983 se sobrevino una crisis económica en el país, y el 11 de Mayo de ese año miles de personas salieron a las calles con sus ollas vacías a protestar contra el gobierno, fue así como el hambre dio pie para hablar de política. Desde ese día las protestas se sucedieron los días 11 de cada mes.

Constituyéndose en un hecho que cambiaría la cara al país y sobre todo, lo que más compete a esta investigación, cambiaría la forma de divertirse por las noches.

CAPÍTULO 3

LA RESISTENCIA CONTRACULTURAL Y EL UNDERGROUND

De todo este clima confuso de 1983, de tensión social y política, surge un grupo de jóvenes que quería pasarlo bien, y su forma de protestar y ser contestatarios es “no pescar”, una expresión que los adultos comenzarían a comprender poco a poco.

Es la faceta pop del movimiento, que venía a reemplazar o a despojar de todo protagonismo a la generación de chalecos de lana artesanales y de vinito navegado que se abrazaba junto a una vela en una peña, este movimiento obligó a los carabineros a blindar los vidrios de las “cucas” ya que los piedrazos se tornaron un arma peligrosa por parte de los jóvenes.

Esta nueva generación con el pelo corto y ropa sintética venían escuchando música en inglés y bailable, la que tomaban como estética.

Este movimiento encontraría su génesis y refugio en el *Trolley*, un viejo galpón de Santiago en donde se gestaría una revolución integral de la cultura alternativa, en donde se modificarían los estándares del teatro, la pintura y la música existente en Chile hasta ese momento, esto comenzaba a ocurrir a partir de la influencia estética del *New Wave*.

En este galpón se encontraron los jóvenes que no pretendían ser parte de algo que no les parecía bien, y lo manifestaban a través de su apariencia, llevándola fuera de los límites establecidos.

Este galpón se transformaría en un segundo hogar, algunos pasarían días y noches ahí.

El propulsor del *Trolley* fue un diseñador llamado *Pablo Lavín*, quien estuvo viviendo en Londres durante 9 años y volvió a Chile con la intención de quedarse y pasarlo bien. El primer día de su estadía salió a dar una vuelta en la noche, y notó que realmente no pasaba nada de noche. Se dio cuenta que toda actividad nocturna del joven chileno estaba determinada a la televisión, y en ese momento decidió que tenía que hacer algo.

Y decidió arrendar un local para instalar un centro cultural a imagen y semejanza de los que había conocido en su estadía en Londres. La idea de llamarlo *El Trolley* fue de *Ramón Griffero*, un joven dramaturgo que venía llegando desde Bélgica y que había conocido a *Lavín* mientras buscaba un lugar para montar sus obras.

Así, a través de una escritura pública se hicieron socios, ellos dos, Pablo Lavín y Ramón Grifféro, comandarían el movimiento contracultural de los ochenta.

Vale recalcar que para ellos en ese momento nada de lo que realizaban tenía una connotación trascendente ni mucho menos histórica, ellos simplemente querían pasarlo bien, y en el caso de Grifféro, de montar su segunda obra en Chile Historia de un galpón abandonado, ya que en esos momentos el gobierno no tenía intenciones de impulsar iniciativas culturales, se tenían que realizar esfuerzos independientes.

Comenzaron a realizar fiestas y se hicieron reconocer en el medio, el lugar era frecuentado por artistas y el ambiente era de una constante performance.

8 A la policía les costó comprender en un principio lo que eran o representaban esta nueva generación de jóvenes, su estrafalario vestuario y esos extraños peinados no se condecían con el estándar estético que tenían los jóvenes pertenecientes a la disidencia, no se vestían como Quilapayún ni hacían peñas folclóricas.

El movimiento se comenzó a expandir y empezaron a llegar bandas como los Prisioneros, los Pinochet Boys y los Fiskales. “Ya no era necesario recurrir a la metáfora andina como Inti-Illimani o Illapu, ahora había que reírse un poco del cuento”. En esas fiestas, escuchando tocar a los Pinochet Boys, o a los Fiskales, y bailando al ritmo de The Cure y Depeche Mode, donde se rieron de la generación contemporánea, y del lamento cantado con el que se abrazaban en sus peñas. Ahora ellos planteaban una nueva era, en donde el pelo largo no se llevaba, y la lana había pasado de moda.

En el Trolley se formó una gran familia, donde convivían pintores, actores y músicos, era algo así como la versión chilena de la fábrica de Warhol.

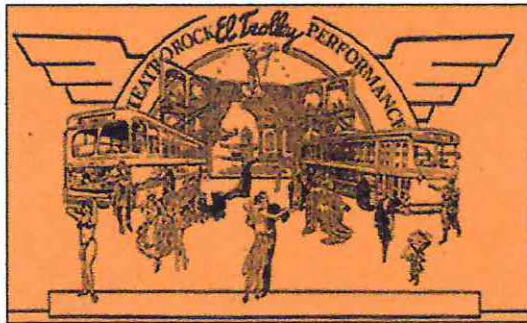
Mientras tanto los montajes de Grifféro en el Trolley se hacían cada vez más grandes y requerían de más dinero para financiarse, y a fines de 1986 Lavín deja el Trolley, y Grifféro continúa un año más montando algunas obras, mientras intentaba calmar las fiestas que se ponían cada vez más frenéticas por haberse popularizado entre los punks.

Pinochet Boys, fotografía para revista "La Bicicleta". Una de las primeras bandas punk de Chile.

Escenografía para una adaptación sobre Kafka, dirigida por Griffèro. El mural pertenece al colectivo de Barrenechea.

Fuente datos e imagen: Sitio Ramon Griffero.

Estuvieron en El Trolley:

Música : Los Prisioneros - Javiera Parra - Angel Parra -Pequeño Vicio - UPA -Generaciones - Indice de Desempleo - Fiscales Ad hok - Mauricio Redoles

Artistas Visuales : Raúl Miranda - Bruna Truffa - Esteban Cabezas - Samy Benmayor - Francisco Fabrega - Carlos Bogni - Bernardita Birkner-Elias Feiffer - Miguel Hiza

Video Cine: Gonzalo Justiniano - Carlos Altamirano - Enzo Blondel

Teatro: Vicente Ruiz (Performances) - Willy Semmler - Jose Andrés Peña - Todos los montajes del Teatro Fin de Siglo.

Más de 120 actores participaron en obras, desfiles y acciones de arte, entre ellos: Alfredo Castro - Rodrigo Pérez - Ricardo Balic - Verónica García Huidobro - Patricia Rivadeneira - Luis Gnneco - Aldo Parodi - Lina Boitano - Carmen Pelissier - Consuelo Castillo - Daniel Naranjo - Tito Bustamante - Tahía Gómez - Pablo Alarcon - Roxana Campos - Pablo Alvarez - Eugenio Morales - Cayoya Sotta - Alejandro Trejo - Enzo Blondel - Carla Lobos - Carlos Osorio - Andrea Lihn - Francisco Moraga etc. etc.

Danza: Octavio Meneses - Miguel González

Literatura: Santiago Elordi - Sebastián Grey - Cristian Warken - Juan Pablo del Río Lanzamiento de revistas y eventos poéticos.

Y la Primera Bienal underground organizada por Vicente Ruiz.

Así comenzaba a quedar atrás la época de oro del *Trolley*, y la primera oleada under el protagonismo lo estaba tomando el *Garaje Matucana*.

Uno de los personajes más reconocidos en la escena under de Santiago era *Vicente Ruiz*, un estudiante de teatro que había conectado a la mayoría de los participantes de la escena, demostrándoles que se podía hacer arte divirtiéndose y al más puro estilo vanguardista.

Muchos de los participantes de este movimiento alternativo hoy en día son connotados actores o músicos o gente de las comunicaciones, entre los que podemos nombrar a : *Tabía Gómez, Patricia Rivadencira, Cecilia Aguayo, Jacqueline Fresard, María José Levine, Grifféro, Alvaro España, Jorge Gonzalez, Vicente Ruiz*, etc.

2 Pero los que comandaban la tendencia estética en este movimiento *New Wave* fueron un grupo de pintores Jóvenes encabezados por *Pablo Barrenechea*, un alumno del Instituto de *Artes Contemporáneo* que en actitud de rebeldía pintaba con látex sobre cartón corrugado.

Les gustaba vestirse con muchos colores, con peinados altos y ornamentados al más puro estilo *Cindy Louper*.

Estos jóvenes pintores estaban aburridos de los academicismos, tanto como de las peñas, por esta razón se volcaron desprejuiciadamente al pop, con el objetivo de valerse del contexto cultural y crear íconos que reflejaran irónicamente lo que era la sociedad de la época, quizás esa técnica constituía la forma más eficaz y segura de protestar y burlarse de la autoridad.

El grupo de *Barrenechea* vivía en una destartada y antigua casa de 14 habitaciones, en donde llegaban todos los personajes del underground Santiaguino, y en una ocasión estuvo en aquella casa *Charly García* festejando después de un concierto realizado en Chile.

La escena *New Wave* y *Punk* ya tenía generado un espacio en el submundo Santiaguino, y comandaban la resistencia contracultural en el país, con pintores como *Barrenechea* o el *Colectivo Wurlitzer*, que se encargó de pintar las paredes del *Garaje Matucana*, dramaturgos y actores como *Grifféro* y *Ruiz*.

*De izquierda a derecha:
Enzo Blondel, Vicente
Ruiz, Titin Moraga.
Videasta, performer y
bailarín, respectivamente.*

*Colectivo Wurlitzer,
encabezado por Bororo,
el joven pintor.*

Las nuevas bandas con los nuevos sonidos del New Wave llegaban a Santiago a través de Carlos Calor, en la disquería Circus, hasta donde traía las primicias inglesas.

Bandas como Upa!, Fiskales Ad-Hoc, Electrodomésticos, Los Prisioneros y Emociones Clandestinas, se encargaron de revolucionar el estilo prolijo y pasivo heredado de la década de los '70, y aportar con una postura lúdica y activa. En donde los Fiskales podían enfrentar a un público mayoritariamente hippie en una tocata universitaria y decirles: "párense huevones, levanten la raja, hay que bailar".

Cuando la movida underground santiaguina tenía alrededor de 6 años, se comenzó a desarrollar un fenómeno contracultural en Valparaíso, en donde la consigna era la precariedad, y donde la disciplina utilizada por los jóvenes fue principalmente la música, en esta época, entre 1987 y 1988, una de las primeras bandas del underground porteño visita Santiago, eran *Los ocho bolas*, banda insigne del punk porteño. Así comienza la historia de la diversión de los jóvenes del puerto. En tiempos donde la alegría ya venía en camino.

