de Valparaíso para Chile

Financia:

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
Región de Valparaíso
Convocatoria 2013

Creación y Rescate de Oficios Populares de Valparaíso a través de la Joyería Contemporánea

www.nataliasaldias.com

EDITORIAL

DISEÑO: Pablo Andrés Venegas Romero
FOTOGRAFÍA: Pablo Andrés Venegas Romero
TEXTOS: Allan Browne Escobar - Pablo Venegas Romero
ILUSTRACIONES: Pablo Andrés Venegas Romero
JOYAS: Natalia Paz Saldías Donoso

Nº EJEMPLARES: 2000
® *todos los derechos reservados*
año 2013

Creación y Rescate de Oficios Populares de Valparaíso a través de la Joyería Contemporánea

- Directora del Proyecto
  Natalia Paz Saldías Donoso

- Duración
  14 de enero al 29 de noviembre de 2013

- Equipo Responsable
  Pablo Venegas Romero
  Allan Browne Escobar

- Financia

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
FONDART REGIONAL
Gobierno de Chile

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
Región de Valparaíso
Convocatoria 2013

MOTE
MET
CALENTI

& *oficios populares - historia y tradición*

Conocer la historia que nos pertenece es relevante para construir nuestros contextos; ello nos constituye como seres sociales tolerantes, capaces de comprender a través de lo sucedido, la escena actual. Aprender de nuestro pasado, de nuestras tradiciones, nos permite apreciar lo que se tiene y por cierto otorgarle un mayor valor a –por ejemplo– actividades y oficios que van construyendo la misma historia. Muchos de los oficios que precisamente han sido parte del desarrollo de nuestra cultura, por el vértigo del crecimiento industrial y tecnológico han ido esfumándose, y con ello deteriorando el cuerpo histórico y tradicional de nuestra sociedad. Sabemos que no podemos volver al pasado y que toda comunidad y civilización debe propender al avance siempre, pero no por ello debemos desprendernos de nuestras particularidades.

... de Valparaíso; el chinchinero, el organillero, el fileteador de pescado, el afilador de cuchillo, el "mote mei", el fotógrafo de cajón, el vendedor de algodón de azúcar, el heladero, entre otros, son todos personajes que constituyen en sí mismo una actividad propia de nuestra cultura y muchos de ellos se encuentran en un estado latente de extinción.

Junto a *Pablo Venegas Romero* y *Allan Browne Escobar*, hemos querido revisar aquellos oficios que nos son propios para poder rescatarlos a través de una de las profesiones quizás más ancestrales desarrollados por el ser humano, y que hoy sin duda, se ha erigido como un referente del desarrollo de las artes contemporáneas, principalmente en nuestra ciudad-puerto de Valparaíso... nuestro númen cultural.

Natalia Paz Saldías Donoso, Directora del Proyecto

& *popular activities - history and tradition*

Knowing the history that is own, it´s important to build our contexts; that build us as social and tolerant beings, able to understand threw what happened, in the actual scene. To learn of our past, of our traditions, allow us to appreciate what we have and to give a bigger value, for example, activities or profession that are building the same history. Many of the professions that precisely have been a part of our culture, because of the vertigo of the industrial growth and technologic has been going away, and by then our historic body and our society traditions are fading. We know that we can´t go back to the past and that the community and civilization must keep moving forward always, but not because of that we have to let go of our particularities.

... from Valparaiso; the "chinchinero", the "organillero" and the fish cutter; the knife sharpener, the "mote mei", the box photographer, the cotton candy salesman, the cream salesman, among many, are all characters that build by themselves an activity that it´s part of our culture and many of them are in a latent extinction stage.

Along with Pablo Venegas Romero and Allan Browne Escobar, we want to review all those professions that are part of us to be saved threw one of the maybe most ancestral professions developed by the human being, and that today without doubts, have build themselves as a cultural reference of the contemporary arts, mainly in our port-city of Valparaiso….our cultural numen.

Natalia Paz Saldías Donoso, Project Director.

