Historia de la Música II Profesor: Trillini, Gustavo. Alumno: Toledo, Alberto.

EL TANGO

Contexto Social:

La sociedad de comienzos del siglo XX en el Rio de La Plata, está en un proceso de construcción de su identidad. Argentina es el segundo país en cantidad de inmigrantes entre 1850 y 1950.

Por estos años, el 80% de la población se concentraba en centros urbanos. Buenos Aires era una ciudad cosmopolita desde el punto de vista de su población, ya que los inmigrantes contribuyeron de manera significativa al crecimiento de la capital.

"A pesar de que en 1778 el 46% de la población del territorio que hoy es Argentina tenía origen africano, producto de los 72 mil esclavos que ingresaron al puerto de Buenos Aires y Montevideo entre 1777 y 1812, y que en la actualidad viven alrededor de 2 millones de afrodescendientes" (Miriam Victoria Gomes- "Los negros-africanos en la historia argentina), la presencia africana en la República Argentina, estuvo invisibilizada durante siglos. La historia blanca, centrada en Europa, fue la que pobló los manuales escolares y los relatos oficiales. Sin embargo, en las últimas dos décadas la historia silenciada de los afroargentinos del tronco colonial (argentinos descendientes de esclavizados en este territorio) comenzó a emerger dando cuenta de una presencia innegable, que forma parte de nuestras raíces como nación. Tal es así, que incluso uno de los símbolos de la identidad argentina como lo es el Tango, tiene en su ADN la negritud; sin olvidar que el ejército argentino tenía dentro de sus filas muchos de ellos.

A fines de ese año, se hizo cargo del Ejército del Norte: sus tropas se componían de 1.200 hombres, de los cuales 800 eran negros libertos, es decir, esclavos rescatados por el Estado para el servicio de las armas.

La frase de San Martín, luego de recorrer el campo de batalla de Chacabuco — "¡Pobres negros!"— da cuenta de los innumerables cadáveres de quienes habían pertenecido al Batallón N° 8 compuesto por los libertos "rescatados" de Cuyo.

Miriam Victoria Gomes- "Los negros-africanos en la historia argentina"

Si bien los estereotipos asocian al tango con la figura de Carlos Gardel, los conventillos de inmigrantes, la incorporación del bandoneón y una historia dominante centrada en los blancos, la palabra tango aparece desde el siglo XVIII siempre vinculada a prácticas musicales y danzares de afros.

El documento escrito porteño más antiguo en que aparece la **palabra "tango"** data, casualmente, del 11 de noviembre de 1802 y es un boleto de compra-venta de un "sitio de negros" en el barrio de La Concepción (hoy Constitución).

Género Musical:

Origen:

El tango es un género musical que además implica una danza, característica de la región del Río de la Plata y su zona de influencia, pero principalmente de las ciudades de Buenos Aires (en Argentina) y Montevideo (en Uruguay).

Hay muchas teorías distintas sobre **el origen** de la palabra **tango**. Algunos dicen que es la **onomatopeya del sonido del tambor**; otros dicen que viene del verbo **latino** «**tángere**» que significa **tocar** y otros hablan de una palabra africana que remite a "cosa de negros" (Vicente Rossi 1936- "Cosa de negros"), lo cierto es que este implica un hibridaje de culturas musicales,

El escritor Ernesto Sábato en su artículo <u>Tango</u>, <u>discusión y clave</u> (1963) destacó la condición de "híbrido" del tango, "Los millones de inmigrantes que se precipitaron sobre este país en menos de cien años, no sólo engendraron esos dos atributos del nuevo argentino que son el resentimiento y la tristeza, sino que prepararon el advenimiento del fenómeno más original del Plata: el tango."

Enrique Santos Discépolo (compositor), da la definición más entrañable y exacta: "Es un pensamiento triste que se baila".

Desde entonces se ha mantenido como uno de los géneros musicales cuya presencia se ha vuelto familiar en todo el mundo.

Se pueden señalar al menos 6 estilos musicales principales que dejaron su impronta en el tango: <u>la habanera</u> <u>cubana, el tango andaluz, el candombe, la milonga, la mazurca y la polka europea.</u> ("Cosa de negros"-cap.2)

A continuación, se nombran algunas características principales de estos estilos:

La habanera cubana:

Desde temprano en la historia de la colonización de América, cuba fue el punto mas importante de encuentro entre las culturas africanas y europeas. Ya en el siglo XIX la contradanza europea sufrió una serie de transformaciones en su rítmica, ya que los músicos, en su mayoría eran negros o mulatos, eran los que conformaban las orquestas y esto dio como resultado un ritmo sincopado que es la Habanera.