LOS PRISIONEROS

*Los Prisioneros promocionando
su segundo cassette.*

6

Upa!, junto a María José Levine, en su fugáz paso por la banda.

EL TARDÍO UNDERGROUND PORTEÑO

Es necesario comenzar aclarando que, si bien en Santiago pasaba muy poco previo al movimiento underground, en Valparaíso pasaba NADA, así de claro. Es un fenómeno complejo lo que se dio en el Valparaíso del posgolpe militar.

Fue un golpe bajo y de remate, Valparaíso venía sobreviviendo a las crisis y catástrofes desde la depresión del año 1929, sus habitantes se encontraban sumidos en la añoranza de tiempos mejores y se respiraba nostalgia, justo en ese momento ocurre lo del Golpe Militar, que vino a cortar el desarrollo cultural que estaba gestando la Bohemia a través de los personajes ya mencionados.

Pero fue un hecho totalmente necesario para la reconversión de la cultura alternativa porteña, o más bien dicho para el surgimiento de la cultura alternativa en Valparaíso.

En el capítulo sobre la Bohemia Porteña se deja en claro que era un movimiento que no se presentaba en función de un antagonista, sino que era un movimiento que existía por sí mismo, por lo tanto se alimentaba de romanticismos e ideales reflexivos.

Pues bien, a partir del Golpe Militar aparecen estas contraculturas que existen pero en función de otra, es decir, no podría haber una contracultura si no existiera una cultura oficial, el mainstream.

Se comienza a abordar la represión a partir del concepto de disfrutar tocando un instrumento (para los que contaban con un instrumento, que en la precariedad del puerto no eran muchos). La premisa era pasarlo bien, y el espíritu contestatario venía por sí solo, como grabado en los genes, aún cuando estas generaciones de finales de la década del '80 eran solo unos niños cuando se realizó el golpe, el resentimiento estaba ahí.

Es por eso que se toma como premisa el “divertirse”, y no el “protestar”, más bien ellos viven sus propias vidas, no se esfuerzan por complicar a la autoridad, simplemente hacen lo que les gusta hacer, y eso es lo que producen, letras con una carga de dolor y resentimiento, y una conciencia

con compromiso social innata.

La escena underground porteña tenía un enfoque en la música, principalmente en el punk, heavy metal y en el trash, estilos que en un principio compartían escenario.

En aquellos tiempos costaba mucho realizar eventos culturales en provincia, así como también resultaba casi imposible conseguir música sin acudir a Santiago a comprar. Por esta razón se comenzó a piratear cassettes y a compartirlos de mano en mano, así se difundía la música.

Existían variadas bandas en aquella época, algunas siguen hasta hoy con considerable reconocimiento, como lo son *Ocho Bolas* y, posteriormente ya entrados los '90, *La Floripondio*, por nombrar a algunos.

El under porteño se vio truncado ya que no tenían un punto de encuentro como lo era el *Trolley* o el *Garaje Matucana*, en Santiago. Sino que existía un punto de encuentro urbano, calle *Pedro Montt*. Aquí convergían los adolescentes exponentes del rock porteño, al igual que sus pares de Santiago, sin ningún afán de trascendencia ni de hacer historia, simplemente querían ser jóvenes. Y este fue el epicentro del movimiento underground por-

teño de finales de los ochentas, la calle *Pedro Montt*, donde se conocieron y reconocieron los adolescentes que tenían algo en común por decir, en el lenguaje del rock.

Ya hacia el año 1988 se comenzó a ocupar el *teatro Mauri* para realizar eventos del submundo porteño, en donde la falta de instancias provocaba que el escenario fuera compartido por bandas que iban desde el punk hasta el metal.

Pero se continuó prefiriendo las calles, esa señal sería un factor distintivo en el desarrollo de la cultura alternativa porteña, y una instancia que comenzaría a ser explotada al momento de llegada la democracia.

Lo paradójico fue que la mayor problemática no la constituiría la represión política, ya que la policía poco y nada entendía sobre estos nuevos movimientos, y no quitaban sus ojos de las peñas, sino que la precariedad que padecían cada un de las bandas del puerto underground, situación de la que sin duda supieron valerse para crear un propio sello, y desarrollar una temática identitaria en función de la precariedad y las promesas inconclusas de la sociedad en que vivían.

Ocho Bolas en el Teatro Victoria.

Archivo personal de la banda.

Muchos de los músicos autodidactas que subieron por primera vez a un escenario en Valparaíso, nunca antes habían tomado un instrumento eléctrico, como lo cuenta la banda *Belial* en el documental *Ruidos Molestos*, en donde relatan la anécdota de su baterista quien nunca antes de había sentado frente a tal instrumento, al mismo tiempo que el bajista toda su vida había tocado con guitarra acústica. Pero ese era el espíritu del rock underground porteño de aquella época, la precariedad y la autogestión, que le entregaban fortaleza y fundamento a sus temáticas líricas, a diferencia del movimiento santiaguino que se basaba en el pop y el método expresivo se tornaba subliminal. En Valparaíso la escena era más dura y cruda, más cercana a lo que estaba haciendo en Santiago la banda punk *Fiskales Ad-Hoc*, es así como *Los Ocho Bolas* son invitados a tocar en el año 1988 al mítico *Garaje Matucana*, junto a *Los Caca*, *Cesantía*, *Políticos Muertos*, *Fiskales Ad-Hoc*, entre otros. Y la alegría ya venía.

El músico autodidacta Mosé Noé frente al micrófono con pedestal improvisado, ícono de la precariedad del rock porteño. Última parte de la década del '80.

DE VUELTA A LA DEMOCRACIA, A OCUPAR LAS CALLES

Luego del plebiscito Chile vuelve a la democracia, y los jóvenes se llenan de esperanzas, si hasta el jingle de la campaña del *NO* auspiciaba la felicidad contenida en un arco iris. Pero fue una decepción más para la juventud que después de haber visto coartada su libertad de ser veía que las oportunidades de trabajo no llegaban, y la situación en las universidades no mejoraba.

Este suceso marcaría un precedente en lo que sería el despertar cultural de los jóvenes en la posdictadura, en donde la transición ha extendido durante casi 20 años y el modelo establecido por la junta militar ya ha sido aplicado como el estándar adecuado.

De esta forma el resentimiento y la rabia acumulada durante años de dictadura, se agudizan con la sensación de sentirse engañado por promesas que nunca se cumplieron, situación que se materializó en expresiones marginales de los jóvenes, que salieron a ocupar las calles de Valparaíso, y las escaleras se transformaron en centro sociales. Y los intelectos inquietos continuaron una lucha sin ya tener un enemigo visible, esa lucha se materializa en el tra-

bajo independiente de artistas jóvenes de la ciudad, quienes se desarrollan en función a la geomorfología de Valparaíso al momento de ocupar los espacios, y sobre todo en función a la carga identitaria que ha dejado la historia en su experiencia de vida.

CAPÍTULO 4

HIJOS DE LA TRANSICIÓN: LA CULTURA ALTERNATIVA DEL VALPARAÍSO ACTUAL

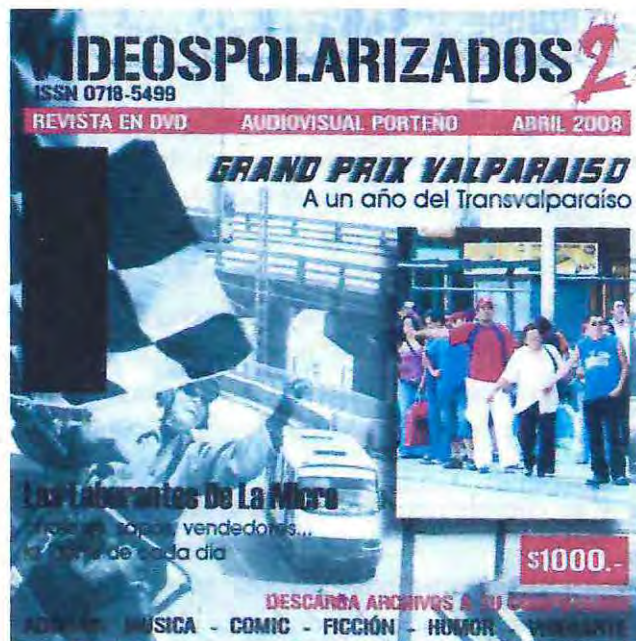
Como se señalaba en el capítulo anterior, la cultura juvenil actual en Valparaíso, existe gracias a los hechos sucedidos en el pasado, y es alternativa por esos mismo hechos del pasado, ya que a pesar de encontrarnos nuevamente en democracia, aun existen personas que se ven en la necesidad de mantenerse al margen, personas que saben que solamente un trabajo independiente podrá brindarles satisfacciones personales, ay que solo así sus obras no se contaminarán no serán intervenidas por quienes quieran lucrar con ellas.

Por esta razón es que la Cultura Alternativa porteña resulta hija de la transición, esta transición que lleva 20 años en proceso.

La herencia histórica e identitaria ha gestado en Valparaíso una riqueza particular en su cultura alternativa, que en conjunción con la peculiar morfología han dado a luz proyectos comprometidos con intereses comunes.

Un ejemplo de esto es la videorevista *Videospolarizados*, una revista en formato digital que aborda temáticas relativas al desarrollo identitario y patrimonial de Valparaíso, así como también de apoyo a los artistas locales como el grupo de poesía *La casa Azul*. Así como también gestionan eventos en

conjunto con agrupaciones musicales y bares típicos de Valparaíso, en una muestra de gestión cultural que es digno de ser imitado, promoviendo y estimulando la proacción colectiva por un fin en común, la promoción de la cultura local.

Una de las ediciones de la videorevista "Videospolarizados", correspondiente al mes de Abril del año 2008.

Un importante referente son las expresiones musicales que se han generado a partir de las características urbanas de la ciudad. Es una ciudad que está claramente seccionada en cerros y plan. En el sector del plan es donde se produce una especie de degeneración de culturas, de alguna u otra forma es un territorio que se torna superfluo y estandarizado, no así yendo hacia el pie de cerro.

En estos sectores se desarrolla una especie de marginalidad cultural, una automarginalidad, escaleras y callejones son ocupados por jóvenes orientados a movimientos alternativos como por ejemplo el punk, esta situación nos da a entender que en la actualidad lo que determina tendencias es el estilo musical, jóvenes que se mueven recorriendo y ocupando la ciudad. Ya no son solamente los bares como lo fue en los tiempos de la antigua bohemia.

