Y usted ¿qué toca? Una mirada a la música y la fiesta desde los archivos del sindicato de músicos de Valparaíso

Cristian Molina Torres

Resumen

Valparaíso como ciudad puerto tiene un vínculo histórico con la fiesta y el carnaval con fuerte organización gremial desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Indagar en estos antecedentes históricos, implica observar directamente parte del entretejido social del cual se sostienen las prácticas culturales, que se presuman como propias o como parte de la cultura de barrio, de cerro o ciudad. Visibilizar parte de esta historia, nos permite mirar críticamente el actual modo en que se reconocen, se validan y se trabaja en colectividad en Valparaíso.

Palabras clave: Música, microhistoria, mutualismo, sindicalismo, gremialismo, tejido social, apoyo mutuo.

Para aproximar la discusión en torno a la fiesta y el carnaval en Valparaíso desde la música, propongo inicialmente tomar distancia de esta construcción de "horda desbordada" que los medios de comunicación de masas enfatizan como suceso noticioso que de tanto en tanto, se transmite y difunde de Valparaíso. Tal como recoge este artículo sobre los preparativos para celebrar año nuevo en la ciudad:

[...] Para evitar que el centro de la ciudad patrimonial se transforme en una gran borrachera descontrolada, como suele ocurrir todos los fines de año.

El capitán de carabineros Juan Escobar (subcomisario de la SIAT de Valparaíso) explicó que se realizará un filtro para quienes ingresen a este sector de Plaza Sotomayor en donde se va requisar todo los elementos que sean susceptibles de cometer algún tipo de delito.³²

La tendencia noticiosa vincula festividad y delito, de lo que se desprende una dualidad antagónica: "caos versus orden", la "imposición de la ley versus el desacato", todo reducido a postales de la ciudad post año nuevo, donde son infaltables las imágenes de kioscos con orina, latas, botellas y basura adornando el patrimonio, con sus escaleras acunando el sueño etílico de uno que otro festejante (de elegante cotillón) a la intemperie. Si bien estas "postales" ocurren tras cada nuevo año, no nos dice nada sobre el fenómeno profundo de la fiesta o carnaval, del complejo tejido social y cultural que el carnaval y la fiesta contienen.

Es innegable que estas manifestaciones tienen un fin transgresor de la norma, aunque no necesariamente deriva en aquello, el solo hecho de imaginar la posibilidad de que lo cotidiano se transforme y se distancie de esa "naturalización" del sistema social que nos rige en el diario vivir, moviliza a personas diversas que se congregan y hacen viva la experiencia de la fiesta y el

³² Ver prensa digital online: https://www.infogate.cl/2017/12/30/ano-nuevo-2018-carabineros-advierte-una-botella-de-alcohol-por-familia-en-la-plaza-sotomayor-de-valparaiso/

carnaval como catarsis incluso. Lo cierto es que, en lugares como Valparaíso hay camino recorrido en estas materias. Pero todo eso no es posible sin un proceso de asociatividad y organización que, en el caso porteño está vinculada a grupos religiosos, clubes deportivos, murgas, grupos de baile o colectividades culturales, sociedades mutualistas y sindicatos. Y es en estos dos últimos desde donde se buscará dar luces de la organización comunitaria en torno a la fiesta y el carnaval en Valparaíso.

Más específicamente, propongo aquí un acercamiento al tejido social y mirar el fenómeno de la fiesta y el carnaval centrado en dos fuentes:

- El testimonio de un músico porteño que vivió su oficio en Valparaíso, siendo parte de la bohemia y de la participación gremial en forma activa.
- El libro de actas del archivo de SIMUPROVAL³³, que va de 1950 a 1960.

Se propone aquí una aproximación al fenómeno desde la microhistoria, por medio de la experiencia de Víctor Gallardo, músico que desde la década de 1950 formó parte de distintas orquestas y pequeños grupos de música popular en el puerto. Esto lo complementaré con una parte de los archivos del Sindicato de Músicos de Valparaíso que corresponde a la misma década. Desde estas fuentes se busca dar una mirada retrospectiva de la organización en torno al carnaval y la fiesta en la ciudad puerto.