Con este estilo musical bailable nació una estructura melódica y un ropaje instrumental de formato europeo, pero que sin duda tiene amplias características que son específicamente afroamericanas, que se concretan en su fraseo, en el patrón rítmico y en la marcación de los acentos.

Se hizo famosa a partir de la segunda mitad del siglo XIX y comenzó a poblar los bailes y las fiestas tanto americanas como europeas, en donde se la solía llamar "tango americano" y tuvo una influencia directa en el tango andaluz; de esta manera también llegó a la región del Rio de la plata.

El tango andaluz:

Cuando el "tango americano" (la habanera) llegó a Andalucía y se encontró con la cultura musical del sur de España, el flamenco y el folclore de influencia árabe y gitana, engendró un nuevo estilo, similar al flamenco, el "tango andaluz". Desde allí los inmigrantes y los marineros hicieron llegar a los grandes centros urbanos como Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires este nuevo estilo.

El candombe:

Es una influencia criolla al tango, comprende en una mezcla entre música, tetro y baile con intenciones religiosas que se popularizó al final del siglo XVIII por aquellos negros que vivían en la región del Rio de la Plata.

En un principio se realizaban desfiles en fechas festivas como lo es el carnaval pero que luego fue prohibido por las autoridades, ante esta situación los negros abrieron "sociedades de negros", donde organizaron fiestas y bailes. Los lugares donde se celebraban estas fiestas se encontraban en la periferia, en los *arrabales*. Allí el candombe se encontraba con la milonga criolla y en su combinación formaron parte del tango (según Vicente Rossi).

La milonga:

Su origen se dio aproximadamente en 1850 pero su apogeo se halló en 1870 (Ayestaran 1953- "La música en el Uruguay) situada en las orillas del Rio de la plata, con un ritmo en el cual la cultura negra sin duda actuó y evidenció su aporte. Propia del canto de los gauchos que luego al final del siglo XIX tuvieron que dejar sus tierras y buscaron los centros urbanos y trasladaron sus ritos, valores, forma de hablar y su música a la ciudad.

"Los inmigrantes europeos enriquecieron, complejizaron e hicieron evolucionar el tango a lo que hoy conocemos. Pero el género fue, en su origen, negro, producto de la <u>TRANSCULTURACIÓN</u> de las vertientes africanas, europeas y otros géneros afroporteños menos conocidos. Todos ellos tienen la misma matriz afro. Cuando se escucha el candombe porteño, que siempre tiene letra, que se baila, y al analizar la cadencia de la melodía, la estructura armónica que la sustenta, se puede a oír estructuras parecidas a las de un tango antiguo. Pero sucede que la escucha es cultural y hemos sido educados para no ver ni escuchar a los negros. "

¿Alguien escuchó a los o las afroargentinas contar la historia del tango?

Pablo Cirio afirma que la historia oficial fue escrita consultando fuentes investigadas por blancos, desde un racismo científico naturalizado de neutral. El antropólogo ha venido entrevistando desde hace tres décadas a distintas generaciones de afroargentinos de muchas partes del país, y afirma que es posible construir una historia del tango a partir de esa memoria oral, de sus documentos y testimonios.

Los afroargentinos del tronco colonial nunca dejaron de tocar, de componer, de bailar, de gestar lugares donde compartir sus tradiciones. Si bien durante largos periodos lo hicieron por fuera del espacio público, se puede rastrear su presencia en cada momento hito del tango. (*Pablo Cirio- "La historia negra del tango"-año 2010*)

Los conventillos y el ambiente social

Entre 1880 y 1930, los *conventillos* eran los primeros hogares de muchos inmigrantes que eran recién llegados al país, los comedores y los baños solían ser comunes para todos los inquilinos y poseían condiciones sanitarias muy malas, sus habitantes eran marginados y trabajaron en las fábricas como obreros o empleados domésticos y algunos eran desempleados. En este ambiente florecía el vicio, el contrabando y la prostitución, especialmente en el barrio La Boca, que era famoso por los salones de baile, los burdeles, donde, se fumaba opio, se emborrachaban y además se encontraban los marineros, los malandros y entre ellos aparecieron los músicos. En estos lugares, y con esta variedad de culturas, nació el **TANGO.**

Etapas del Tango:

ESCUELAS:

- ► <u>La Guardia Vieja (1895-1925)</u>
 - <u>La Eclosión (1895-1909)</u>
 - <u>La formalización (1910-1925)</u>
- La Guardia Nueva (1925-1950)
 - La transformación (1925-1940)
 - El cuarenta: La exaltación/Edad de Oro (1940-1955)
- El tango de vanguardia la modernización (1955-1970)

<u>La Guardia Vieja (1895-1925)</u>

Desde las primeras interpretaciones a fines del siglo XIX, con flauta, violín y guitarra, el tango ha evolucionado en sus aspectos melódicos, armónicos, rítmicos y líricos. Esta primera etapa es conocida como la "Guardia Vieja", en la que se destacaron Roberto Firpo y Francisco Canaro.

