

UNA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR SOLEDAD CABEZAS Y LUIS ENRIQUE CASTILLO NARREA EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DE CURADURÍA Y RESTAURACIÓN

INVESTIGACIONES IMCR

AGOSTO 2019

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A:

SILVIA CANALES RAMONA VÁZQUEZ SUSANA VALDEZ

CANTORAS Y EMBAJADORAS DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DEL NORTE NEUQUINO. SIN ELLAS ESTA INVESTIGACIÓN NO HUBIESE SIDO POSIBLE.

iiiGRACIAS!!!

INVESTIGACIONES IMCR

AGOSTO 2019

RECUPERANDO NUESTRA IDENTIDAD

Cantoras del Norte Neuquino

Una mañana de marzo, cuando se empieza a despedir el verano con su aire espeso y días largos,

un aire fresco de montaña me hizo escuchar los relatos de aquellas mujeres que trabajan a la par del hombre, criando a sus hijos y nietos, pero también rasgueando la guitarra y entonando sus alegrías y pesares.

La vida me fue acompañando por los caminos inciertos, que me fueron trayendo hasta acá,

bordeando el río Neuquén y ascendiendo su cordillera.

Aunque ha llegado la modernidad a los gauchos con sus celulares las cantoras siguen animando las fiestas de sus familias, acompañando con la guitarra y su música, las noches frías.

Cantan al recuerdo de su madre, al descanso de los angelitos, y en las grandes fiestas".

Sol Cabezas, Varvarco Marzo 2019.

ere ffir erf othin do des not Ratt

Las cantoras son el principal exponente de una cultura criolla fusionada con el español, lo étnico americano y los negros esclavos, según palabras de Margot Loyola Palacios (Profesora de la Universidad Católica de Valparaíso): "Sus cantos se encuentran asociados a lo religioso, la curandería y supersticiones de su grupo social".

En fiestas de santos, velorios de angelitos y despedimentos, la cantora es la que lleva la música y la espiritualidad. Acompañada de su guitarra y su voz, las cantoras son el manifiesto viviente de una tradición patrimonial que tiene una historia milenaria. La guitarra era monopolio de las mujeres en el norte neuquino, salvo en algunos casos donde la cantora no pudiera, el hombre tomaba el instrumento pero cantaba con una voz afeminada (llamados mariquitas), este acto tan singular es muestra de feminismo y resistencia en las mujeres campesinas y cantoras.

El poblamiento del Norte Neuquino provino inicialmente del país vecino Chile, denotándose la similitud en los modos de cría de ganados, la gastronomía, la religión, la música y el baile.La música llegó con apenas una guitarra que con presencia de la cantora que rasguea y junto a ella el tañador que refuerza el ritmo con percusión manual en la caja de la guitarra. Lo que cantan no reconoce un autor, las melodías se repiten y solo cambian las letras. Se transmiten de generación en generación, se repiten los versos, pero se desconoce de dónde viene y su autor.Las cantoras, cantan lo que sus madres y abuelas cantaban.

Un poco de historia...

ere ffir erf othin do des not Ratt

La Cueca

La zamacueca, que sería finalmente la cueca en Bolivia, Chile y Argentina se originó en Perú el centro de poder de la Conquista Española y sede del virreinato. Lugar donde diferentes culturas se delinearon creando una nueva identidad cultural. Una danza que representaba la protesta de los oprimidos, el sueño de libertad de los esclavos, la esperanza de los originarios y el espacio de desarrollo del criollo.

La zamacueca fue prohibida, considerada cosa de negros, pecaminosa. Comenzó en Perú en 1819 y llegó a Neuquén (Argentina) después de 1832, de una forma muy curiosa. La banda que acompañó al Ejército de los Andes en su campaña libertadora a Chile y Perú, formada por músicos negros, desde su creación en Mendoza, simultáneamente con el ejército. Siendo la primera banda que ejecutó el Himno Nacional Argentino en un país extranjero.

El General San Martín gustaba de la música y ejecutaba la guitarra, en la actualidad, la banda originaria de 16 negros después de 200 años es la banda del Regimiento de Montaña 11, de 47 integrantes y no quedan negros.

Estos músicos llevaron a Chile y Perú danzas como la Sajuriana y el Cuando, y al regreso, trajeron la Zamacueca, alegre y sugestiva, e imbuida de un aire libertario, casi un estandarte de la conseguida emancipación. La misma zamacueca que sería con el tiempo y sus adaptaciones, la cueca chilena, la cueca cuyana y la cueca neuquina.

