

Fotografía del Archivo Histórico de Concepción.

Vista panorámica de Tomé con la Fábrica Bellavista Oveja Tomé de fondo (1930).

¿Qué eran la RCA y ODEON?

Fundada en 1901, Radio Corporation of América (RCA) fue la segunda compañía discográfica más antigua de Estados Unidos. En los albores de la Gran Depresión de 1929,

RCA compró la Victor Talking Machine

Company y fusionadas pasó a ser RCA Victor.

Por esos mismos luminosos años con que se abre el siglo XX, en Berlín, Alemania surge el sello Odeon.

A fines de los 80 del siglo XX, la irrupción de otros métodos de grabación y almacenamiento (Spotify) hicieron sucumbir el negocio de los singles y los long play.

Una de las interpretaciones más aceptadas del origen de la palabra Tomé correspondería al nombre de un cacique mapuche -Ulmen Lel Thonme- que tuvo contacto con los españoles a su llegada a la costa de Arauco. Así, tomado del nombre de este poco acogedor "dueño de casa" ante las visitas foráneas de los invasores (como lo concita claramente Alonso de Ercilla en "La Araucana") lo cierto es que los peninsulares llamaron Tomé a la comuna donde tuvo a bien nacer Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi en 1943.

Tras una infancia apacible en medio de una familia de clase media de provincia -y con el fondo de la Fábrica Bellavista Oveja Tomé fundada en 1865- Cecilia entró a las humanidades al Liceo de Tomé.

Fue en ese ambiente juvenil donde se conectó con una música más rockera que la escuchaban sus padres y -con toda la audacia de la adolescencia- formó en 1957 su primer grupo "Los de Tomé".

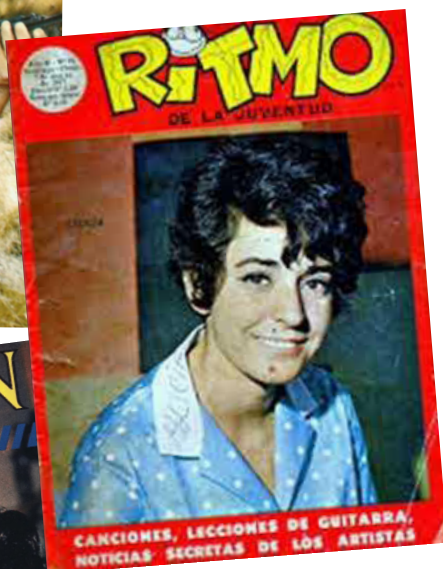
Como era predecible este se disolvió al poco andar. Así y todo, con ellos grabó un single para la RCA y fueron el contexto del debut musical de "La Incomparable". Luego (también en la región del Biobío) llegaron a su vida "Los Singers", grupo de cortísima duración con el que golpeó las puertas del sello ODEÓN. De ahí en adelante, solo hubo una Cecilia solista, osada y... ¡transgresora!

CECILIA PANTOJA La Nueva Ola y la Revista Ritmo

Junto a los reportajes de los grandes internacionales como Paul Anka, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sandro, Neil Sedaka y Raphael de España, la revista chilena RITMO (fundada en 1965) traía atractivas entrevistas y fotografías a todo color de los nuevos íconos de la música nacional de la década de 1960. ¿Y quiénes eran estos? Gloria Benavides, Luis Dimas, Peter Rock, Luz Eliana, Fresia Soto, Buddy Richard y, por supuesto, Cecilia Pantoja.

Memoria Chilena.

ALGUNAS REVISTAS CHILENAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

FEMENINAS

- Paula (1967-1975)
- Eva (1942-1974)

POLÍTICAS

- Qué Pasa (1971-2018)
- Ercilla (1933-2015)

JUVENILES

- Ritmo (1965-1975)
- Rincón Juvenil (1964-1967)
- Marcela (1967-1968)
- Radiomanía (1943-1970)
- Miss 17 (1989-2015)

INFANTILES

- Mampato (1968-1978)
- Icarito (1968-2009)
- Barrabases (1953-1962)

Antes de Internet y de las RRSS, las revistas impresas tenían una importancia superior. Se vendían en kioscos, los mismos que existían en todas las plazas de las ciudades de Chile. Niños, jóvenes, hombres y mujeres se acercaban semanal o quincenalmente a estos locales callejeros para adquirirlas, leerlas y comentarlas. Aquellos que aparecían en las portadas se convertían en verdaderas figuras nacionales. Durante la década del 60 del siglo XX, Cecilia apareció en sus portadas en muchas ocasiones.