Hacia comienzo de siglo el tango se desarrolla en tríos integrados por guitarra flauta y violín, en algunas ocasiones se utiliza el Clarinete o cualquier instrumento factible a ser trasladado de salón en salón. Los músicos del trío no saben leer música, realizan una confusa improvisación, sin solos, por lo que no logran plasmar un estilo. No escriben sus acompañamientos, y sólo en algunos casos pautan gráficamente la melodía y el cifrado (acordes del acompañamiento). Del análisis musical de los tangos compuestos desde 1890 a 1920 surge que los músicos pertenecían a extractos sociales bajos y por lo tanto no poseían formación musical académica. Las obras eran transmitidas oralmente y se iban generando en base al procedimiento elaborativo de ensayo-error, es decir, se planteaba un motivo rítmico melódico, que después generaba derivaciones temáticas por medio de las prácticas repetidas y sistemáticas en cada ejecución.

La Eclosión (1895-1909)

Luego de varias décadas de combinaciones musicales, líricas y culturales, ya en las dos últimas décadas del siglo XIX, el tango había dejado atrás las formas iniciales del tango antiguo (milonga campera evolucionada con toques de habanera, candombe, tango andaluz y zarzuela), y adoptaba cada vez más una definida forma original, con identidad propia, ingresando a la etapa que se conoce como la Guardia Vieja. Para reflejar esa originalidad empezó a ser definido por los propios músicos como «tango criollo».

Instrumentación:

Los primeros músicos que tocaron en los patios de los conventillos, en los bares y los burdeles o simplemente en la calle, no eran profesionales y la mayoría no sabía leer partituras. Era una forma de ganar dinero o bien para impresionar a las mujeres. Esos músicos, que tocaban en tríos o cuartetos, interpretaban milongas, habaneras, mazurcas y poco a poco también los primeros tangos.

A estas alturas todavía no existían instrumentos fijos para tocar este nuevo género y se tocaba con lo que había: violines, guitarras, mandolinas, arpas, flautas, entre otros.

El tango nació como música instrumental exclusivamente para ser bailado. Con el tiempo incorporó el canto, casi siempre solista, eventualmente a dúo, sin coro, ni armonías, pero manteniendo de manera bastante marcada la separación entre tangos instrumentales y tangos cantados.

Coincidentemente, en la última década del siglo XIX comienzan a aparecer las partituras de tangos.

Buenos Aires, por su parte dejará de ser «la gran aldea» de 1870, con una población que no llegaba a 200.000 personas, para ubicarse entre las ciudades más grandes del mundo en 1914, con más de 1.500.000 habitantes.

En aquel momento único de interacción multiétnica y multicultural, casi sin paralelo en el mundo, aparece el tango rioplatense, entre mediados de la década de 1890 y fines de la década de 1910. El tango se independiza de la milonga y adquiere una definida personalidad propia. Tangos como «El entrerriano» y «Don Juan», que fijaron la estructura de tres partes que caracterizó a los tangos de entonces, compositores como Ángel Villoldo, autor de «El choclo» y «La morocha», con un estilo definido en sus canciones que por primera vez llevan letra, orquestas «típicas» como las de

Fue compuesto y publicado como tema instrumental entre 1897 y 1898 y es considerado el primer tango publicado y del cual se tiene un registro escrito.

Vicente Greco y Juan Maglio (Pacho), y el ingreso del bandoneón alemán, al final de la etapa, definen con claridad el nacimiento del tango propiamente dicho.

El tango iba llegando a públicos más amplios ingresando a los espectáculos teatrales, cafés, carpas, circos, salones de baile y cabarés. Siguiendo esa evolución, el tango canyengue original se fue transformando para «adecentarlo», suavizando o eliminando directamente los cortes y quebradas, y comienza a bailarse en la calle y en los patios de los conventillos, hasta que, en los años 1920, ya sin la mácula de danza prohibida, comenzara a dominar el llamado tango de salón, también conocido como tango de pista o tango liso.

El tango canyengue era el que se bailaba en los suburbios y por las prostitutas en los cabarets por su modo extremadamente sexual y provocativo debido a sus características de interpretación, requiriendo para su interpretación actual por bailarines académicos un vestuario representativo y alusivo a la vida orillera.