Víctor Gallardo nace en 1932 en Ovalle, a los dieciséis años llega a Valparaíso. A fines de los años cuarenta comienza su trabajo en Ferrocarriles del Estado en Valparaíso, posteriormente y con estudios de violín tomados en Ovalle, incursiona en la conformación de una orquesta de tango con compañeros de trabajo y con amigos del barrio en el cerro Barón.

Víctor fue un sujeto que socialmente se desenvolvió en tres áreas: como vecino de barrio, asociado a la idea de "identidad porteña", vinculada al cerro y barrio en que vivió. Las otras dos áreas a las que hago alusión son en su rol como obrero ferroviario y la otra como músico perteneciente al sindicato existente en Valparaíso, el SIMUPROVAL.

³³ Sindicato de Músicos de la Provincia de Valparaíso.

Figura 1. Víctor Junto al guitarrista Armando Castro. Participando de la celebración en el día de la enfermera del hospital Van Buren en 1960.

En: www.memoriamusicalvalpo.cl

Estas tres áreas definen su interacción con el entorno: porteño, obrero y músico. En los años cincuenta, Víctor se incorpora al Sindicato de Músicos de Valparaíso SIMUPROVAL:

[...] ahí fue cuando salió el Sindicato, me fui a inscribir y me preguntan: ¿qué tocas?

Me hicieron una prueba, entonces figuro como violín A, porque tenían los A, los B y los C^{34} .

El sindicato desde 1931, venia forjando un trabajo de organización entre quienes se hacían parte de su gremio. Al igual como en el caso de Víctor Gallardo, a sus asociados y asociadas se les preguntaba al momento de registrar

³⁴ Entrevista a Víctor gallardo en Valparaíso en enero del 2008.

su incorporación, el instrumento u oficio dentro de la música. Se puede observar esta misma dinámica en el libro de registros del año 1935 en la Figura 2.

En la figura 2 se registra el nombre de la persona, la fecha y el instrumento que toca. Se puede apreciar también en la inscripción número 54, una nota donde se especifica que el músico pertenece a la Banda de carabineros³⁵. Era común encontrar en Valparaíso músicos que pertenecían a la armada, de hecho, uno de los lugares en que se realizó un temprano trabajo musical en Valparaíso, fue en los orfeones y bandas de estas instituciones castrenses.

5		NOMBRE	FECHA DE INCORPORACIÓN			Profesor de	Acción Núm.
	Núm.	NUMBRE	Día	Mes	Año	r rolesor de	Accion Num.
	49%	Juan Prado	14	XII	35	Yishin	
	,					Bateria	+
X	51 X	Roman Romero	14	XII	35	Piano	
		Leopoldo Reinozo					0
	53 X	Inia I vda bardena	514	XII	35	Piano	+ Bruda
	54	Alejandro & Madrid	16	xII	Poa	Fiston	to anationers

Figura 2. Página 30 del libro de registros del sindicato de músicos de Valparaíso de 1935. Fuente: Archivo del SIMUPROVAL.

Consideremos aquí que si bien, el contexto de fiesta es lo que motiva la necesidad de músicos en escena, para el sindicato era necesario organizar a músicos según instrumento y repertorio. Por otra parte, las personas que aparecen registradas como miembros son en definitiva, habitantes de los mismos cerros que llegado el momento de fiesta y celebración, asumirán un

³⁵ Para profundizar en este punto se sugiere ver el trabajo de Eleen Karmy sobre Pedro Cesari en: http://memoriamusicalvalpo.cl/?resenas=pedro-cesari-maestro-orfeonista-y-mutua-lista

rol desde la música.

Una de las actividades más recordadas por Víctor dado el nivel de organización que requería por parte del Sindicato, era la celebración del día de la Música.