& *objetivos y propósitos*

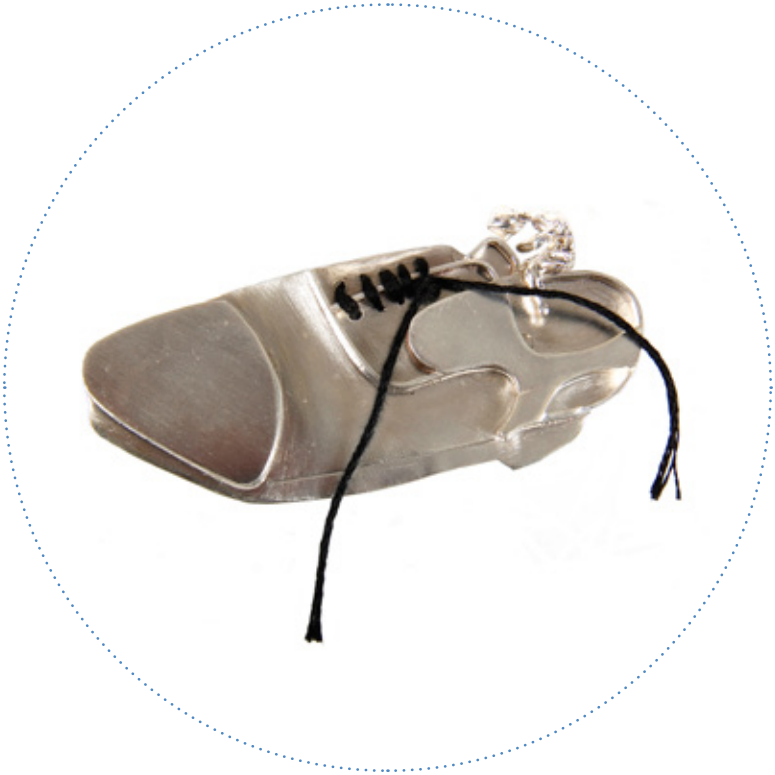
Si bien nuestro objetivo principal es rescatar, valorar y difundir los personajes cuyos oficios son reconocidamente tradicionales, patrimoniales e históricos para Valparaíso a través de la Joyería Contemporánea, creemos que también es relevante:

{ | } Generar un registro tangible de aquellos personajes mediante técnicas propias de la joyería contemporánea.

{ | } Fomentar el conocimiento sobre las tradiciones de nuestra cultura a través de acciones del tipo promocional, como exposiciones, charlas o muestras de la obra propuesta y acercar estos oficios a la gente por medio del uso de objetos portables –joyas–.

{ | } Impulsar la joyería contemporánea y de autor mediante la vinculación entre temas propios de nuestra cultura porteña y piezas u objetos de uso cotidiano –joyas–.

no porque hoy seamos presente en el tiempo, dejaremos de ser pasado de nuestro propio futuro...



& *la esencia del patrimonio*

Como es sabido lo esencial del patrimonio de una ciudad son las personas que la habitan y que la recorren; después se vendrían a considerar los elementos materiales, la arquitectura emplazada en la geografía por ejemplo. Por cierto que ambos no son independientes entre sí, ellos operan en una interacción. Es imposible aislar a estos ¨paisanos¨ del ¨paisaje¨ urbano.

Por alguna buena razón ambas palabras se inician con el mismo prefijo ¨país¨. Don Miguel de Unamuno afirma que sólo cuando la geografía es contemplada por un hombre o una mujer, exclusivamente ahí, se transforma en ¨paisaje¨. Antes era, solamente un accidente geológico.

& de los personajes

Los personajes patrimoniales que son el tema de este trabajo, son precisamente, ese conjunto pintoresco de creadores populares, músicos, vendedores a domicilio, y prestadores de servicios que recorren Valparaíso y Viña del Mar en su incansable recorrido. No hay un punto del territorio cívico que no sea íntimamente familiar para ellos. Recíprocamente los habitantes de cada barrio de las ciudades vecinas los esperan con nostalgia y cuando aparecen son rodeados con cariño por chicos, adultos y viejos. Estoy pensando en el organillero que une el cerro Alegre con las colinas de Recreo en un largo circuito, o los conjuntos musicales que se ubican tanto en la plaza Aníbal Pinto como en la plaza Maria Luisa Bombal; el vendedor de baldes de latón y palas de madera que viajaba desde la playa Las Torpederas hasta Las Salinas y por último el legendario afilador de cuchillos que recorre cerros y plan haciendo sonar las escalas musicales en su flauta del dios Pan.