El bandoneón

Buenos Aires cerca del 1910 Jóvenes trabajadores bailan tango entre hombres y escuchan a un bandoneonista en la vereda.

Oscar_Zucchi, principal estudioso del bandoneón en el tango, sostiene que el bandoneón se integró al tango poco antes de 1910. Si bien existen varias constancias de la presencia del bandoneón en el Río de la Plata mucho antes, fue recién en la primera década del siglo XX que el bandoneón pasó a ser el instrumento central del tango. Al igual que el piano, hubo resistencias por parte de los músicos para aceptar la presencia de un instrumento que requería estudio y adaptación rítmica y musical.

El ingreso del bandoneón y en segunda medida del piano al tango, modificó radicalmente la integración musical de los conjuntos y orquestas tangueras, que hasta ese momento se componían sobre la base de la flauta, el violín y la guitarra. Con esa integración, el sonido del tango tenía un estilo saltarín y vivaz, que marcaba la flauta. A partir de ese momento la flauta comenzó a desparecer del tango y la guitarra se vio relativamente postergada. Pero además el ingreso del bandoneón influyó sustancialmente en un notable cambio en el sonido tanguero, que conduciría a la Guardia Nueva, una nueva etapa en la historia del tango.

El bandoneón marcará a la llamada *Generación de 1910*, que se caracterizó por pegar un salto en la instrumentación del tango, antes que en la diversificación de los estilos. En 1910 aparece -y de ahí el nombre- la "orquesta típica criolla", denominada así por Vicente Greco, incorporando el bandoneón junto a la guitarra, la flauta y el violín.

"¿Qué misterioso llamado a distancia hizo venir a un popular instrumento germánico a cantar las desdichas del hombre platense? Con el, el tango iba a alcanzar aquello a que estaba destinado, lo que el Santo Tomás llamaría "lo que era antes de ser". Instrumento sentimental pero dramático y profundo terminaría por separar al tango para siempre del ferulite divertido y de la herencia candombera."²³

Ernesto Sábato-Tango. Discusión y clave. Buenos Aires, 1963

La formalización (1910-1925)

En la primera mitad de la década de 1910, el tango empieza a tener una amplia difusión internacional. Comienza una nueva era para el género, con el aporte de músicos mejor preparados, la incorporación de letras evocativas del paisaje del suburbio, de la infancia y de amores contrariados, y la difusión mundial del baile.

Había habido una primera avanzada a Europa, en 1907, por parte de Los Gobbi y Ángel Villoldo, seguidos en 1911, por Enrique Saborido y Carlos Vicente Geroni Flores. Pero la explosión mundial del tango, como danza global, fue desencadenada por el estreno en febrero de 1912 en Londres, de la comedia musical *The sunshine girl*, que incluía un número de tango bailado por George Grossmith Jr. y Phyllis Dare. La obra desencadenó asimismo una ola de "tés de tango" organizados por la alta sociedad que puso rápidamente de moda a la danza argentina, con una fuerza pocas veces vista en la historia de la música popular.

-Por la misma época El Cachafaz (Ovidio José Bianquet), quien se volvería el más famoso bailarín de tango de la historia, instaló su academia de baile en Buenos Aires, mientras llegaba a Hollywood el italiano Rodolfo Valentino, quien año después se volvería una celebridad mundial adoptando la identidad de un bailarín argentino de tango.

El Tango era rechazado por las clases media y alta que bailaban, entre otras cosas, los bailes de salón y con ellos el vals vienés. En la década comprendida entre el 1910 y el 1920, el tango comienza a ponerse de moda en las grandes salas de las principales capitales europeas como París, Berlín, Roma y Viena.

Poco antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial en 1914 el emperador de Alemania, Guillermo II prohibió que los oficiales prusianos bailaran el tango si vestían en uniforme.

La Primera Guerra Mundial declarada en 1914 frenaría la difusión internacional del tango en Europa y habrá que esperar hasta su finalización, para que se reiniciara la expansión del género.

Mientras tanto, al bandoneón le siguió el **piano**. Del mismo modo que el bandoneón había reemplazado a la flauta, constituyéndose en el corazón del género, el piano reemplazó a las guitarras en la orquesta típica. Ante públicos cada vez más numerosos, la guitarra carecía del volumen suficiente y de potencia rítmica para el baile

En 1916 el inmigrante uruguayo **Francisco Canaro** da forma en Buenos Aires a una orquesta típica con estructura de sexteto (dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo) e instrumentistas de primer nivel: **José Martínez** (piano), **Osvaldo Fresedo** y **Pedro Polito** (bandoneones), **Rafael Rinaldi** (violín) **y Leopoldo Thompson** (contrabajo). Esta integración establecerá la instrumentación típica del tango por décadas y será quien forme las primeras grandes orquestas. "Tres amigos", orquesta típica Francisco Canaro.