[...]el sindicato en esa época todos los 22 de Noviembre hacíamos un tremendo paseo, 5 o 6 micros llenas de músicos [...] se trabajaba con eventos al aire libre, en el teatro Imperio, en el Victoria, en el Municipal, en el teatro Cine Arte... así, empezó a crecer el Sindicato³⁶.

Esta celebración del día de la música era de suma importancia para el gremio en los años cincuenta, y es según lo que muestran los registros, parte de una tradición que se inicia mucho antes en la ciudad.

Figura 3. Documento correspondiente al archivo de cartas de SIMUPROVAL. El libro contiene cartas desde 1893 a 1911.

³⁶ Entrevista a Víctor gallardo en Valparaíso en enero del 2008

Víctor describe el trabajo del sindicato en colectivo, con personas que se mancomunan teniendo como elemento unificador el oficio de la música. Esto supone prácticas, acuerdos, compromisos y discrepancias en lo que respecta a la participación social³⁷. Lo interesante es que este tipo de prácticas, de trabajo en colectivo y de asociatividad musical, viene de mucho antes. Así lo muestra una carta de la Sociedad de Veteranos de la guerra del Pacifico fechada el 23 de enero de 1889:

Señor presidente, tengo el honor de comunicar a Ud. Que esta sociedad ayer acordó efectuar un sorteo el próximo domingo 29 y teniendo conocimiento que la institución que Ud. Tan dignamente preside posee un ánfora para lotería, ruego encarecidamente nos facilite el expresado objeto. Deseando acceda a nuestra petición, me suscribo a ud. Sociedad de veteranos del 79. 23 de enero de 1899.

Figura 4. Documento correspondiente al archivo de cartas de SIMUPROVAL.

³⁷ Para profundizar este punto, se recomienda ver el articulo: Los socios de la Mutual Musical de Valparaíso: acuerdos, conflictos y exclusiones. www.memoriamusicalvalpo.cl

El apoyo mutuo entre los gremios es una práctica y una forma de organización propia de las sociedades mutualistas en pleno apogeo a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en Valparaíso. La colaboración y la camaradería, que se deja ver en el uso de la palabra escrita, de acuerdo a la época, eran la forma de forjar vínculos y colaboraciones en diversas celebraciones sociales. En otro documento fechado el 5 de febrero de 1902, señala:

Tengo el honor de invitar a ud. Y a sus distinguidos consocios a la tertulia que hará esta sociedad los días 9 y 10 del presente mes, en celebración de las fiestas del carnaval. Los bailes principiaran a las 8 y media PM, en nuestro local Victoria 385. Esperando se sirva honrarnos con su presencia, somos de Ud. Firma Centro Victoria Musical. 5 de febrero de 1902.

Figura 5. Celebración del aniversario del Sindicato de Músicos a mediados de 1950. Fuente: http://memoriamusicalvalpo.cl.

Ambos documentos corresponden a la Sociedad Musical de Socorros Mutuos³⁸, siendo la primera sociedad mutualista de músicos hombres

³⁸ Como primer acercamiento al mutualismo en Chile, tomamos la definición de la his-

inicialmente³⁹, fundada en 1893 y que mantuvo un trabajo activo con otras sociedades mutualistas de la región, bajo un principio de cooperativismo mutuo.

Las cartas del archivo de la SMSM citadas, reflejan el mismo principio que movilizó a los músicos del sindicato en la década del cincuenta: el trabajo organizado entre y para sus miembros. El mismo que describe el violinista Víctor Gallardo al recordar el tremendo paseo, 5 o 6 micros llenas de músicos, y el compromiso por el trabajo colectivo.

Lo relevante es que se puede constatar que el trabajo colectivo y mancomunado entre los gremios es lo que en definitiva permite que suceda el carnaval y la fiesta. Esto viene fuertemente impulsado por las sociedades mutualistas que desde finales del siglo XIX, organizaron a hombres y mujeres de distinto rubro. De ese contexto es parte la SMSM y de la cual el Sindicato de Músicos de Valparaíso adoptó ciertas prácticas para la organización del trabajo colectivo.

