

AUTOBIOGRAFÍA EN CUECAS

NATALIA CONTESSE

AUTOBIOGRAFÍA EN CUECAS

Natalia Contesse Bamón: Guitarra, Voz, Canto

Patricio Rojas Moreno: Contrabajo, Coros

Luis Barrueto Astudillo: Percusiones, Coros

Mariana Cifuentes Sharp: Piano, Coros

Macarena Morandé Ruiz: Voz, Coros

Dirección, composición musical y poética: Natalia Contesse Bamón

Canción Corazón de Viola: Hernán Núñez Oyarce

Canción El Volcán: Margot Loyola Palacios, Recopilación

Arte disco: La Cantora. Juanita Canela Tomic

Producción: Cultura Violeta, Escuela Chilena de Folclor y Oficios

Grabado en vivo, mezclado y masterizado en CHT Estudios por Cristóbal Arriagada

Agosto 2022 Santiago de Chile

DESCARGA POR TRACKS

01 - ORIGEN Y NACIMIENTO

02 - NUEVA ORLEANS

03 - FALSAS DISCIPLINAS / LOS CAMINITOS

04 - PAJARÍ

05 - LITORAL CENTRAL

06 - ABUELO ETERNO

07 - ADOLESCENCIA

08 - AY QUE SÍ, AY QUE NO

09 - CUBA MADRE

10 - EL VOLCÁN

11 - AMOR

12 - LA MADRE Y EL HIJO

13 - VIDA Y GUITARRA

14 - FUEGO HERIDO

15 - CHAMANISMO

16 - DÉCIMAS AL AGUA

17 - LA CANTORA Y EL TERRITORIO / CORAZÓN DE VIOLA

18 - PÁJARO MALVERDE

19 - LA CARPA

20 - PARABIENES DE UN PACTO LIBRE

21 - LA MUERTE CONVIERTE

LA VIDA EN CUECAS

Este disco fue parte de un proceso de escritura que comenzó el año 2012, la noche del 31 de octubre, en lo que en ese tiempo era la primera sede de la Escuela Chilena de Folclor y Oficios, en la comuna de La Reina. Una semana antes de esta fecha, sin un proyecto específico pensado ni tampoco ideas concretas, se sembró en mi mente y espíritu, la necesidad imperante de tener en mi escritorio una máquina de escribir.

Cuando la tuve me senté frente a ella a ver qué palabras dictaba ese sonido, ese olor, esa oscuridad nocturna. Así comenzó, sin saber ni darme cuenta, una autobiografía en cuecas, que en su primer tictic, tictic, tictic escribió...

Ahora que ya estoy muerta
les hablaré de mi vida,
desde lo que hoy sucedió
hasta antes de ser parida.

No ha sido largo trecho,
tampoco corto,
de venenos y elixir
he dado sorbos,
he dado sorbos, sí!
dulce y salado,
el horizonte sabe
lo que he callado.

Palabras para afuera
verdad y quimera.

Sin pensar mucho y sin dejarme sorprender, en un fluir de naturalidad seguí escribiendo con la luz de unas velas. Debo haber escrito unas 4 o 5 cuecas para percatarme qué era lo que se estaba escribiendo. Desde ese momento comenzó un proceso consciente de ir recorriendo y buscando qué momentos de la vida valían la pena o la alegría para ser contados. Fueron varios años de este ejercicio, en el cual me fui dando cuenta de muchas muchas cosas.

Durante el proceso de escritura distintas personas a partir de sus lecturas generosas y atentas, como Margot Loyola, Paula Miranda, Lorena Amaro y Jorge Rosemary me aconsejaron para continuar abriéndome a esta experiencia literaria. El año 2021 Gastón Soublette escribió el prólogo para el proyecto de un libro.

Por esas cosas que pasan en la vida, el año 2022 la escritura se transformó en un Concierto Teatral dirigido por Christine Hucke, y luego en la grabación de este disco "Autobiografía en Cuecas", elaboradas ambas a partir de una selección del proceso de escritura, que tal vez un día se puedan publicar.

AUTOBIOGRAFÍA EN CUECAS

NATALIA CONTESSE

ORIGEN Y NACIMIENTO

Confluyeron ríos de sangre,
trashumaron viejos pasos
se hizo cómplice la suerte,
fue el destino por mi trazo.

Antonia Andalucía,
María Bordeaux,
Doña Aura de Wallmapu
también trenzó.
También trenzó mi alma
canto en Parral,
copihues de Loncoche
sangre y caudal

¡Estos antepasados,
me han convocado!

NUEVA ORLEANS

Del norte tierras lejanas
fueron mi primer abrazo,
de música y brujerías
de huracanes y de esclavos.

Tuve por siete días,
madres nodrizas,
y la madre de noche
era Artemisa,
era Artemisa, ay sí!
quien me enseñaba,
llorar por estar sola
sirve de nada.

Me visitan los rayos
con sus caballos.

FALSAS DISCIPLINAS

Aunque fuera muy pequeña
me pusieron uniforme,
que me calle bien la boca
me dijeron los enormes.

Con falsas disciplinas
quisieron darme,
con yugos extranjeros
enderezarme.