Entre sus innumerables canciones y éxitos pueden mencionarse "Madreselva", "Sentimiento gaucho" y "Se dice de mi", que años después se identificaría con Tita Merello.

La Guardia Vieja encuentra la inmortalidad en una obra instrumental compuesta por un joven montevideano de 19 años: "La cumparsita", de Gerardo Matos Rodríguez. En 1916 Roberto Firpo la arregla y la estrena en Montevideo. El título se refiere a las comparsas de carnaval, una fiesta popular a la que el tango estuvo ligado desde el inicio.

Años después Enrique Pedro Maroni y Pascual Contursi escribieron la letra más conocida y Carlos Gardel la graba, haciendo un éxito mundial.

Carlos Gardel (1890-1935), que se había iniciado cantando en los comités políticos donde reinaba la payada y que hacía unos años que venía cantando temas criollos a dúo con José Razzano, cantó en 1917 por primera vez un tango, "Mi noche triste" de Samuel Castriota y Pascual Contursi, tema e interpretación que se considera creadora del tangocanción. Gardel revoluciona y populariza el tango, porque le aporta una voz de alta calidad a un género que ya daba excelentes compositores e instrumentistas, pero aún no había encontrado grandes cantores ni un modo de cantar adecuado a la cadencia del estilo. El dúo se mantendría hasta 1925, cuando Gardel inicia su carrera como solista. Con Gardel y "Mi noche triste" empieza la era del tango canción.

Enrique Delfino completaría la transformación de la canción de tango en 1920 con "Milonguita", en la que reduce el tango de tres partes que venía produciendo la Guardia Vieja, para darle una forma binaria al tango canción, con dos partes (estrofa y estribillo), una estructura que se volvería modelo.

La Guardia Nueva (1925-1950)

En este periodo el tango alcanzará una difusión mundial y una masificación impulsada por la radio y el cine sonoro, se caracterizó por la popularidad del tango-canción.

La transformación (1925-1940)

En 1924 Julio de Caro, a los 25 años, formó un famoso sexteto que revolucionaría completamente el sonido del tango. El conjunto estaba integrado también por sus hermanos, el pianista Francisco de Caro y el violinista Emilio de Caro y el bandoneonista Pedro Maffia, más Leopoldo Thompson en el contrabajo y Luis Petrucelli en el segundo bandoneón. Poco después Pedro Laurenz reemplazaría a Petrucelli, formando con Maffia el que se considera mejor dúo de bandoneones de la historia.

De Caro trajo un concepto completamente nuevo de la interpretación del tango, apoyado en la armonía, que tendría una enorme influencia a partir de ese momento, que fue denominada *decarismo*. Básicamente De Caro aprovechó los profundos conocimientos musicales que había aprendido de su padre primero y de un estricto estudio de conservatorio, después, para diseñar un sonido orquestal melancólico y sentimental, cargado de matices. **Técnicamente De Caro** aportó también una innovación imperceptible para los aficionados, pero de gran importancia para los músicos ejecutantes, al abandonar la escritura musical en compás de dos por cuatro o dos cuartos (2/4) y comenzar a escribir en un compás de cuatro por ocho (4/8), que además se correspondía perfectamente con el paso básico del baile.

El papel de Pedro Maffia excedería el de integrar el sexteto histórico de De Caro. Maffia fue el músico que descubrió plenamente las posibilidades del bandoneón en el tango. "Adiós pueblo" y Quejas de bandoneón".

A pesar de que De Caro no valoraba suficientemente la importancia del canto, el tango de la Guardia Nueva se apoyaría en una conjunción de la escuela instrumental decariana y la escuela gardeliana en el canto.

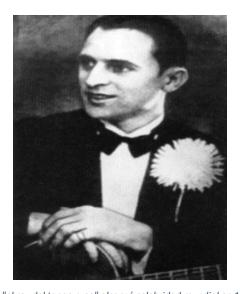
En Argentina, el Día Nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre, precisamente porque ese día nacieron Carlos Gardel y Julio de Caro.

A partir de las innovaciones en la composición de canciones en la etapa final de la Guardia Vieja, el canto del tango se manifestó en tres variedades: tango-milonga, tango-romanza y tango-canción. La complejidad musical y poética alcanzada por el género fue la que abrió paso a los estilos.