6 Hoy se complementa con ocupar la ciudad para hacer ciudad. Estas actividades urbanas giran en torno a panoramas relativos a la música en vivo, principalmente de bandas derivadas de la vertiente del punk, lo que nos corrobora una vez más la carga identitaria que radica en el Valparaíso actual, de carácter marginal.

Estas tocatas, se desarrollan en algunos locales que en este último tiempo se han enfocado en entregar espacio al rock independiente, como lo son: *Bar La Cantera, El Núcleo, Rostock, Mascara, Bar La Aduana*, etc.

Este tipo de locales corresponde a lo que vendría siendo el *Lado B*, del *carrete* porteño, son bares en los que el resto de los pubs o discotecas son vistos de forma despectiva por estar más cercanos a los efectos mediáticos y a las modas pasajeras, como lo que se da en locales como el *Huevo*, que actúa en función del sistema por ende cuenta con más afluencia de público, la contrario de los bares alternativos en los que en una tocata pueden haber 40 personas disfrutando el show, esa automarginación es el sello de la cultura alternativa de Valparaíso, gente que acude a tocatas en lugares donde hace más de 40 años existió un bar inglés lleno de marineros, esos en donde hay que bajar para entrar.

Características morfológicas como esas son las que se van grabando generación en generación. Ese pequeño ventanal abarrotado en la pared de un bar subterráneo, por donde se ven los pies de la gente que pasa por la calle, es una imagen única en el mundo, en donde la gente que camina por fuera

se detiene y se pone en cuclillas para apreciar la performance de la banda dentro del bar sepultado. Y al terminar la tocata, el destino son nuevamente callejones de los cerros, y las escalas más escondidas.

La herencia poética, marginal y contestataria que heredó el movimiento cultural previo al golpe, se manifiesta aún en las creaciones de los jóvenes artistas porteños, en todo tipo de disciplinas.

Como ya se mencionó, en esta primera edición de *Cota Cero* la temática será el Rock independiente de Valparaíso, a modo de cronología y difusión del mismo. Existen variados íconos a considerar, algunos con más recorrido artístico que otros, pero cada uno con propuestas coherentes con el entorno de ciudad, con carga identitaria y compromiso social notable. A continuación expondré algunos casos que sirven de aval y referente para esta primera edición de la revista *Cota Cero*, que está enfocada en el rock independiente.

ALGUNAS DE LAS BANDAS:

OCHO BOLAS

...en el año 2002 Ocho Bolas edita el disco Genio y Figura, disco en homenaje al poeta chileno Pablo de Rokha en donde musicalizan algunos de sus poemas.

www.ochobolas.cl

UMBRIA EN KALAFATE

Con su compromiso con la tierra y las causas de los pueblos originarios a través de su potente puesta en escena y el concepto psicofolclórico.

Umbria en Kalafate en una de sus presentaciones en el Bar La Aduana.

El más reciente trabajo discográfico de Umbria en Kalafate lleva por nombre Efecto Catapilco, la segunda placa autogestionada e independiente de la agrupación. La particularidad del diseño es que cada disco viene dentro de un contenedor hecho a mano con la técnica de crochet, lo que hace que cada disco sea diferente al otro. Totalmente autogestionado e independiente.

FATIGA DE MATERIAL

Con su propuesta de rock fusión y post punk instrumental.

www.myspace.com/fatigadematerial

Arte de disco diseñado por GenteComun
Diseño para Fatiga de Material. Editado totalmente independiente y autogestionado.

Disco y merchandising de la Banda, productos que evidencian el vínculo entre disciplinas como el diseño y el rock.

Fatiga de Material en una de sus presentaciones en el Bar La Aduana, año 2009.

FAZ ROIDO

Josué - bajo y voz; Felipe - batería y guitarra; Julio - guitarra y batería; Emily - guitarra y voz. Una propuesta empapada de la nostalgia del barrio puerto.

<http://www.myspace.com/roidofaz>

Faz Roido en su presentación en la tokata "Parque Rock", realizada en el Parque Cultural Ex-Carcel, en Enero del año 2009.

Faz Roido + Cajitas Rectangulares, en plena grabación casera del disco en conjunto.

KAFARENASS

Una desgarradora parodia de la locura cotidiana.

<http://www.myspace.com/kafarenass>

Kafarenass en Plaza Echaurren, en su presentación en el Festival por la Desestigmatización del Barrio Puerto, organizado por Radio Placeres en conjunto con Bar La Aduana.

Kafarenass en una catártica presentación en Bar La Aduana. Sobre el escenario junto al vocalista Victor, podemos observar a Mosé Noé, vocalista de la banda Frio Intenso.

DELSOLILOQUIO

Con sus alegorías poéticas. Entre sus temas se encuentran homenajes a Enrique Lihn y Eduardo Galeano. Una descarga hermosa de ideales.

<http://www.myspace.com/delsoliloquio>

Delsoliloquio en Plaza Echaurren, en su presentación en el Festival por la Desestigmatización del Barrio Puerto, organizado por la Radio Placeres y Bar La Aduana. Año 2009.

*La Fuerza de las Ideas.
Gonzalo Sánchez, en pleno ensayo de Delsoliloquio.*

DelSoliloquio

SinfoNoise

SinfoNoise, primer EP de la banda.

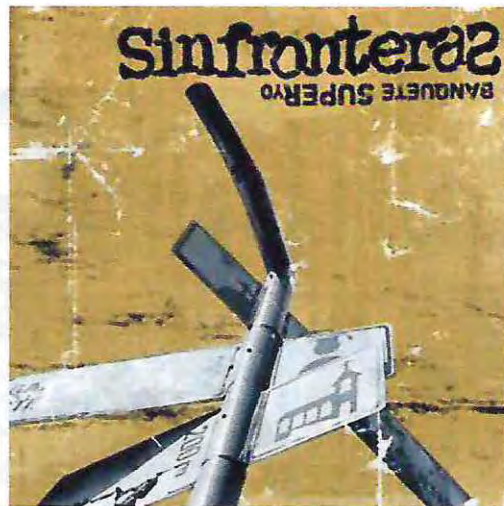
SIN FRONTERAS

con casi 12 años de recorrido contestatario autogestionado.

<http://www.myspace.com/sinfronterastk>

Sin Fronteras en Bar La Aduana, año 2009.

Disco "Banquete Super yo", autogestionado, contó con el apoyo de Masapunk y Jornalero records.

YUPIE JUNKIE YANKEE

Vomitando desencantos.

<http://www.fotolog.com/transfigurados>

Yupie junkie yankee, en una presentación en el Bar La Aduana. Año 2009.

"Constricción. Vejación. No solo somos el culo del mundo. Son nuestros años los que mantienen funcionando al capitalismo.

... Pareces alguien poco interesante con tu peinado a la moda y tu vestido ajustado. Otrx proletarix del año haciendole favores a las misiones de paz de la ONU.

¿Cuántos Haití son necesarios?

¿O acaso basta con llenar de policías las zonas menos turísticas de America Latina? Como si no fuesen productivas. Como si esos gringos no viniese acá en busca de sexo barato y cocaína.

Es más barato cuando te vendan los ojos. Morder la almohada se ha vuelto pasatiempo nacional."

YUPIE JUNKIE YANKEE

FRÍO INTENSO

La añoranza y la nostalgia llevadas al rock. Su líder y vocalista Mosé Noé es ya un personaje insigne en el ambiente alternativo porteño, hace ya 20 años que formó su primera banda, esta larga trayectoria permitió que este año 2009 el cineasta Andrés Nazarala realizara una película protagonizada por el mismo Mosé, que retrata la actividad de la escena rockera de una parte de la década del '90 en Valparaíso.

<http://www.myspace.com/friointenso>

Frío Intenso, en el extinto Bar Boulevard. 2 de Febrero de 1999.

DEBUT

Dirección: Andrés Nazarala Ramírez
Video, Sonido, Edición: Erich Muñoz Ramos
Elenco: Mosé Noé, Lisette Sobharzo
Pepe Cifuentes, Sergio Adas
DEBUT, una película de Denor Producciones
<http://debutlapelicula.blogspot.com>

Anuncio para la prensa escrita de "Debut", la película protagonizada por Mosé Noé.

MONOS BRUTOS

La expresión instantánea, llevada al extremo. Comprenden la música como una unidad variable y circunstancial, coqueteando con improvisaciones brutales.

<http://www.myspace.com/monosbrutos>

Carátula especulativa, Monos Brutos.

Monos Brutos + invitados improvisados en el escenario de la Aduana.

EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

“A comienzos del 2005 José Manuel Cerda nativo del puerto chileno de Valparaíso (ciudad mitificada hasta el hartazgo por el oficialismo cultural criollo) errante personaje que hasta la fecha se había desempeñado únicamente en ilustres oficios tales como: cartero, comerciante ambulante, jornalero y micro traficante de drogas entre otros; en un temerario acto solo digno de de los máximos héroes de la literatura clásica, decide invertir todo su tiempo y escaso patrimonio en el proyecto que venia tímidamente y sin mayores pretensiones desarrollando hace ya algunos años “El sueño de la casa propia”. Resultado natural de la búsqueda musical (y personal) de la conjunción a través del sampleo de los elementos propios de la instrumentación tradicional con la electrónica experimental...”

<http://www.myspace.com/delacasapropia>

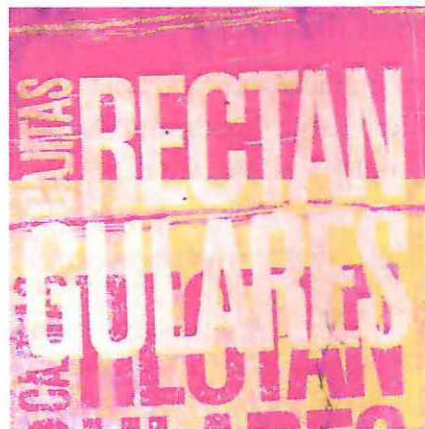

El sueño de la casa propia, en una de sus presentaciones.

CAJITAS RECTANGULARES

Musicalmente, es una manifestación de ideales, convicciones y pensamientos en tonalidades ruidosas. La ironía sublime y desprejuiciada.

<http://www.myspace.com/cajitasrectangulares>

Marca desarrollada por la banda.

Ilustración conceptual desarrollada por la banda.