Ellos configuran una cofradía ancestral que nace en nuestra región desde los tiempos coloniales cuando el ¨sereno¨ anunciaba a los vecinos la hora y el estado del clima a viva voz: si estaba lloviendo, si había temporal o, precisamente si estaba sereno: ¨Ave María Purísima las dos han dado y sereno¨. Sus pregones y canciones eran tradicionales, tal vez los más pintorescos eran los organilleros con su rico colorido y melodioso sonido que surgían de esa pianola portátil fabricada en Alemania. El repertorio de éste organillo es abundante, una de las canciones que se recuerda es el dulce bolero: ¨Farolito¨. El infaltable loro se asoma por la puerta de su jaula y selecciona los papelitos del destino; los niños piden pelotitas rellenas de aserrín forradas con papeles multicolores, hay también remolinos vertiginosos sin olvidar las banderitas chilenas. Para el cerro es una fiesta y los vecinos, grandes y chicos se aglutinan alrededor del organillo.

Esta cofradía emparentada con los seculares saltimbanquis es antigua y múltiple. También sucede que algunos oficios se extinguen y otros nacen y se renuevan. Entre estos últimos tenemos los grupos de gimnastas que se sitúan en los cruces de las calles y que aprovechan los rojos de los semáforos para hacer sus acrobacias y malabarismos con el fin de recibir una monedas de los dueños de los vehículos.

Si quisiéramos clasificarlos deberíamos comenzar por los músicos populares. En la plaza Aníbal Pinto, por ejemplo, tenemos conjuntos de Rock, de Samba, y de Reggaetón y otros elencos variopintos. En la avenida Uruguay se instalan muy fieles interpretes de tangos, boleros

y corridos mexicanos; en el muelle Prat encontramos a un solista de saxofón, a un conjunto de guitarristas y a un titiritero que acompaña las contorsiones del muñeco con música bailable.

El otro grupo son los vendedores; aquí los decanos son el aguatero con su burro, el motemey, el vendedor de pan amasado, el distribuidor de pescado que hoy en día se ha transformado en fileteador de pescado, el vendedor de tortillas y barquillo, el comerciante de huevos duros en el barrio bohemio antiguo. En el verano el heladero que venía con su carrito que contenía barras de hielo, hoy en día los heladeros se suben a las micros ofreciendo helados y bebidas en cajas de plumavit. Que no se nos olvide el vendedor de cuchuflí, el de algodones de azúcar, el de manzanas confitadas y el manisero con sus hermosos buques echando humo por las chimeneas.

Otro evento admirable es encontrarse con el organillero cuando va orquestado con los chinchineros ya que representan un acto ligado al costumbrismo chileno. Sus gestos contagian de alegría con sus frenéticos bailes que giran en redondo con sus bombos y platillos.

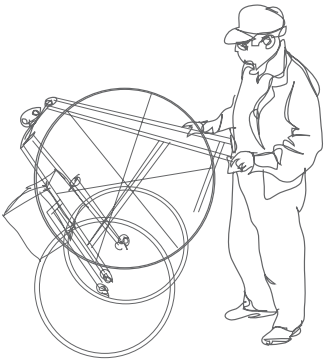
A estos personajes únicos, hemos querido brindarle un homenaje con estas estatuillas forjadas en plata por la joyera Natalia Saldías.

Para nosotros, estos ¨paisanos¨ fueron y son valientes hombres de la mini empresa que sin capital inicial, ni publicidad mediática, salen a las calles subiendo escalas y senderos del cerro para luego acceder al plan llevando a domicilio, la alegría de sus productos y de su arte popular herederos del circo y del espectáculo callejero. Gracias a su arte personal y sin intermediarios, van regalando la alegría a los pequeños, melancolía a los adultos y lágrimas a los viejos. Ellos dan un brochazo patrimonial a nuestras calles que benefician tanto la riqueza cultural de nuestros ciudadanos como de nuestros turistas.

Hemos querido sintetizar en estas líneas lo que el espectador culto encontrará en esta exposición conformada por imágenes y textos que acompañan a las bellas joyas de plata.

Imaginemos estas piezas hermoseando el cuello, el busto, los brazos de las bellas como luminosos íconos patrimoniales cargados de identidad y estilo porteño. Estas figuras forman un repertorio ciudadano que cobra vida con el arte de Natalia.