Aparecieron entonces otras orquestas con otros estilos. Osvaldo Fresedo, "El pibe de la Paternal", venía desarrollando un estilo especial desde antes de la aparición del sexteto de Julio de Caro, alcanzando un enorme éxito a partir de la segunda mitad de la década de 1920. Trabajando con timbres nuevos, como la integración del arpa, el vibráfono e incluso la batería, y dándole una gran importancia al cantante, desarrolló un estilo elegante que fue el preferido de las clases altas

En 1925 Carlos Gardel se hace solista y durante los siguientes diez años será una estrella mundial, hasta su muerte en un accidente de avión en Colombia en 1935, cuando estaba en el pináculo de su gloria. Gardel brillará como cantautor junto al letrista Alfredo Le Pera, con tangos como "El día que me quieras", "Por una cabeza" y "Sus ojos se cerraron". Pero además Gardel aprovechará intensivamente las posibilidades de difusión que abrió la radio, el disco y especialmente el cine sonoro, actuando en varias películas de la Paramount, vistas en todo el mundo, principalmente sus largometrajes *Luces de Buenos Aires* (1931) -con la popular cantante Sofía "La Negra" Bozán-, *Espérame* (1933), *Melodía de arrabal* (1933), *Cuesta abajo* (1934), *El tango en Broadway* (1934), *Tango Bar* (1935) y *El día que me quieras* (1935).

Melodía de Arrebal (es una película dirigida por Louis Gasnier, con guion de Alfredo Lepera. Fue filmada en Joinville, Francia en 1932. En el film Carlos Gardel interpreta a un malandrín que vive en cafetines de arrabal haciendo trampas en el juego y con la vocación escondida (berretín, en lenguaje lunfardo) de cantor de tangos. Un día conoce a Alina (Imperio Argentina), una profesora de canto que lo oye cantar y le aconseja dedicarse profesionalmente, prometiéndole su ayuda y alguna recomendación. La historia se complica cuando el protagonista mata a un conocido del hampa que amenaza con delatar su mal vivir a Alina. La película se estrenó con gran éxito en Buenos Aires y en todos los países hispanohablantes trascendiendo las fronteras naturales del idioma al emitirse en otros países en diferentes idiomas como en Portugal, Brasil, Francia, Italia e incluso en África, tal como cual lo atestiguan diferentes carteles publicitarios de la época promocionando el film.).

Piotr Leshchenko, "el rey del tango ruso" alcanzó celebridad mundial en 1935 con "Serdtse"

Cabe mencionar también el surgimiento de letristas como Pascual Contursi, Enrique Santos Discépolo y Homero Manzi. Muchos supieron retratar poéticamente mediante el lunfardo los pormenores de la vida cotidiana del porteño.

El Cuarenta: La exaltación/La edad de Oro.

La larga década del cuarenta está considerada como la edad de oro del tango, momento de culminación de la Guardia Nueva, por la suma de masividad y calidad. El cantante Alberto Castillo tendría un espectáculo al que llamó *Cuarenteando*, refiriéndose a esta época dorada, cuya declinación coincidirá con el ascenso del folklore y del rock.

La Edad de Oro del tango coincide con la formación del peronismo en Argentina y su llegada al poder a partir de 1943, hasta su derrocamiento en 1955. El peronismo se definió a sí mismo como un "movimiento nacional y popular", estrechamente ligado a la "clase obrera" y los sindicatos, y varias de las máximas figuras del tango fueron abiertamente peronistas: Homero Manzi, Discépolo, Hugo del Carril (autor de la Marcha Peronista), Aníbal Troilo, Francisco Canaro, Nelly Omar, Héctor Mauré, Mariano Mores, Chola Luna.

Los años '40 fueron el tiempo de las grandes orquestas, de los bailes populares masivos de tango con orquestas en vivo y de la difusión masiva por medio de la radio, del disco y del cine. El tango era la música y el baile de toda esa generación. Se oía tango en decenas de cafés y cabarets y se bailaba en confiterías, clubes, sindicatos, salones y carnavales.

Músicos que provenían de la Guardia Vieja y de la Guardia Nueva, encontraron en la década del cuarenta un momento de exaltación. (*Academia nacional del Tango de la República Argentina 2013*)

El pianista **Horacio Salgán** formó una orquesta que le aportó un "toque negro" al tango, con resonancias brasileñas y jazzeras, con un sonido que tardó en ser recibido, adelantando una vanguardia que haría pie recién a partir de la década de 1960

Entre los compositores de las décadas del 40 y del 50 brilló también Mariano Mores con tangos como "Cuartito azul", "Uno", "Adiós Pampa mía", "Taquito militar", "Tanguera", "Gricel", "En esta tarde gris", "Cafetín de Buenos Aires", "Adiós", "El firulete", "Cristal" y "Frente al mar", entre muchas otros.