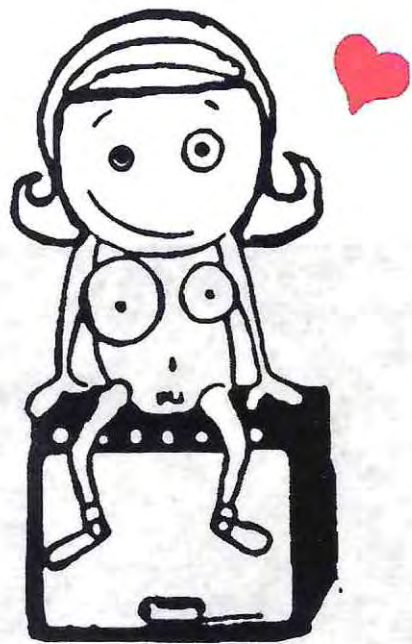
PÉKORA

La paradójica potencia de la femineidad. Pékora, una banda de chicas, con su carga de punk rock refrescante.

<http://www.myspace.com/pekoraa>

Pékora, en una de sus presentaciones en el desaparecido Bar Domus.

PÉKORA

Ilustración desarrollada por la banda.

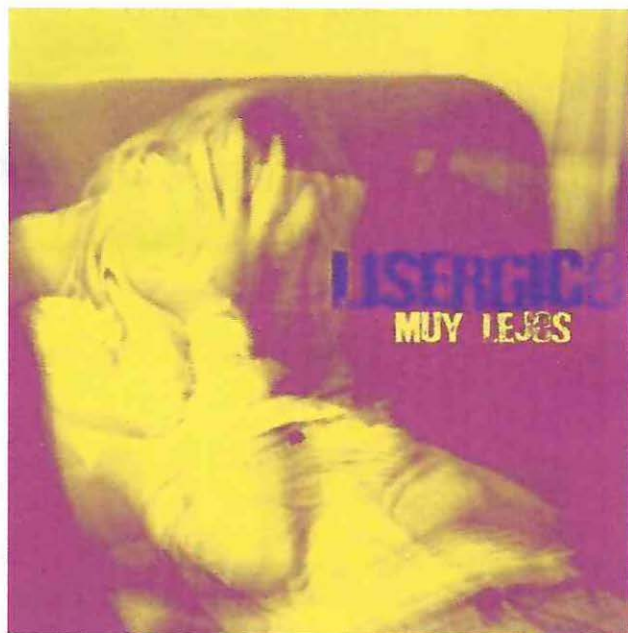
LISERGICO

con una propuesta versátil y sus influencias del grunge más agresivo.

<http://www.myspace.com/rocklisergico>

Lisergico presentándose en el Bar Delirium.

Carátula de "Muy Lejos", segundo EP de la banda.

ARBOL DE DIANA

El nombre es un homenaje: a la poeta argentina
Alejandra Pizarnik (1936-1972)

"He dejado mi cuerpo junto a la luz
y he cantado la tristeza de lo que nace"

De *Árbol de Diana*, *Alejandra Pizarnik*.

<http://www.myspace.com/arbolvediana>

32

Árbol de Diana en una de sus presentaciones en acústico, con músico invitado cuando Gonzalo Sáez, el gestor de la banda, aún era solista, hoy en día se ha integrado a la banda Katherine Bachmann en bajo (Cajitas Rectangulares) y Miguel Angel Vargas en batería (Supersolo).

OSEAS MARTINEZ

“Oseas Martínez decidió ir al campo, según noticias inciertas de una mujer despechada de su increíble encanto, alegando que ésta no era una verdadera vida, que en la tierra sus manos iban a tomar forma y se convertiría en un hombre. Luego de pasar por meses trabajando como temporero (o por el tiempo que fuera necesario) volvería a la ciudad para plasmar su experiencia en una obra musical, un nuevo conjunto de canciones. “Qué mariconada ¿no?” dijo finalmente la mujer. Los planes así escritos, en el momento de su realidad no funcionaron de esta forma tan sencilla, historia limada de inconvenientes y datos inútiles: luego de tres meses acarreado tierra y aprendiendo la peculiar técnica del injerto de guayabas, Oseas Martínez dejó su trabajo y se fue a vivir con una vieja traficante de hachís residente en la Villa de los Cielos. No se sabe bien qué tipo de ventajas podía tener esa vida para una persona claramente lúcida y comprometida como nuestro hombre.”

Fuente:

<http://www.myspace.com/oseasmartinez>

Oseas Martínez es introspección elemental, minimalismo sonoro y visual. Fotografía extraída del sitio del músico.

Las mencionadas son solo algunas de las bandas activas en el puerto, cada una con una propuesta propia y diferente a las demás.

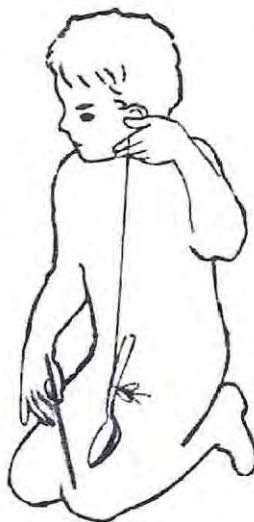
Este circuito de bandas porteñas se enmarcan dentro de una determinada escena, ya sea por sus influencias musicales, ideologías, ambiente físico en el que se mueven, etc. Los estilos van desde el punk rock hasta el folck, pasando por proyectos electrónicos y de experimentación sonora, como es el caso de *Ni*, el proyecto personal de *Julio Lamilla*, guitarrista de *Faz Roido* y artista de profesión. *Ni* se cataloga como *Música concreta / Experimental / Minimalista*, es un proyecto ligado al arte conceptual directamente, con improvisaciones sonoras en base a objetos electrónicos cotidianos o elaborados, sintetizadores, samples, grabaciones caseras, etc.

Este hermanamiento de bandas tiene la ventaja de reunir una misma noche en un mismo escenario a exponentes musicales de los estilos más variados, pero que contienen un mismo trasfondo, la expresión rabiosa o sublime, la necesidad de decir algo.

Solo entre la escena *Indie* de Valparaíso podemos contar entre 35 a 40 bandas, a esto hay que sumar las bandas correspondientes a otras corrientes musicales, que cuentan con sus propios espacios y escena.

Subterránea experiment

improvisación sonora lecturas ruido música

nimia

Smisilastilan

many maní

Felipe klaue

Flores de Bach

viernes 24 oct.
subterráneo

Café Paskin
cochrane 431
Valparaíso
\$500

**Alharaca
Corporations**

Afiche de torata de experimentación sonora. Año 2009

<http://www.myspace.com/nilhh>

ENTREVISTA A
MOSÉ NOÉ

SOBRE EL ROCK INDEPENDIENTE EN VALPARAÍSO

JUNIO DEL 2009

Dónde crees que tiene sus raíces esta escena porteña que vería la luz en los '90s, y que se desliza de lo que pasaba en el resto del país para renacer en base al contexto de ciudad?

Mosé: Yo creo que las primeras luces las comenzaron a dar las bandas de thrash metal. Yo no recuerdo que hayan habido bandas netamente de rock, lo que si habían algunas bandas de rock latino que en este momento no recuerdo sus nombres. También recuerdo por esos años haber ido a un recital en el Fortin Prat, en que tocó la banda Sol y Media Noche, esto era por ahí por el año '84.

Desde el '85 ya se sabía de algunas bandas thrash, pero por ahí por el '88 u '89 se comenzó a dar a conocer más el thrash metal, y aparecieron también bandas punk. Yo tenía una banda, que fuimos de los primeros en hacer punk en Valparaíso, junto con los Ocho Bolas y Army Boys, bueno también estaba otra banda en la que cantaba una chica que usaba un mohicano, se llamaban Verde Venenoso. También había otra banda pero más orientada al hxc, que eran Los Frenéticos, o algo así, que después derivaron a Belial, que ahora tú cachai que Belial es una banda totalmente diferente, entre death y thrash.

Se veía ya un hermanamiento de bandas?

Mosé: Es que sabes siempre ha sido todo tan precario, nunca ha habido una escena muy solida, y eso hasta ahora. En ese tiempo lo que más tomó forma fue lo del punk y del thrash. Me refiero a que nunca han habido muchas bandas que toquen en lugares determinados, cada vez que hay alguna propuesta diferente siempre es algo en un círculo más cerrado, como pasa con algunas bandas de rock independiente de Valparaíso hoy en día, son de poca aceptación porque no hacen algo de gusto popular tampoco.

Y eso lo ves como algo positivo o negativo?

Mosé: El hecho de ser algo más selectivo y desinteresado. Claro que es positivo porque es algo más auténtico en cierto modo, porque no estás siguiendo a la camada, por otro lado tampoco te estás vendiendo ni siendo parte de un rebaño o "anti-rebaño", como en el caso del punk, porque pueden existir miles de bandas punk pero es una tradición ya, no tiene nada que ver con la rebeldía ni con hacer algo distinto, se transformó en algo clásico que no suscita nada, ya está establecido. Suceden muchas cosas irónicas, hoy los mismos

punks marginan otras tendencias que no son como ellos.

Y que hecho crees que marcó el cambio de chip, a principios de los '90 cuando aparecen nuevas bandas en Valparaíso con un enfoque ya no directamente punk ni mucho menos thrash?

Mosé: Hubo una disquería, en la que arrendaban discos, aquí en Viña que se llamaba "*El cuarto desconocido*", aquí trabajaba el *Ronald Smith* de la radio *Valentin Letelier*. También hacía un programa en la radio que se llamaba algo como: "*Momento Submarino*", no recuerdo bien. Estos dos factores provocaron una apertura de mente en mucha gente, aquí se escuchaban los *Pixies*, *Sonic Youth*, entre otras. Es que él viajaba constantemente a Inglaterra y traía música de allá.

Y bueno también otro factor importante era el mismo "mano en mano", gente inquieta que no querían oír siempre lo mismo, intercambiaban cassettes, ibas cachando bandas, haciendo asociaciones, después ibas conociendo otros estilos musicales más rebuscados y se te iba abriendo un universo musical. Esto provocó también que comenzaran a aparecer bandas que de alguna u otra forma rompieron con el estándar de los estilos

que predominaban en la escena independiente (punk y thrash).

Y se veían tan marcados los estilos musicales en las bandas?