Allan Browne Escobar



& del proyecto

La joyería es sin duda un oficio que ha cobrado vida y relevancia en la sociedad moderna, pero notoriamente en lugares como Valparaíso, donde el arte se respira y vive cada día.

Un proyecto de joyería es tan complejo como cualquier otro, y de alguna manera permite la inspiración, la intuición, pero necesita de un rigor técnico que cualquiera puede entender; más aún no todos los procesos son iguales o necesitan de las mismas tareas. Sintetizando, y para este proyecto, podríamos estructurar los siguientes pasos:

en el caso de las personas
- MODELADO EN CERA | TÉCNICA CERA PERDIDA

en términos generales
- FUNDICIÓN
- TREFILADO
- LAMINADO
- CALADO
- SOLDADO
- ESMERILADO
- PULIDO

en algunos casos, se utilizó otras técnicas, como
- BOMBEADO | EMBUTIDO
- PATINADO
- APLICACIÓN DE CUÑO

Para no ahondar en aquellos detalles que necesitarían de una publicación en particular, dejamos a continuación un resumen "gráfico", "imaginario", del proceso que ha conducido al diseño de algunas de las piezas del sistema.

& *de las joyas*

En un proyecto de joyería sin duda lo más relevante son las piezas, pero para nuestro proyecto en particular, su portabilidad no sólo le dará valor a la pieza en sí, si no también a los personajes representados. Sabemos además que el patrimonio de un lugar lo constituye principalmente su gente, por lo que el hecho de que las personas contemporáneas puedan cargar a las personas que representan este estado patrimonial histórico, le agrega a estas joyas, un valor no sólo mas importante, si no también, profundamente humano.

MOTEMEI p17
LUSTRABOTAS p18
DIARERO p19
CHINCHINERO p20
HELADERO p21
SERENO p22
ORGANILLERO p23
HELADERO p24
ORGANILLERO p25
FILETEADOR DE PESCADO p26
VOLANTINERO p27

¨ mote mei calentito ¨

- BROCHE / BROOCH
- PLATA ENVEJECIDA Y ESMALTE / STERLING SILVER AND ENAMEL
- CERA PERDIDA Y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ lustrabotas ¨

- BROCHE / BROOCH
- PLATA E HILO DE ALGODÓN / STERLING SILVER AND FIBER
- CERA PERDIDA Y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ vendo diario ¨

- COLLAR / NECKLACE
- PLATA ENVEJECIDA Y RESINAS / STERLING SILVER AND RESIN
- CERA PERDIDA Y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ chinchinero ¨

- COLLAR / NECKLACE
- PLATA, BRONCE Y RESINAS / SILVER, BRASS AND RESIN
- CERA PERDIDA Y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ chirimoya alegre ¨

- COLLAR / NECKLACE
- PLATA Y RESINAS / SILVER AND RESIN
- CERA PERDIDA Y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ las siete han dado y sereno ¨

- BROCHE / BROOCH
- PLATA / SILVER
- CERA PERDIDA, ACUÑADO Y SOLDADO / WAX CAST, STAMPED AND SOLDERED

¨ vientos de valparaíso ¨

- ANILLO / RING
- PLATA Y ESMALTES / SILVER AND ENAMEL
- SOLDADO / SOLDERED AND HANDMADE

¨ chocolate vainilla ¨

- AROS / EARRINGS
- PLATA Y ESMALTES / SILVER AND ENAMEL
- CERA PERDIDA Y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ vientos porteños ¨

- AROS | BROCHE | ANILLO / EARRINGS | BROOCH | RING
- PLATA | PLATA ENVEJECIDA Y ESMALTE / SILVER AND ENAMEL
- SOLDADO Y OXIDADO / SOLDERED AND OXIDIZED; HANDMADE

¨ delgaditos los filetes ¨

- BROCHE | BROOCH
- PLATA Y ALPACA / SILVER AND NICKEL SILVER
- CERA PERDIDA y SOLDADO / WAX CAST AND SOLDERED

¨ mateo el volantinero ¨

- COLLAR | NECKLACE
- PLATA Y ESMALTE / SILVER AND ENAMEL
- CERA PERDIDA Y ESMALTADO / WAX CAST AND ENAMEL

www.nataliasaldias.com

Un proyecto desarrollado por porteños para porteños, chilenos y extranjeros

Valparaíso, año 2013