Segunda Guerra Mundial

En cuanto al <u>ámbito internacional</u>, el tango era incuestionablemente uno de los bailes de salón mas populares en Europa, por lo que tal vez resulta natural que apareciera en guetos y campos de concentración. Lo asombroso es que tomara un papel tanto como medio de expresión de los prisioneros judíos como de una recreación macabra de sus opresores.

Los Nazis reconocieron la naturaleza ambigua del tango, y lo aprobaron porque no producía un espíritu de rebeldía, al contrario del jazz afroamericano que tanto repelieron y prohibieron.

Mientras tanto, canciones nuevas brotaban en los guetos y campos de concentración con ritmos populares de la época, incluyendo al tango, y en el idioma común a la mayoría de los prisioneros, el idish. Hubo también canciones en hebreo, ruso, polaco, francés, rumano, húngaro e incluso en alemán. Estas canciones son un testamento importante de la capacidad creativa de un pueblo para demostrar su resistencia, creatividad y riqueza de recursos bajo condiciones extremas. A través de todas fluye un deseo de vivir, de preservar la dignidad y las costumbres tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Hay canciones de cuna, de trabajo, satíricas, baladas; canciones de heroísmo y odio al enemigo. Sus letras describen los barrios superpoblados, la falta de alimentos, las molestias y la degradación a las que se sometió a los prisioneros. (*"El tango en idish y su contexto histórico"- Israel en Buenos Aires*)

El tango de vanguardia

En las décadas de 1950 y 1960 el tango se vio desplazado del lugar central que tenía en la música y el baile popular y juvenil en las décadas anteriores. En parte porque a partir de la dictadura autodenominada *Revolución Libertadora*, el Estado abandonó toda política cultural de protección a las expresiones artísticas populares y en parte porque surgieron nuevas corrientes musicales.

Para el tango esto implicó una época fatídica y enrique Dumas lo expresa asi:

Nací en el tango en momentos de marea baja, cuando se acercaba la fatídica década del '60. Hubo que crear siempre algo nuevo para ser tomado en cuenta por un público que había renegado masivamente del tango, y lo había cambiado por otros ritmos que le marcaban las empresas grabadoras que defendían intereses no nacionales.

Después de vivir una época deslumbrante, como lo fue el furor que despertó el Tango durante los 40, y luego de su implacable olvido y decadencia en los años 50, esta manifestación artística experimentó una transformación significativa, que la condujo a la evolución del género de la mano de los más destacados representantes de la corriente.

Llegaba junto con la década de los 60 un movimiento arrollador con aires de renovación para el Tango, corriente que ha sido denominada "La Vanguardia", y que fue emprendida por un importante número de músicos independientes, conjuntos y cantores, que intentaron generar una evolución musical del estilo, alejándose para ello de los componentes que pertenecían al Tango clásico de años anteriores.

La transición no sólo incluyó un modo diferente de ver las cosas, intentando descubrir nuevas temáticas y sonoridades a través del cambio en la instrumentación y arreglos de los nuevos y tradicionales temas, sino que también incluyó la incorporación de mayor cantidad de instrumentos.

En la búsqueda permanente de este cambio, existieron una serie de músicos que a través de sus conocimiento y experiencias intentaron cambiar el rumbo de las cosas, entre los que podemos mencionar a Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese y Mariano Mores, entre otros.

Pero sin lugar a dudas, siempre que se plantea la discusión que gira en torno a los cambios producidos en el Tango a partir de los años 60, surge el nombre de un intérprete y compositor que supo llevar al género hasta sus máximos límites. Hablamos, por supuesto de Astor Piazzola.

Con una fuerte instrucción en el ámbito de la música clásica, Piazzolla inició lo que podría considerarse un camino sin retorno en la evolución del Tango, mediante la incorporación de verdaderas innovaciones en cuanto al timbre, el ritmo y la armonía del género.

De esta forma, la figura de Piazzolla se convirtió en centro de las críticas de aquellos músicos pertenecientes a la corriente de la llamada Guardia Vieja del Tango, que no podían tolerar la transformación radical que el músico le impuso al género, a través de la introducción de disonancias y ritmos marcados y fuertes.

Por su labor, muchos consideraron a Piazzolla como el artífice de la muerte definitiva del Tango, cuando en realidad se trató de un verdadero visionario que dio paso a una nueva generación de intérpretes y compositores que mantuvieron viva a la música de Buenos Aires.