Si totalmente, en ese tiempo yo tocaba con *Miel Salvaje*. Luego de una festival alternativo que hicimos, la gente nos decía: "Oye dejaron la cagá en el concierto", y nosotros super sorprendidos, claro porque escuchar una banda que hiciera algo diferente, acordes raros, algo más ruidoso, no era común. Los que venían en una búsqueda de algo diferente también, en la primera parte de los '90, eran *La Floripondio*, que era algo que no era rock, era algo más experimento, una búsqueda de un sonido diferente y de temáticas diferentes.

Ustedes en Miel Salvaje qué influencias tenían?

Hacíamos un rock bien crudo, con harto ruido. Teníamos como referentes a Joy Division, Sonic Youth y Jesus and Mary Chain, pero a la vez era algo totalmente diferente. La idea era hacer algo totalmente nada que ver, cachabamos que el punk ya se había transformado en algo típico, que se había comido a si mismo, sabíamos que había que recuperar la parte del "Hazlo tú mismo" pero tam-

bién ser original, buscar tu propio camino mirar dentro de ti y ser tú mismo. En parte creo que igual se logró, a pesar de que eran tiempos re-complicados para tocar porque no habían prácticamente lugares donde tocar.

Dónde tocaban en esos tiempos?

Mosé: Mira el Encuentro Alternativo por ejemplo lo hicimos en el gimnasio de un colegio, fue el primer encuentro de rock alternativo. Y ahí gestionando para conseguir lugares, y la promoción todo era apulso no más, no había acceso a computadores como para poder hacer afiches, así que era todo a mano no más y después fotocopiábamos. Igual el problema es que en esos tiempos no existía el concepto de Pub, lo que había era Bar o si no directamente Discoteca. Donde se hacían hartas tocatas era en el Sindicato de Estibadores, que está ahí llegando al Puerto.

Qué diferencia ves en lo que se ve hoy en la escena independiente de Valparaíso en comparación a lo que existía en ese tiempo?

Mosé: Actualmente hay más bandas, en comparación a ese tiempo, y bueno se ve también un hermanamiento entre bandas, en esa época existía

una actitud diferente, tú tocabas y no pescabas a nadie, no eran muy amigas las bandas, era medio competitivo todo, era una cuestión más dispersa de algunas personas con inquietudes de hacer algo diferente.

Ahora se ve algo más sólido en ese sentido, a pesar de que aún uno se enfrenta a la precariedad, en menor medida pero igual existe eso de los locales donde tocar o la gente que asiste. Ahora es más agradable tocar, la gente tiene otra actitud, se ve más buena onda entre todos. Igual siento que falta que cambie un poco la mentalidad de la gente hacia los artistas locales. Siempre pasa que cuando algún artista extranjero presenta algo medio extraño o diferente la gente dice "Oh el weón bakán, super pelacable", como pasa por ejemplo con Mike Patton, perohay músicos chilenos que acá hacen cosas mucho más originales y se atreven a más, pero los tildan de "pintamonos", eso creo que debe cambiar de a poco.

Existían instancias en donde se conjugaran otras disciplinas artísticas con la música?

Mosé: Si de hecho antes veo que existían muchas ganas de ser precursores de algo, existían unas fiestas en las que hacían performances, unas inter-

venciones bien “mutantes” y extrañas. También venía *Pedro Lemebel* a hacer unas intervenciones en el *Teatro Mauri*. Habían festivales de cine arte, se hacía hartito en la *Tertulia*, exposiciones también. En esa época, como el 94, recién estaba empezando el auge de los recitales poéticos, recuerdo una vez en que nos invitaron a un recital poético que a la vez era una exposición de comic, fue gente de toda edad, y cuando llegamos había un compadre desnudo recitando poemas, y ahí todos callados escuchándolo, y bueno después tocamos ahí, *Frío Intenso*.

De qué manera crees que ha afectado las características de ciudad, en la formación y desarrollo que se ha dado en la cultura independiente hasta hoy en día en Valparaíso?

Mosé: Yo creo que igual esta ciudad te enajena porque es tan pequeño el plan, por un lado tienes el mar y por el otro los cerros entonces, de algún modo eso afecta la forma de crear. Por ejemplo me daba cuenta que las bandas de Viña generalmente eran más “felices”, de más fácil consumo, en cambio la mayoría de las bandas independientes de la escena porteña tienden o a la melancolía o al ruido, que de alguna forma debe estar relacionada la característica de ciudad con esta forma de ser de

los artistas de Valparaíso.

A qué atribuyes el hecho de que, a pesar de la evidente decadencia de Valparaíso, aún así exista un ambiente subcultural tan activo en cuanto a bandas por ejemplo?

Mosé: Yo cacho que toda esa negatividad tremenda igual genera algo positivo, quizás si tuvieramos todo regalado las bandas no tocarían tanto y estarían desinteresados. Es el hecho de estar ahí trabajando por intereses propios y sin aspirar a insentivos económicos ni nada, sino solo ser consecuentes. Además también el hecho de que Valparaíso es tan chico que se produce una especie de familiarización de las personas que se mueven en el ambiente artístico y eso potencia el movimiento.

Qué futuro ves para la actividad alternativa porteña?

Mosé: Igual yo veo que algo se está institucionalizando, por la misma influencia del Consejo de la Cultura y los mismos Carnavales Culturales, y bueno creo que cuando ya todo se institucionalice va a volcarse el movimiento en contra de eso mismo, y siempre va a existir la corriente predominante y los que quieren remar en contra.

CONCLUSIONES

Como ah quedado evidenciado, la cultura alternativa porteña desde sus comienzos a fines de los años ochentas se volcó principalmente a la música, a través de esta disciplina es que se ha canalizado principalmente el sentido del joven porteño, expresándose de un modo que ah estado marcado siempre por lo esencial, lo básico, solo basta la ciudad y la libertad de poder ocuparla. Se tiene conciencia de la riqueza cultural implícita en el trazado urbano y la estructuración arquitectónica de la ciudad, y se manifiesta esa coherencia con el entorno, provocándose una complicidad entre la ciudad, y el habitante que la ocupa.

Específicamente, me refiero al sentimiento de estas culturas alternativas de automarginarse del mainstream contaminado mediaticamente, y a la capacidad única de Valparaíso de resguardar, de cobijar entre cientos de escaleras y callejones, es un fenómeno similar a los que sucedió en los barrios bajos de Londres en el apogeo del movimiento Punk, en donde el joven se autodenomina "rata de la ciudad", que es una conjunción entre ese sentimiento de fracaso permanente a causa de los azotes que siente por parte de la sociedad, el único camino que le queda al punk es salir a ocupar su ciudad y perderse.

Es necesario ver estos movimientos desprejuiciadamente, hoy en día es muy fácil confundirse, sobre todo cuando no se está inmerso en el ambiente.

Resulta valedero tomar el ejemplo ocurrido en Santiago de los ochentas con las nuevas formas y métodos de hacer arte, que en su momento fueron criticados por prejuicios, tabúes o discriminación. Es importante comprender que los tiempos han cambiado y que los actores principales son otros, con otras ropas, otras costumbres y otras formas de expresarse.

Cabe destacar los modos particulares que posee la cultura alternativa porteña, con una carga de compromiso identitario que resulta intrínseco, existe una coherencia contextual, es decir, los jóvenes actúan en conciencia con su entorno y su realidad social, así como también aprovechando el escenario único que brinda bondadosa la ciudad.

Efectivamente la Cultura Alternativa porteña, con su fuerte en las expresiones musicales, han proliferado porque han sabido apoderarse de los espacios de la ciudad, y en el desarrollo de sus actividades han sido consecuentes con la realidad de la misma, es decir, la realidad contextual.

Es destacable también como las ideologías se materializan en simbologías implícitas en la ciudad, como el hecho de buscar lugares subterráneos donde reunirse, es el gesto de sumergirse, de estar en el submundo, y salir al momento de penetrar en los laberintos de los cerros, para cobijarse nuevamente.

Resulta interesante apreciar cómo bandas como *Los ocho bolas*, fijan su atención en *Pablo de Rokha* para realizar su último álbum, en el cual musicalizan algunos poemas de dicho poeta. Es innegable que, a pesar del cambio en el modo de expresarse, y en el cambio de los canales y medios de transferencia de los mensajes, la esencia continúa siendo la misma.

*Presentación del disco
"Genio y Figura" de
Ocho Bolas junto al
libro de cuentos del
poeta Pablo de Rokha,*

El fanzine es una abreviación de las palabras en inglés “fans” (fanáticos) y “magazine” (revista), es una revista hecha por personas pertenecientes a una tendencia o pasatiempo en función de otras personas con los mismos intereses. El fanzine en el rock juega un papel fundamental, como en toda cultura alternativa, ya que es la forma material que toma la información y las ideas que representan al grupo de personas, es la voluntad autogestionada y desinteresada por hacerse escuchar, en función de la necesidad de manifestarse.

También tienen un valor incalculable como registro infiltrado de la realidad social de un determinado sector, un medio que no está manejado ni intervenido por agentes sociales pertenecientes a la cultura popular imperante ni mucho menos a organismos de gobierno, tornándose así en una especie de confesionario o diario de vida desmascarado y transparente de un estado, sin prejuicios ni coartadas, con una línea editorial determinada por las experiencias de vida y los sentimientos que la sociedad misma va despertando en los jóvenes.

Página del Fanzine "Horizontal", desarrollado por Gentecomun Diseño.

Otro factor que ha favorecido a la proliferación del desarrollo de la imagen en las bandas porteñas es el hecho de que en el ambiente están inmersos múltiples diseñadores y artistas gráficos, los que van volcando su trabajo en torno a la actividad musical.

Esto fortalece al movimiento ya que poco a poco ha ido tomando forma y color, ya no solo son sonidos. Aquí radica la otra razón por la que se hace necesario un soporte de difusión y expresión gráfico, ya que la música en Valparaíso consta de múltiples dimensiones, ya no solo la sonora. Por esto mismo también es que resulta interesante generar una plataforma que sirva de ventana no solo a las bandas (en esta primera edición de Cota Cero) sino que también a los diseñadores y artistas.

que trabajan junto a las bandas, así se va generando un estilo visual que identifica a Valparaíso, y lo vincula con sus sonidos y tipologías propias.

Este carácter independiente que ha ido tomando el rock en Valparaíso ha desencadenado, por consecuencia, la aparición de medios de difusión musical e informativa independiente como la *Radio Placeres*, comprometida con sus ideales y los de la gente de la ciudad, empeñada en mantenerse como una emisora autogestionada y con una fuerte actividad de fortalecimiento cultural, en las áreas de la música, teatro, literatura, política, etc.