CECILIA PANTOJA 1965: ganadora del Festival de Viña del Mar

Fotografía libro Fundamentales de la Música Chilena (2017).

Con la desfachatez e impronta que le eran propias, subió Cecilia esa noche de febrero de 1965 a la concha acústica de la Quinta Vergara para participar del VI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Desde la organización se le había pedido explícitamente no realizar su característico “beso de taquito” (tan propia de la cultura futbolística), pero ella hizo caso omiso y lo repitió más de una vez. Pese a que finalmente ganó el certamen interpretando la canción “Como una ola” de María Angélica Ramírez, el “monstruo” le profirió más de una pifia. ¡No era “bien visto” que una “señorita” se expresara de esa forma!

FESTIVAL DE VIÑA: LARGA Y EXITOSA HISTORIA

El entonces alcalde de Viña del Mar y su jefe de turismo jamás se soñaron que esa loca idea concebida y puesta en práctica en 1960 se convertiría en el certamen musical más relevante y longevo de habla hispana como lo terminó siendo el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

En sus casi setenta años de vida han pasado por el escenario y se han sometido al “monstruo” cantantes internacionales de la talla de Tom Jones, Julio Iglesias, el “Puma” Rodríguez, Celia Cruz, Roberto Carlos, Elton John, Juan Luis Guerra, entre muchos otros. Con todo televisado desde 1963 en adelante (y trasmitido al mundo) el Festival es ya parte del imaginario colectivo de los chilenos.

CECILIA PANTOJA "Puré de papas" y "Baño de Mar a Medianoche"

"Baño de mar a medianoche"

Noche
Playa
Brisa
Pena
Las olas al chocar
Parecen murmurar
La canción que nunca calla
Y la luna en la playa
Al dar su fulgor plateado
Es farol de enamorados de
medianoche.

Bom, bom, bom, bom
Y al brillar mil estrellas
Bom, bom, bom, bom.
Nos desearon felicidad
Y en la arena dibujamos
Corazones que se quedaron
Juramentados toda la vida.

Un baño en el mar
Fue nuestro comenzar
Las miradas se cruzaron
Y dos manos se encontraron
Y con eso tan hermoso
Y un beso jubiloso
Ya nacía nuestro amor...

Pionera en la fusión del rock con el folklore, en 1963, Cecilia, grabó oficialmente en compañía de la orquesta de Valentín Trujillo su famoso "Puré de papas". Esta canción -juguetona y pegajosa como pocas- seguía la melodía de un twist y le pertenecía a Bill Haley (1925-1981) el famoso cantante estadounidense que marcó a generaciones de jóvenes de la época de la Guerra Fría.

Otro de los grandes hits iniciales de Cecilia fue "Baño de mar a medianoche" original del icónico cantante italiano Domenico Modugno. Fue entonces que su productor musical el argentino Rubén Nouzeilles (entonces director del sello Odeón) bautizó a la Pantoja como la "Incomparable" y tituló así su segundo y exitosísimo Long Play. Corría 1964 y los dados ya estaban echados...

Quizás la canción más trascendente interpretada por una Cecilia más madura en la década de los setenta del siglo XX fue "Un Compromiso". En esta balada donde dice "si eres vela yo soy viento, si eres cauce, yo soy río", habla de un compromiso sin juramento ni documento. La canción fue recogida treinta años después con gran éxito por Javiera y los Imposibles.

CECILIA PANTOJA En la cárcel de mujeres

“La cárcel fue el minuto más punzante que vino en mi vida porque yo no provoqué ninguna causal. Ninguna. Estaba en una lista de sospechosos. ¿De qué? No tengo idea. Yo sé quien armó la lista, pero me he reservado siempre quien fue esa persona. Estuve presa 28 días por haber grabado el tema “Gracias a la vida” y “Plegaria de un labrador”. Creyeron que era comunista y yo no soy de ningún partido te diré... era activista del MIR, eso sí. Lo único que me salvó fue una “jauría de mujeres” que me ayudaron e hicieron compañía”.

CECILIA PANTOJA en programa de televisión “Mentiras Verdaderas”.