Enderezarme, ay sí!
colegio inglés,
con chaqueta y corbata
crean al burgués.
crean al burgués, ay no!
fórmense en fila
amárrese ese pelo
vaya a su silla.
Vaya a su silla ay sí!
cierre la boca,
si nada de esto quiere
es una loca.

Conducta insuficiente
dice el docente.

ADOLESCENCIA

En busca de fundamentos
emprendo viaje hacia el norte,
sé que tengo que partir
aunque no sé para dónde.

Como he partido sola
callo y contemplo,
algo nuevo se enciende,
respiro y tiemblo.
Respiro y tiemblo ay sí!
es el camino,
por vez primera creo
¡ver al destino!

Al norte voy subiendo,
como naciendo.

LA MADRE Y EL HIJO

Nos rebasa la inocencia
y con ella de aprendiz,
me instruyo en varios oficios
que sustentan el vivir.

Las manos en la arcilla
hago esculturas,
con pinceles y ceras
pinto figuras.
Pinto figuras sí!
calo el metal,
construyo paredes
del arboreal.

Con mi hijo contemplamos,
y nos amamos.

VIDA Y GUITARRA

Con la luz del sol de mayo
de sorpresa un gran regalo,
la figura más hermosa
hecha con madera y palo.

Recibo una guitarra
de alma y carne,
me brota la canción
como un calmante.
Como un calmante, mi alma!
excitación,
cantando lo que escribo
soy la pasión.

La rosa de los vientos
va conduciendo.

LA CARPA

Hay que entregarle a la gente
todo señala el indicio,
despierta Oficia Milagros
la Carpa de los Oficios.

Nuestra carpa a de circo
itinerante
plazas, liceos, barrios.
pase adelante.
Pase adelante ay sí!!
venga a tomar
lo que les pertenece
a su dignidad.

De circo es nuestra carpa
que hoy día zarpa.

LA MUERTE CONVIERTE

Ya no hay agua en las ollas
tendré que bajar a un pozo,
de tanto hacer me he perdido
¿dónde encontraré mis trozos?

To'lo que se destruye
por el crear
¿la libertad se obtiene
en soledad?
en soledad ay no,
quiero un amor
mas veo las heridas
del corazón.
del corazón ay sí
siete serpientes
son puentes que me hablan
desde la muerte,
desde la muerte mi alma,
línea de tiempo,
todo se torna blanco
frío de invierno.

Me encuentro de repente
de mi ausente.

FRAGMENTOS DE UN DANZA VIVA

Gastón Soublette

La hazaña literaria que significa escribir un largo texto autobiográfico en la forma métrica de la cueca, ha sido realizada con éxito por la cantautora chilena Natalia Contesse, la más destacada folklórica actual que ha seguido la línea de Violeta Parra.

Natalia Contesse se ha compenetrado profundamente de la escuela de canto y letra introducida en la cultura nacional por la gran maestra, quien fijó los criterios fundamentales para patentizar lo auténtico y original de nuestra cultura popular en lo referente al folklore poética musical. Eso comporta un dominio del decir popular versificado, que la cantautor ha llegado a manejar con destreza, gracia e ingenio.

Leyendo su texto "Fragmentos de un danza viva" no se puede no evocar la célebre autobiografía de Violeta Parra escrita en décimas del canto a lo poeta, aunque en este caso surge un matiz en la versificación que acentúa el desafío literario, pues la décima, por su dimensión métrica, no presiona tan estrictamente al poeta para lograr una síntesis narrativa o reflexiva como lo hace la forma estrófica de la cueca, con su tendencia al verso corto y su ritmo avasallador.

Por eso cabe observar que esta obra de Natalia Contesse, si bien pertenece, por su espíritu, a la escuela de Violeta Parra se halla próxima también a la célebre autobiografía que el cuequero Nano Nuñez escribió hace varias décadas atrás, la cual el tituló "Mi gran cueca", y de la que no se hizo más que una edición.

Natalia Contesse, al igual que Nano Nuñez, sigue el itinerario biográfico de quienes, por lo que difícilmente encajan en el orden establecido. Eso genera en ellos no una forma estable de vivir sino una aventura del vivir, mientras no hallan el lugar adecuado par dar forma a lo que presiona desde adentro para plasmarse en la realidad. Esa aventura no está exenta de sufrimiento por el choque de lo que nuestra naturaleza busca ser por sí misma como identidad y adquirir como patrimonio cultural.

Eso para decir que Natalia Contesse, como Violeta nació para la revolución, y romper esquemas aceptados por una mayoría inconsciente explotada a la que ella se niega a pertenecer. En cierto sentido la trayectoria de Natalia Contesse, en todas sus etapas es como una constante lucha contra un modelo de sociedad y por adquirir el dominio de si misma para alcanzar la madurez que corresponde a su carácter como persona disidente ante este mundo mecanizado, por demás injusto y peligroso.

Agosto 2021.

AUTOBIOGRAFÍA EN CUECAS

NATALIA CONTESSE

[LINK DESCARGA DISCO](#)

ESCUELA CHILENA
DE FOLCLOR & OFICIOS