El compromiso de la *Radio Placeres* con el rock porteño se manifiesta en variados programas de apoyo a las bandas independientes, como el programa *Pateando tarros* y el programa *El sueño del Esquimal*.

Afiche de difusión de Radio Placeres, plagado de subliminalidades e ironías sociales.

EL SUEÑO DEL ESQUIMAL

“Espacio destinado a difundir y mostrar lo mas destacado de la musica independiente, tanto nacional como internacional... desde musica de inspiracion intimista, bella y melancolica hasta sonidos experimentales y transgresores... ademas de algunos albumes memorables y homenajes; musica que comunmente no tiene cabida en otros medios, para deleite de una sensible minoria. todo esto, claro, bajo la particular mirada de dos soñadores en tierras aisladas. Conducido por María José Barba y Raúl Cabrera.”

<http://www.radioplaceres.cl>

<http://www.antenaesquimal.blogspot.com/>

el sueño del esquimal

jueves 9 - 11 pm
radio placeres 87.7 fm

www.radioplaceres.cl
desquimal@gmail.com

el sueño del esquimal música independiente desde tierra ignota

www.antenaesquimal.blogspot.com

PATEANDO TARROS

“El objetivo de nuestro programa no es dar un espacio a bandas emergentes para promover un determinado tipo de movimiento cultural y de esa forma lucrar con creaciones que no nos pertenecen, como lo hacen otros programas que tratan el tema de las música popular, las bandas emergentes y el movimiento cultural juvenil en general. No queremos hacer lo que otros hacen, no queremos más de lo mismo, no copiaremos ni imitaremos, queremos hacer algo nuevo, remecer el ambiente, hacer ruido -PATEAR TARROS-, lanzar temas a la palestra que hoy en día no tienen cabida en la estereotipada programación para jóvenes. Somos conscientes que nuestra construcción resulta mínima ante las grandes cadenas de medios de comunicación, que con su poder y sus intenciones de mercado intentan promover una cultura de masas y de esa forma lograr que los jóvenes se transformen en seres sin reflexión, sin crítica y que respondan de manera perfecta a los sistemas socio-culturales y económicos que hoy nos imponen. Pero Pateando Tarros va en la misma línea que nuestra casa, Radio Placeres, quienes ya llevan varios años luchando contra el monopolio comunicacional, obviamente ,como programa, nos sumaremos a esta dura lucha”.

<http://pateandotarrosenradioplaceres.blogspot.com>

Fuente imagen:

<http://pateandotarrosenradioplaceres.blogspot.com>

BIBLIOGRAFÍA

- Paz Sergio, *Santiago Bizarro*, El Mercurio Aguilar, 4ta edición, 2003.
- Peña Muñoz Manuel, *Ayer Soñé con Valparaíso: Crónicas Porteñas*, Ril Editores, 4ta edición, 1999.
- Contardo Oscar y García Macarena, *La era ochentera: tevé, pop y under del Chile de los ochenta*, Ediciones B, 1ra edición, 2005.
- Sáez Godoy Leopoldo, *Guía Histórico-Cultural: Siglo XVI-XXI*, Editorial Bach, 2004.
- *Cartel Chileno 1963-1973*, Ediciones B Chile, 3ra edición, 2008.
- Le Dantec Francisco, *Crónicas del Viejo Valparaíso*, Ediciones de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso, 2da edición, 2003.
- Neruda Pablo, *Soy un poeta de utilidad pública*, Universidad de Valparaíso Editorial, 1992.
- Vial Sara, *Valparaíso: El violín de la memoria*, Ril Editores, 2da edición, 2001.
- Chandía Marco, *La cuadra: pasión, vino y se fue... Cultura, Lugar, Memoria, y Sujeto Populares en el Barrio Puerto de Valparaíso*, 1ra edición, 2004.
- Schiffrin André, *La edición sin editores*, Ediciones Destino, 1ra edición, 2000.

VIDEOGRAFÍA

- Documental: Ruidos molestos, sonidos del rock porteño.
- Michael Winterbottom, Manchester, 24 hour party people, 2003.

FUNDAMENTO

“La gente respondió a la contracultura porque su contenido era en gran medida una crítica parcial del viejo mundo y de sus valores (como los primeros *Ginsberg* y *Dylan*). En el capitalismo tardío, todo arte y toda poesía que no sea sólo un deshecho intelectual en el mercado cultural o en la sopa del llamado gusto popular debe criticar, aunque sea de forma incoherente o nihilista, la no-vida espectacular. Pero en cuanto elemento de la cultura, esta crítica sólo sirve para preservar su objeto. Como la contracultura no puede negar la cultura, sólo la sustituye por una cultura opuesta, por un nuevo contenido para la imperturbada forma-mercancía. La innovación cultural fundamenta el falso optimismo del hippie: “Mira, las cosas están cambiando” — Sí, pero sólo las cosas. Lo que parece haber sido rechazado y destruido es recreado en la reconstitución pieza por pieza del mundo de la cultura. Las canciones, como las demás formas artísticas, pueden convertirse en armas revolucionarias, pero sólo si van más allá de lo artístico para formar parte de una praxis de agitación que apunte explícitamente a la destrucción de la mercancía y de la cultura como esfera separada.

El proyecto iniciado por los *Diggers en Haight-Ashbury*, la construcción de una “ciudad liberada” dentro de la ciudad que se sustentaría con las sobras de sus moradores y donde la supervivencia sería gratuita, planteaba la abundancia material y la posibilidad de un nuevo mundo basado en el principio del don. Pero al no amenazar directamente la práctica social del capitalismo, se quedó en un mero gesto, en un programa de bienestar de la vanguardia militante. A pesar de las expectativas de los *diggers*, el estado no se vió amenazado de colapso por esta autogestión de los desperdicios.”

Ken Knabb

*Borrador inédito del grupo Contradiction,
1972*

Cuando la cultura en un determinado lugar es impuesta y formalizada, presentada en forma de “cosa” o celebración organizada por los sistemas gubernamentales vigentes, se produce una coartación o canalización de las expresiones básicas e inherentes al habitante, son situaciones que impiden la fluidez natural de las costumbres y evolución cultural lógica de un pueblo en función de su ciudad, de su realidad sociocultural y de sus intereses personales.

En contraste se muestra un camino pavimentado por las autoridades, en donde las figuras culturales, códigos, costumbres, y celebraciones, están normalizadas y maquilladas por las instituciones, en función del presupuesto destinado a la “gestión cultural”, y en función a la pacificidad del habitante, tomando en cuenta que la pacificidad, el conformismo social y la pereza cultural facilitan las labores y acciones ejecutivas de ellos mismos al legislar. Una población en donde las manifestaciones culturales afloran por sí solas en una contemplación del entorno y de un cuestionamiento del mismo, no es una población a la que se puede engañar fácilmente, aquí aparece el habitante consciente, de su contexto, y de sí mismo, de lo que merece y de lo que debe entregar para conseguirlo, un habitante que tiene algo que decir y que tiene voz para exigir ser escuchado.

Pero como bien sabemos, las leyes y las redes sistemáticas están planificadas en función de aquel “bienestar social”, que más bien podríamos llamar un “adormecimiento social”. En donde toda obra necesariamente debe ser juzgada y filtrada para poder ser reproducida y ver la luz.

Aquí yace el fundamento urgente de crear un soporte y canal para que la cultura inherente al pueblo pueda fluir auténtica. En donde se quiebren los estereotipos culturales que se le achacan al puerto a causa de años de una administración errónea de la identidad.

Se hace necesario un “reflejo” de la sociedad porteña, en donde la direccionalidad de la situación provenga del habitante y culmine en un producto o evento, y no al revés, como se ha planteado desde hace años, es inconcebible plantear primero la manifestación (el evento, la “cosa”), y luego invitar al habitante a integrarse y hacerse parte de ella, adaptarse a esta fiesta producida con un presupuesto precario, eso es mecanizar, y la cultura es un elemento vivo y multidireccional.

Cota Cero se fundamenta en el objetivo de ser un espejo de la sociedad.

CONCEPTUALIZACIÓN

PROPUESTA CONCEPTUAL

La autoselección colectiva y la autogestión como herramienta de fortalecimiento subterráneo, de trascendencia cultural independiente y de desarrollo identitario.

Valparaíso tiene la cualidad de cobijar al habitante como un gran regazo de una madre sobreprotectora, que arropa a sus hijos contra su cuerpo con sus brazos en forma de cerros empinados o bahías calmas.

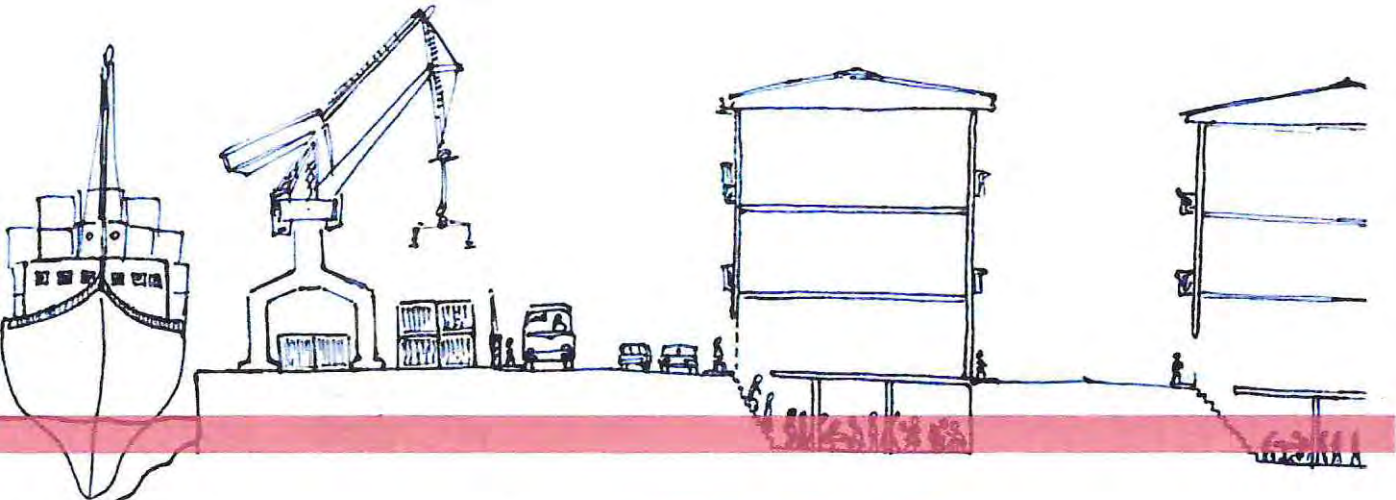
El plan se encuentra aislado entre mar y cerros, un plan pequeño donde confluyen todos los mundos. Es por eso que el individuo comienza a ocupar las arterias escaladas que se arremeten desde el plan hacia los cerros, y se pierde entre callejones.