Figura 6. Aniversario número 33 del día de la música de la SMSM en 1926.

La fiesta y el carnaval en un puerto construido por migrantes, es un factor relevante al momento de ver el tipo de representaciones que surgen al momento de celebrar. La música es migración, por lo tanto, en el sindicato convivían el

toriadora María Angélica Illanes que lo define: como un sistema de organización y vinculación societaria autónoma y propia de la clase artesana y obrera en función de la subsistencia biológica—corporal y del desarrollo intelectual, social y material de sus miembros entre sí. Plantea además que el mutualismo tomó como punto de origen los ideales promovidos por la llamada Sociedad de la Igualdad. Los documentos de esta sociedad pertenecen al patrimonio del SIMUPROVAL.

³⁹ Ver: La fundación de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso – 5 de Diciembre de 1893, en <u>www.memoriamusicalvalpo.cl</u>

jazz, el tango, el tropical, músicas de distintas regiones que traen formas y sonidos que vienen de la migración también.

Víctor era principalmente un músico de tango, se formó escuchando orquestas de tango de los años cuarenta, y fue partícipe activo en las fiestas del cerro Barón y en las actividades del club deportivo CAJU. En dichas fiestas y aniversarios pudo ver en vivo grandes orquestas trasandinas animando la fiesta. Lo interesante aquí, es que, en la década de 1950 Víctor ya estará formando parte de una orquesta de tango con compañeros de trabajo.

Figura 7. En el Tranque Municipal celebrando el día de la música. Noviembre de 1943. Fuente: www.memoriamusicalvalpo.cl.

En la Figura 8 podemos realizar tres observaciones relevantes de la Orquesta Ferroviarios. Por un lado muestra la conformación instrumental de una pequeña orquesta típica puramente porteña, replicando el modelo trasandino. Lo importante es que son los propios músicos locales los que se toman la escena tanguera en las distintas fiestas o actividades en cerros y locales nocturnos de la ciudad⁴⁰.

⁴⁰ Entre 1940 y 1960, Valparaíso fue una de las ciudades donde el tango era una de las mú-

Por otro, el nombre "Orquesta Ferroviarios", permite volver a la idea de un sujeto que se desenvuelve social y culturalmente, desde tres áreas: porteño (identidad asociada al barrio, al cerro), obrero ferroviario y músico.

Figura 8. La orquesta ferroviarios. Año 1960. Fuente: http://memoriamusicalvalpo.cl.

El sentido de pertenencia se deja ver en estas tres áreas en que el un sujeto se hace parte del quehacer cultural en colectivo. Por último, el escudo de la imagen corresponde a la Federación Santiago Watts (Figura 8) que reunía a maquinistas y fogoneros de ferrocarriles de todo el país. La "Orquesta Ferroviarios" toca en una fiesta de aniversario de la federación, son obreros ferroviarios conformando una orquesta de tango, tocando con y para sus pares ferroviarios y sus familias.

¿Qué dicen los archivos de actas del Sindicato de Músicos de Valparaíso en la década de 1950? Si bien, se pretende mostrar el modo de organización que el sindicato proponía para sus asociados, es oportuno considerar que estos músicos se desenvuelven en el contexto de la fiesta, lo que condicionaba el

sicas que definían la sonoridad del puerto. Lo que implica que hasta hoy se relacione a Valparaíso con el tango.

trabajo de organización que el sindicato proponía.

A modo de ejemplo, se puede leer en el acta de la asamblea ordinaria el 6 de abril de 1956:

En el Manila llegaron a un acuerdo con la propietaria, y le pagará el viernes Santo a sus músicos; también da cuenta del reclamo del día del universitario de las Tinajas, que el socio Luis Duarte abandonó el trabajo en estado de ebriedad y en común acuerdo con la comisión de disciplina de la orquesta a la cual pertenece, se le aplicó una multa...

El delegado de la Jazz de los baños el Parque da cuenta que con fecha del 11 de marzo llegó atrasado y en estado de ebriedad... el socio de Santiago y que fue multado...