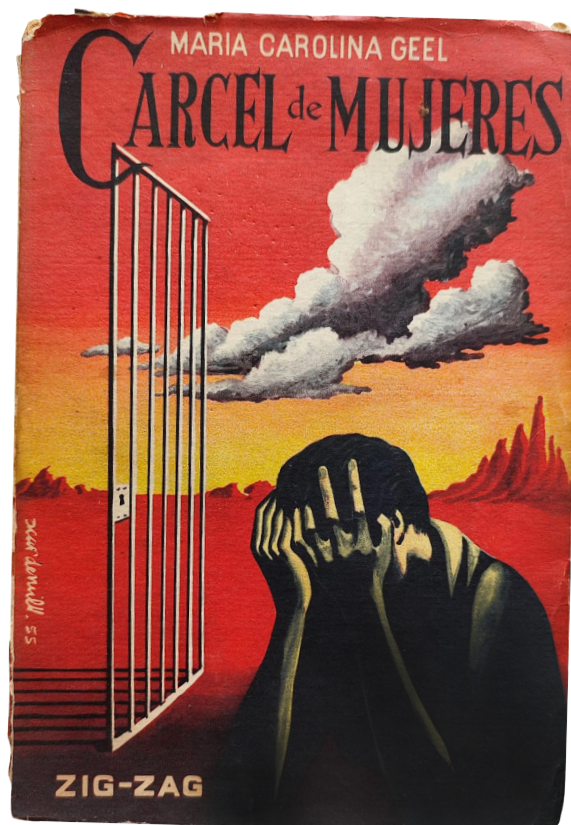
Su paso por la cárcel de mujeres -que atendían las monjas del Buen Pastor- ocurrió en 1987. Las razones habrían sido deudas impagas y un presunto caso de estafas que nunca se le pudo comprobar. Lo cierto es que en los primeros días arrestada, un guardia la golpeó y le quebró la mandíbula y que en 2023, Vannessa Miller dirigió una miniserie para televisión titulada “Bravura plateada” que daba cuenta de la vida de Cecilia reviviendo en ella el episodio carcelario. Fue entonces que Cecilia graba junto a Mon Laferte el tema “Jauría de Mujeres” en homenaje a sus compañeras de prisión.

“CÁRCEL DE MUJERES”

En 1955 -en pleno Hotel Crillón capitalino- Carolina Geel disparó a matar a su amante. Ante el horror de la sociedad, fue apresada (ella misma se entregó), juzgada y encarcelada. Detrás de las rejas escribió este libro en donde recoge magistralmente la soledad y las relaciones lésbicas que se viven entre las reclusas “pervertidas” y, por otro lado, la “pureza” de las monjas del Buen Pastor que las custodiaban. En 1956 se publicó “Cárcel De Mujeres”, primera novela chilena que se adentra en el ambiente carcelario femenino.

LAS MONJAS DEL BUEN PASTOR

Fundada por la santa francesa Maria Eufresia Pelletier (1796-1868), la vocación de la congregación del Buen Pastor fue siempre la atención a las personas privadas de libertad, especialmente las mujeres. En Chile, actualmente la orden religiosa atiende -a través de programas de fortalecimiento de la autoestima y capacitación en oficios- a las presas en las principales cárceles del país.

CECILIA PANTOJA "La vida en llamas" biografía no autorizada

Obra del periodista Cristóbal Peña (originalmente, como tesis universitaria), la primera biografía escrita de Cecilia trasciende el perfil de la diva de la Nueva Ola para retratar toda una época de la música chilena entre el debut de una industria con artistas locales hasta el cierre de espacios tras el Golpe Militar. Pese a su seriedad y rigor investigativo, el libro publicado en 2002 fue censurado por los tribunales chilenos, los cuales acogieron una demanda interpuesta por la cantante (quien admitió no haberlo leído) por presuntas injurias. El delito no pudo ser nunca demostrado, pero la acción significó el retiro de librerías. Por ello, ha sido más bien su versión pirata la que ha circulado, resaltando supuestos ribetes "escandalosos" que insinuaban su excesivo y descontrolado consumo de alcohol y su supuesta homosexualidad, la misma que Cecilia negó hasta su propia muerte en 2023.

CECILIA EN LIBROS, SERIES Y OBRAS DE TEATRO

- "CECILIA, UNA REINA, UN MITO". Obra de teatro, 1997.
- "LA VIDA EN LLAMAS". Biografía no autorizada de Cristóbal Peña, 2002.
- "BRAVURA PLATEADA". Miniserie dirigida por Vanessa Muller para TVN, 2023.