CIUDAD COBIJADORA

Este cobijo es el que provee a Valparaíso de un cierto hermetismo identitario, en donde las costumbres están más arraigadas que en otras ciudades, y en donde la contaminación social ha tardado en llegar, ya que se perdió entre las arterias laberínticas de sus cerros, y nunca llegó al habitante.

Estas cualidades físicas son las que provocan que Valparaíso sea una ciudad de exrtemos, en donde la altura es la loma de un cerro, y en donde lo "bajo" está literalmente bajo la *Cota Cero*.

En esta situación vemos graficando el concepto del resguardo, la ciudad cobijadora, la que brinda los espacios para que el joven pueda apartarse, autoseleccionarse entre las masas, y ubicarse en los extremos verticales de la ciudad, bajo la *Cota Cero*.

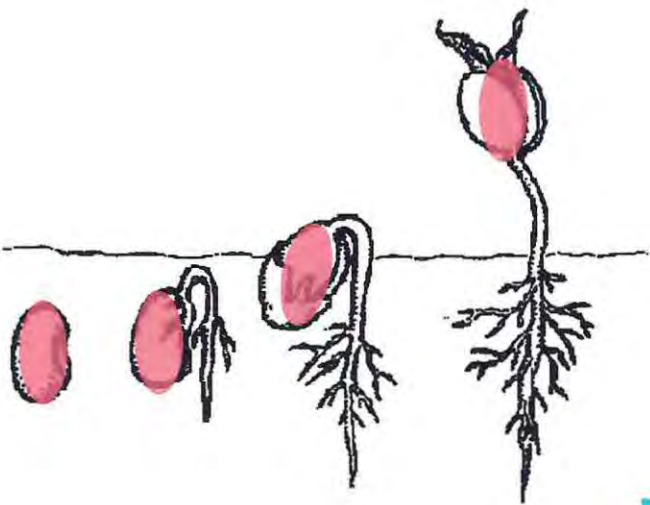
C.C.C

“(...) La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura (...)”

Albert Einstein.

Agobiados se *sumergieron bajo tierra* para *independizarse*, hoy la *semilla germina* en la oscuridad y brota furiosa hacia la luz de las escaleras. La eterna lucha entre el *blanco* y el *negro*, el contraste más básico y elemental.

La semilla que se sumerge bajo la Cota Cero germina para brotar hacia la luz y dar frutos, para manifestar con orgullo todo lo que se gestó a partir de una semilla sepultada.

PRODUCTO

PROTOTIPO

A la izquierda *Cota Cero* exhibiendo hojas cenrtales. A la derecha la Tapa 4 de *Cota Cero* y su estuche protector conceptualizado a través de la contemplación de los suelos porteños, el adoquín, *Cota Cero* se sumerge entre los adoquines. El tamaño dice relación con el dinamismo del usuario, el que requiere cargar la menor cantidad de elementos posibles, ya que es un caminante de escalas, *Cota Cero* es una publicación de bolsillo. El rojo es la potencia con la que aflora la voz de entre los adoquines, haciéndose ver, haciéndose escuchar. En las páginas interiores predomina el alto contraste, un alegoría al método de reproducción gráfica más utilizado en el rock independiente, el fotocopiado.

TAPA 1, 1ra EDICIÓN

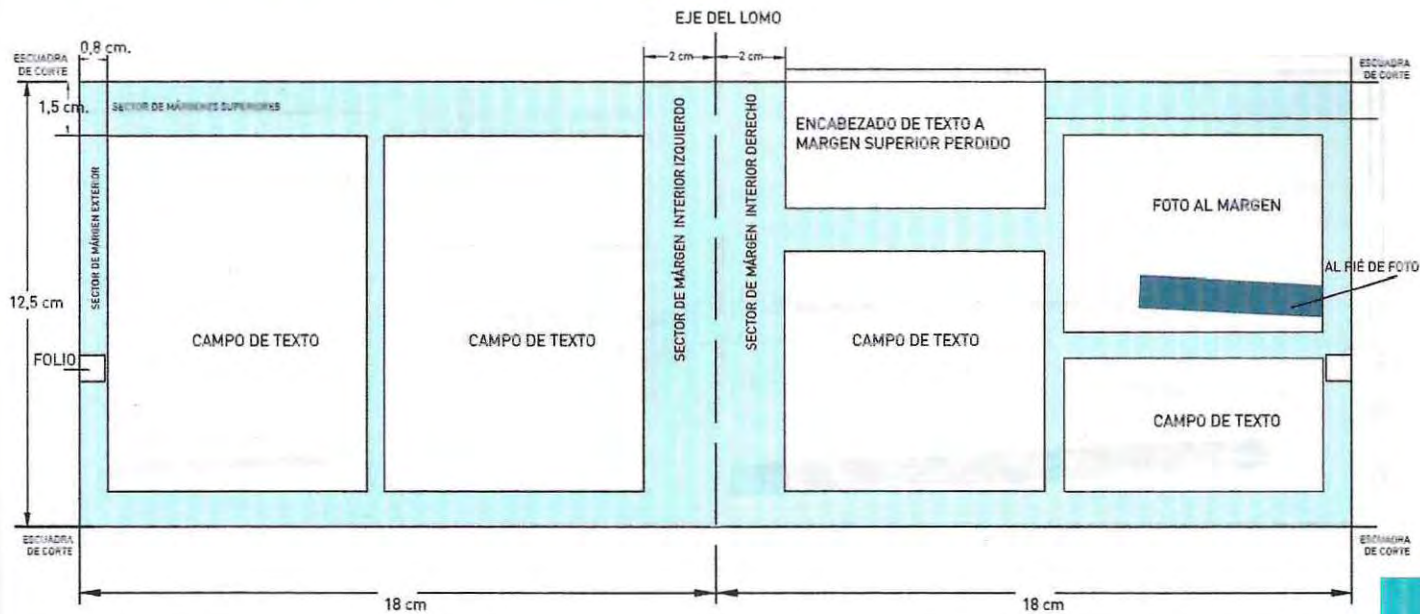

4

Siguiendo el concepto de germinación subterránea y brote de la voz que arraiga. La tipografía hecha a mano concuerda con el espíritu del “hazlo tú mismo” del movimiento porteño.

PLANIMETRÍA

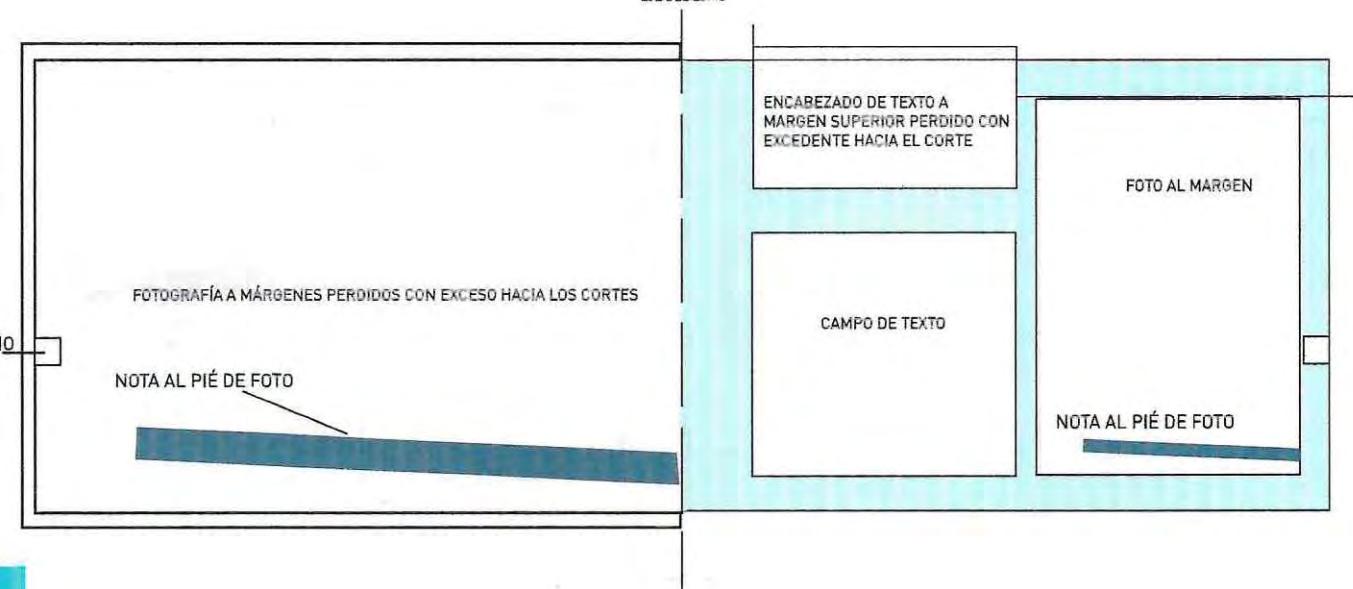
Oja tipo N°1

PLANIMETRÍA

Oja tipo N°2

EJE DEL LOMO

GENTECOMUN RECORDS

Es un sello de música independiente, y estudio de diseño gráfico, perteneciente a Eduardo LeBlanc (diseñador), Miguel Capdevila (técnico en sonido), y Javier Olgún (diseñador).

El estudio Gentecomún se encuentra ubicado en Linacre n° 586, Cerro Larraín, Valparaíso. Se realizan grabaciones a bandas independientes y se les brinda servicios de diseño para generar el arte del disco y la estrategia de lanzamiento.

Cota Cero es el primer proyecto editorial de Gentecomun Records y está enfocado a posicionar a la empresa en la Región, ya que el público objetivo de Cota Cero es mayoría en los objetivos de Gentecomún.

A través de este proyecto editorial también la empresa pretende generar vínculos con la escena alternativa local y hacerse partícipe del desarrollo de esta misma, siendo pieza activa.

Gentecomún Records trabaja en asociación con bares, pubs, colectivos de arte y diseño, galerías de arte, radios comunitarias, y sobre todo en asociaciones con imprentas, generando así redes de apoyo en torno a la publicidad mutua y la difusión.