El delegado de la Jazz del Café La Rueda... también da cuenta que el socio Saravia pianista, fue multado por no enviar reemplazo...⁴¹.

Figura 9. Luis Saravia, el más joven de la orquesta. Año 1960.42

⁴¹ Libro de actas correspondiente al archivo del SIMUPROVAL que va de 1956 a 1961. p.11-12

⁴² El músico Luis Saravia mencionado en el acta de 1956, se inició en el tango junto al músico argentino Antonio Rodio (al centro). Saravia fue uno de los últimos directores de orquesta

Durante la década de 1950, el Sindicato tenía entre sus actividades, regular el trabajo de los músicos y la relación con locatarios y dueños de bares, así como también la de asistir y organizar el trabajo cooperativo con otras sociedades y gremios. Esto incluía establecer contactos y trabajos de cooperación con otros sindicatos de músicos que existían en el país⁴³.

Figura 10. Gran baile de inauguración. Los Baños del Parque 1958. Fuente: La Estrella de Valparaíso 1958⁴⁴.

Víctor después del golpe de 1973, parte al extranjero donde continúo ejerciendo su oficio musical alternando su repertorio como mariachi y como tanguero. Vuelve en el año 1991 al puerto, tratando desde ese momento retomar esa actividad musical.

En el año 2007 se realizó en Valparaíso el encuentro mundial del tango, y ahí participó la orquesta de Lucho Saravia, de la que Víctor fue su violinista. Mantuvo su actividad de forma esporádica hasta su fallecimiento en el 2015.

que trabajo junto a Víctor Gallardo y participaron de forma activa en el Encuentro Mundial de Tango, ocurrido en Valparaíso el 2007. Luis Saravia muere en Valparaíso en el año 2012.

⁴³ Para profundizar en este punto, véase el trabajo de Eileen Karmy Bolton. En: www.memoriamusical.cl

⁴⁴ Entre los grupos artísticos, están las orquestas de tango que agrupa a algunos ferroviarios y también a quienes pertenecen al Sindicato de Músicos, como en el caso de Víctor y Luis Saravia.

A modo de cierre

En este texto, se expusieron algunos elementos que permiten establecer una práctica continua en torno a la organización social y cultural en Valparaíso, con algunos antecedentes históricos contenidos en los archivos citados aquí. Es fundamental poner en relieve el aporte histórico de las sociedades mutualistas que en Valparaíso dieron curso al trabajo mancomunado y donde sus miembros fueron participes activos de su devenir cultural y social.

La aparición del Sindicato de Músicos es también una forma en que se decide la organización a partir de los años treinta en adelante. Tanto la Sociedad Mutualista como el Sindicato de Músicos de Valparaíso, surgen por la urgencia de responder a necesidades de su tiempo.

Es interesante hoy en día, mirar la experiencia de las sociedades mutualistas como una forma de organización autónoma viable, no fundadas esta vez en el puro altruismo y filantropía que caracterizó a sociedades de principios del siglo XX en Valparaíso. Pensar dicha experiencia de trabajo colectivo de forma más crítica, cuestionándonos nuestra propia forma de entendernos como colectivo y de cómo hacemos cultura de barrio, de cerro, de puerto. Es oportuno terminar planteando después de lo expuesto en este contexto de la fiesta y el carnaval, la pregunta de con quién, para qué y por qué festejar.

Bibliografía

Archivos del Sindicato de Músicos de la Provincia de Valparaíso: SIMUPROVAL, Período 1956-1961.

Illanes, M. (2003). Chile des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910). Santiago: LOM.

Karmy, E. y Cristian M. (2010). Tango Viajero. Orquestas típicas en Valparaiso (1950-1973). Santiago: Mago Editores.

Karmy, E. y Cristian M. (2018). Músicos como trabajadores. Estudio de caso de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso (1893-1930). Resonancia, 42, 53-78.

Sitios web consultados

www.memoriamusicalvalpo.cl www.memoriachilena.cl