Fue en el Norte Neuquino donde llegó último, el mismo lugar donde se libró la última batalla por la independencia. (Alegría Héctor, La Cueca - 2018).

"La Cueca Neuquina tiene individualidad propia y se distingue de la chilena en que ésta es más movida, y por ende, más alegre, pero conserva, igual profundidad en el sentir, en la expresión melódica y el técnica del rasgueo en la guitarra."

Violeta Parra, (folklorista chilena).

CANTO NEUQUINO

A la sombra del Laurel sambita casi me casi me quedé dormida sambita y a la sombra a la sombra del laurel sambita y la pasela pase tan divertida sambita viendolas viendo las aguas correr sambita casi me casi me quedé dormida

a la sombra de ése árbol
sambita se allegan muchos
unos toman la sombra
la vida otros el fruto
otros el fruto si
considerando
que a la sombra de ése árbol
mi vida se acabando
se va acabando y es
sambita y el primer pie

Cantoras: Hermanas Pardo

Tonadas...

ere ffir erf othin des not Rath

Tonadas

Las tonadas neuquinas son canciones de viso chileno. Letras y música, revela sin embargo, un aire local, que las distingue de las de otros puntos. Son sentimentales, pero las hay festivas, alegres, disparatadas. Suelen terminar con una "despedida" que suelen llamar "espido", dedicadas a los oyentes o "noble compaña". Otras veces suelen ser un "cogollo" dedicado al dueño de casa o a alguna señorita de la familia.

(Gregorio Alvarez, El tronco de oro).

CANTO NEUQUINO

Parabién (de los novios)

Caíste niña cásate
goza los meses primero
que después estarás deseando
la vida de los solteros.

Los maridos son muy buenos para los primeros días pasando de un poco tiempo quieren quitarte la vida. Yo no digo de que todos sean de ese proceder porque también hay algunos que estiman a su mujer.

Mira niña no te cases si estas con tus padres bien que la vida del casado se destina padecer.

Cantora: Audolia Cofrés

Experiencias de vida...

ere ffir erf othin do des not Ratt

Experiencias de vida...

Dentro de los elementos básicos en la experiencia de la mujer campesina, existen dos grandes hechos que marcarán su vida, heridas que van acompañadas de una gran sensibilidad; la herida física y la emocional, el nacimiento y la muerte, el desprenderse de algo que ha salido de su ser, para ser entregado a la tierra. Ambos hechos la necesitan como protagonista, en su función de cantora como intérprete de cantos al angelito debe asumir con dolor la entrega de los hijos de la comunidad. La pérdida de un hijo es para ella el adquirir un ángel que velará por el bien de la madre, el trauma del velorio se transforma en el espacio del ángel, quien toma la voz de la cantora para anunciar su entrada a la morada celestial, donde continúa la vida. (Margot Loyola Palacios, Importancia social de la cantora, "La Cueca" de Alegría Héctor-2018).

"Cada familia campesina tiene un santo de su devoción y su celebración en determinada fecha, que comienza con una novena. Las cantoras juegan un rol preponderante, cantando las alabanzas, los parabienes a los novios, los despedimentos a los angelitos, o alegra a los vecinos con el acompañamiento de su guitarra. Un rol social en el mundo de la convivencia solidaria, que con el paso del tiempo ha dejado una impronta profunda en la identidad cultural de los neuquinos del norte provincial". (Alegría Héctor: "Fiestas de Santo" 2001).

Cantoras de saberes, curanderas de tristezas y guardianas del patrimonio, las cantoras nos demuestran que son un ejemplo de tradición viva...

nite seascape, the village seemed compact and claustrophoits houses crowded close together in the one small corner he Great Blasket that faced the mainland and offered shelter. e islanders were pragmatic people. In the years after the cuation they returned in *naomhóga* to strip their former nes of doors, roof beams and slates, and anything else that each to be useful in their new lives.

the top of ere Peig 1910, but t the win centric p ited the ized with ich, he ry cheap relict hor ottle of br an life an me were The nex lasket was Vall Street ollars. Th attle betw aylor Co led at the cíleaín vas still b oat of th igns of th

RECUPERANDO NUESTRA IDENTIDAD

Cantoras del Norte Neuquino

Esta es la primera parte de una investigación realizada por Soledad Cabezas y Luis Enrique Castillo Narrea en colaboración con el IMCR.

Continuara...