El objetivo es integrar a los protagonistas de Cota Cero, invitarlos y crear las instancias para que ellos mismos muestren sus experiencias, Cota Cero simplemente es un soporte y un reflejo de la realidad sociocultural.

Es por eso que este soporte editorial se proyecta como un medio expositivo, no pretende transformarse en una descripción de estereotipos o de actividades mecanizadas.

PLAN DE NEGOCIOS

Naturaleza de la empresa.

Nombre de la empresa: Gentecomún Records

Descripción:

Gentecomún Records es una empresa avocada a la producción musical y al diseño independiente. El compromiso está en función de fortalecer y potenciar las creaciones culturales a través del diseño y la gestión. Así como también de crear instancias de manifestación, vinculando a los diferentes actores de las variadas disciplinas artísticas de la ciudad de Valparaíso, generando puentes para lograr una autosustentabilidad en la actividad independiente porteña. Esto en pos de contribuir a la generación de un reconocimiento hacia Valparaíso como una ciudad con su estilo propio y marcado, a partir de su lenguaje visual.

Ciclo de vida de la empresa:

La empresa se encuentra en una etapa de gestión, a través del programa Emprende, de SERCO-TEC. Esta postulación a capital semilla es principalmente con el objetivo de realizar la implementación y equipamiento del estudio de grabación y de los talleres de diseño, y del costo de mantenimiento de infraestructura. Se contempla un crecimiento al cabo de los 3 años, realizando una reinversión en función de la expansión de la empresa al resto del país. Gentecomún Records está sujeto a la interacción y recepción entre los protagonistas del ambiente hacia el que avoca su trabajo, ya que en gran medida su enfoque está en la gestión. Es por eso que el crecimiento está supeditado al impacto que se logre en los primeros 2 años de vida.

Análisis del entorno de la empresa:

Gentecomún Records está ubicada en la ciudad de Valparaíso, Capital Cultural del país y Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO.

En la ciudad existen iniciativas destinadas a crear registros sonoros o gráficos de las bandas locales, pero no existe una opción que brinde un servicio íntegro.

Es el caso, por ejemplo, de Estudios Nebadon, en donde se brindan servicios de grabación y post producción musical.

La otra opción es el Ministerio de la Cultura, pero el hecho de lanzar un trabajo musical para una banda independiente en Valparaíso se torna un acto mal visto.

Por esta razón es que Gentecomún se torna una opción atractiva, al brindar servicios de grabación, postproducción y a la vez diseño, es decir, el disco se proyecta completamente bajo el alero de Gentecomún Records.

PLAN EMPRENDE (CAPITAL SEMILLA SERCOTEC)

Plan emprende es un proyecto de SERCOTEC para el apoyo a las iniciativas de negocios para pequeños y medianos empresarios. El objetivo de Gentecomún Records es acceder a este plan solo para la implementación y equipamiento.

El titular de Plan emprende será Miguel Capdevila, técnico en sonido y uno de los administradores de la empresa, ya que es el miembro de Gentecomún que cuenta con más experiencia laboral y que cumple con la mayoría de los requerimientos.

FICHA COMPLETA

¿En qué consiste?

Fondo Concursable del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) que busca promover y apoyar la generación de nuevos negocios, a través de la entrega de un financiamiento inicial no reembolsable, y de procesos de formación y asesoría para el emprendimiento.

¿A quién está dirigido?

Emprendedores/as y empresarios/as dueños/as de empresas de menor tamaño formales.

Requisitos

Ser mayor de 18 años.

Tener una idea de negocio o iniciación de actividades

Contar con hasta 12 meses de antigüedad en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Estar registrado en la web:

www.fondosconcurables.sercotec.cl

Documentos requeridos

Formulario de postulación Plan Emprende completo. Para acceder al Plan Emprende ingrese con sus datos en www.sercotec.cl sección Fondos o directamente en <http://fondosconcurables.sercotec.cl> en Concursos abiertos.

Costo

No tiene costo.

¿Dónde se realiza?

Por internet, puede obtener el formulario de postulación en fondosconcurables.sercotec.cl (debe estar registrado en el sitio).

Tiempo de realización

3 meses. Este período considera la postulación, evaluación de las postulaciones recibidas y notificación de los resultados a los ganadores (as).

Resultado

Emprendedores (as) que concretan una iniciativa empresarial con el aporte entregado por Sercotec y crean una nueva empresa ante el Servicio de Impuestos Internos.

ADMINISTRACION

Visión

Ser referente de la cultura alternativa porteña y del diseño.

Misión

Mediante el desarrollo de una línea editorial comprometida con las expresiones ciudadanas y con la gestión y promoción de estas mismas.

Objetivos de la empresa

A corto plazo:

Captar la atención del lector vinculado a la cultura y posicionarse en el ambiente independiente mediante el producto Cota Cero.

Mediano Plazo:

Captar clientes de otras regiones, a través del desarrollo de las redes de apoyo.

Largo Plazo:

Ser un referente cultural, a nivel de imagen y gestión cultural alternativa de la quinta región, ser reconocidos a nivel país por el trabajo desarrollado y lograr una especialización para continuar con las experimentaciones en el área.

Descripción de los puestos de trabajo

Gerencia General: Eduardo LeBlanc Oyarce.

Título profesional de diseñador y Licenciado en diseño. Desarrollo de proyectos y generación conceptual.

Director administrativo: Javier Olguín Brauchi.

Título de diseñador profesional. Desarrollo e implementación del proyecto. Encargado de finanzas y captación de nuevos negocios.

Asesoría técnica y electrónica: Miguel Capdevilla.

Técnico en sonido y electrónica. Encargado del estudio de grabación y de la mantención del mismo, titular de Gentecomún Records ante SERCOTEC, Capital Semilla, Plan Emprende.

COTA CERO

FIJACIÓN DEL PRECIO PRESUPUESTO EN IMPRENTA

Especificaciones Técnicas

-Cantidad de páginas: 140

-Formato: 12,7 x 18,5

-Papel:

Tapas: couché 300 opaco 4/4

Hojas: 55 hojas en bond 24 de 80 grs. 1/1

15 hojas en couché de 90 grs. 4/4

-Encuadernación: Hotmelt

COSTO:

Tiraje 500: Precio U. \$ 2.160.-

Total. \$ 1.080.000.-

Tiraje 1000: Precio U. \$ 1500.-

Total. \$ 1.500.000.-

Más 19 % Iva

Se enviará la solicitud por un tiraje de 1000 ejemplares, lo que tendrá un costo de \$1785000 con el iva incluido.

Para obtener utilidades en función de la inversión y de los costos de almacenamiento, distribución, embalaje y promoción, y capital humano las editoriales trabajan en torno al quintuple del costo unitario del producto.

Pero de acuerdo al perfil de Cota Cero, y conforme a las personas que trabajan en ella, así como también las utilidades obtenidas por medio de publicidad, los márgenes se reducen al triple, por lo tanto:

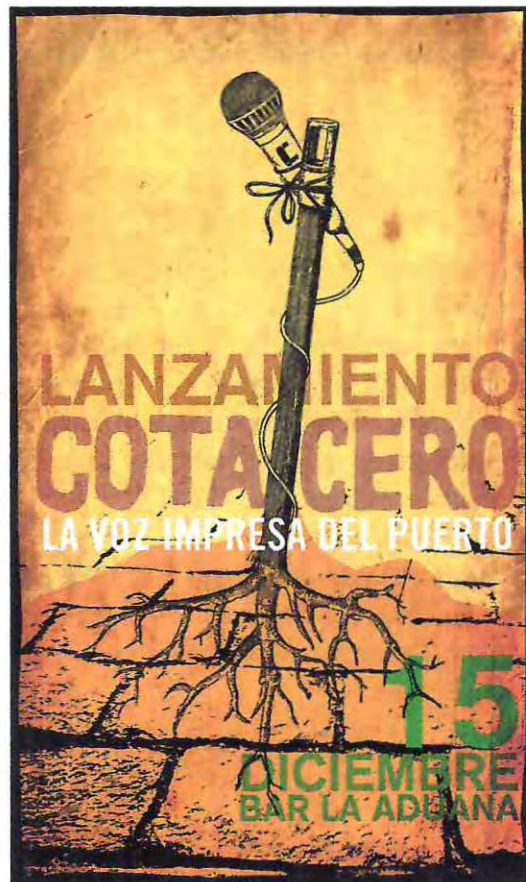
Precio Final de venta: **\$5.300**

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

La publicidad será principalmente en base a las redes de apoyo, como radios comunitarias, diarios independientes, y publicidad impresa en los talleres de Gentecomun Records.

Para el lanzamiento se considera una inversión en materiales de grabado para el tiraje de 300 afiches.

Estos gastos están contemplados dentro de los espacios publicitarios que brinda la revista.

Afiche promocional Lanzamiento Cota Cero.

COTA CERO

VALORES PARA EXHIBIR PUBLICIDAD EN COTA CERO

Página central: \$ 30.000

Página: \$ 20.000

Media página vertical: \$ 15.000

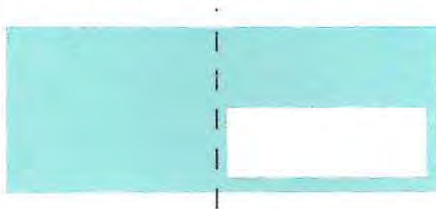
Gentecomun Records se encarga de el diseño y distribución de Cota Cero. Será entregada en bares, restaurantes y pubs estratégicamente. Así como también se distribuirá por internet a través de la web de Gentecomun Records, sin descartar que a futuro se pueda desarrollar un espacio web especialmente para Cota Cero.

También se podrá encontrar Cota Cero en ferias libres de diseño, galerías de arte, librerías como la Ibens, y directamente en los talleres de Gentecomun Records.

COTA CERO

Se enviará la solicitud por un tiraje de 1000 ejemplares, lo que tendrá un costo de \$1785000 con el iva incluido.

Media página horizontal: \$ 12.000

1 cuarto de página: \$ 7.000

La condicionante para publicar en Cota Cero es que la gráfica publicitaria sea un aporte a la estética o al concepto de la misma.

El objetivo es continuar afinando este proyecto con el paso del tiempo, a través de la aplicación práctica. Las pretensiones son de transformarlo en un referente de la cultura alternativa local, y en un futuro cercano, de la nacional.

COTA CERO

Memoria de Título de Diseñador
Eduardo LeBlanc Oyarce