CECILIA VUELVE A TOMÉ... ¡POR LAS PANTALLAS DE TVN!

La playa del Pingüeral, el cementerio, la plaza, el sector El Morro y la misma fábrica de Bellavista Oveja Tomé fueron algunas de las locaciones de Tomé donde se filmó parte de "Bravura Plateada". Y fue en la misma comuna que vio nacer a Cecilia Pantoja donde se estrenó la serie televisiva en 2023, ¡a solo meses de su muerte!

CECILIA PANTOJA Figura fundamental de la música chilena

La Sociedad Chilena de Derecho de Autor e Intérpretes Musicales (SCD) es la entidad gremial de la música chilena y fue creada en 1987. Además de defender los derechos e intereses de los compositores Nacionales, la Sociedad es el mayor custodio, referente y difusores de nuestra música no docta. Como tal, desde su creación otorgan anualmente la reconocida distinción Figura Fundamental de la Música Chilena. En 2011 este honor recayó en Cecilia Pantoja Levi esencialmente por ser la autenticidad y originalidad de su música e interpretaciones y por el hecho que nunca se limitó a doblar canciones extranjeras.

OTROS DISTINGUIDOS COMO FIGURA FUNDAMENTAL DE LA MÚSICA NACIONAL

- 1990 Francisco Flores del Campo
- 1991 Vicente Bianchi
- 1992 Ester Soré
- 1993 Valentín Trujillo
- 1994 Margot Loyola
- 1996 Antonio Prieto
- 1997 Dúo Rey-Silva
- 1998 Los Jaivas
- 1999 Nano Núñez
- 2000 Sonia y Myriam
- 2002 Luis Advis
- 2003 Ángeles Negros
- 2004 Isabel y Ángel Parra
- 2005 Patricio Manns
- 2006 Lucho Gatica
- 2007 Buddy Richard
- 2008 Los Huasos Quincheros
- 2009 Palmenia Pizarro
- 2011 CECILIA PANTOJA
- 2017 Quilapayún
- 2020 Eduardo Gatti
- 2021 José Alfredo Fuentes
- 2022 Ginette Acevedo
- 2023 Sonora de Tommy Rey

Ilustración de revista La Panera de galería Patricia Ready, 11/09/2023.

“Mi tipo predilecto de varón es el hombre comprensivo, cordial y cariñoso. No importa que sea feo (personalmente admiro a Jean Paul Belmondo). Pero, en ningún caso neurótico”.

CECILIA PANTOJA en las “Las 24 confesiones de Cecilia” revista Rincón Juvenil (1966).

CECILIA PANTOJA La "Incomparable" es velada en el Caupolicán

El 24/7/2023 fue velada con euforia incomparable en el Teatro Caupolicán. La "Incomparable" se había convertido en un verdadero ícono de la cultura popular. Los jóvenes, los desencantados y la comunidad LGBTQ+ la sentían como una fiel y brava representante de sus demandas. Miles de sus seguidoras y seguidores llegaron al emblemático recinto para agradecerle tanto su música, como su actitud disruptiva y siempre de avanzada.

Archivo Presidencial.

Recibiendo el Premio a la Música Nacional
Presidente de la República, 2016.

Fotografía de Claudio López Flores del archivo del Museo Histórico Nacional.

TEATRO CAUPOLICÁN: PARTE DEL IMAGINARIO COLECTIVO DE CHILE

En 1936 se construyó el primer recinto de espectáculo a nivel internacional de Chile. Por su escenario (7.000 butacas) pasaron Duke Ellington, Louis Armstrong, Maurice Chevalier, Jorge Negrete, Lola Flores, Raphael de España, entre muchos otros cantantes extranjeros.

Asimismo, en esas décadas de gloria del teatro Caupolicán se efectuaron grandes finales de boxeo y lucha libre y, por cierto, la "Nueva Ola" en pleno animó a multitudes. Como si ello fuera poco, en el Teatro de la calle San Diego se realizaron las más multitudinarias concentraciones políticas del siglo XX chileno, incluido el "Caupolicánazo" en que la oposición al Gobierno Militar (encabezada por el expresidente Frei Montalva) llamó a votar No en el plebiscito de 1980. Esa época de oro duró hasta que en 1984 el teatro Caupolicán quebró... pero, en 2002, revivió de las cenizas en manos de la familia de José Aravena. Fue entonces que Soda Stereo, Juan Manuel Serrat y la propia "incomparable" volvieron a dar vida a la noche capitalina.