A Piazzolla no le importó que un principio su música fuera repudiada, ya que no sólo era atacado constantemente por un sector tradicionalista, que arremetía contra su figura con duras críticas, sino que además sus interpretaciones no se difundían en las radios y las compañías discográficas no se atrevían a publicar discos del compositor. Pero finalmente, Astor Piazzolla logró su cometido, cuando el año 1969 compuso, en un trabajo conjunto con el poeta uruguayo Horacio Ferrer, el primer tango balada, que llevó por título "Balada para un loco", y que luego del estreno de la versión interpretada por la cancionista Amelia Baltar, produjo un éxito arrollador, dando inicio de esta forma al renacimiento del género.

Cabe destacar que para aquella época surgieron a la par importantes compositores e intérpretes que supieron darle un nuevo rumbo al Tango, entre los que no podemos dejar de mencionar a figuras de la talla de Eladia Blázquez, el Sexteto Tango, Osvaldo Berlingieri, Ernesto Baffa, Susana Rinaldi, Atilio Stampone y Rodolfo Mederos, entre otros.

ASPECTOS MUSICALES

MELODÍA

El tango tiene compás de 2/4 y forma binaria (tema y estribillo). Existe una discusión acerca de si es preferible 2/4 o 4/4. En el fondo es una cuestión de notación, de ortografía musical, no tanto de realidad sonora. La diferencia es muy sutil y se requiere un oído bastante adiestrado para determinarla. El compás anotado como 2/4 en realidad es un 4/8, y en este caso la equivalencia con el 4/4 es total.

Ejemplo: "por una cabeza", de Carlos Gardel, cuya partitura original está en 2/4 pero que tiene claramente cuatro pulsos por compás, es decir, cuatro pulsos entre dos acentos fuertes.

Una de las primeras características de la música tanguera fue la exclusión de los instrumentos de viento de metal y percusión, quitándole estridencias con el fin de construir una sonoridad intimista y cálida, capaz de transmitir la sensualidad que lo definió desde un principio.

INSTRUMENTACIÓN

Clásicamente, el tango se interpreta mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como uno de los instrumentos esenciales.

Se ha dicho que «bandoneón y tango son la misma cosa». De origen alemán, fue adoptado por los tangueros al iniciarse el siglo XX para reemplazar la presencia inicial de la flauta y completar el sonido inconfundible del tango. Cátulo Castillo le atribuye «...al bandoneón la definitiva sonoridad de lamento que tiene el tango, su inclinación al quejido, al rezongo».

El bandoneón le impuso al tango su definitiva forma compleja, integrando la melodía en una base simultáneamente rítmica y armónica

Esta complejidad melódica-rítmica-armónica, fue fortalecida más adelante con la incorporación del piano, en sustitución de la guitarra, y el desarrollo de una técnica de ejecución especialmente tanguera, fundada en la percusión rítmica. De este modo la base instrumental del tango queda definida como cuarteto de bandoneón, piano, violín y contrabajo (puede haber guitarra).

Sobre sus instrumentos se conforma la orquesta típica de tango, inventada originalmente por Julio de Caro en los años veinte y consolidada principalmente en forma de sexteto con la siguiente integración: piano, dos bandoneones, dos violines y contrabajo. La orquesta de tango, propiamente dicha, sigue el mismo esquema, ampliando el grupo de bandoneones, y agregando violas y violonchelos al grupo de las cuerdas.

Lenguaje del tango

Las letras están compuestas con base en un dialecto local llamado lunfardo y suelen expresar las tristezas, especialmente «en las cosas del amor».

Si bien el tango puede cantarse con una mayor o menor presencia del lunfardo en sus letras, es la pose y la sonoridad del lunfardo rioplatense la que lo caracteriza. El lunfardo no es solo un dialecto integrado por cientos de palabras propias, sino que también es y quizás más esencialmente, una pose lingüística, una forma de hablar algo exagerada (en la que se incluye comerse las eses), por la que suelen ser reconocidos en todo el mundo los argentinos y uruguayos, habitantes de las costas del Río de la Plata. El tango es «reo» porque el lunfardo «es reo», es decir se trata de un estilo musical construido sobre el habla popular; el lunfardo es el habla del suburbio, la voz del arrabal.

Ejemplos: tamangos (zapatos), mango (dinero), morfar (comer), quilombo (prostíbulos, desorden, lío, ruido molesto), laburar (trabajar), mina (mujer "fácil", seductora), pintao (loco), etc. (diccionario Lunfardo)

Ejemplo Musical-"El ciruja", Julio Sosa.

ANECDOTAS

Gregorio Urbano "Sotí" Rivero (1899-1949), afroporteño compositor de tango y guitarrista. Fotografía de una revista porteña no identificada, s/a.

Norberto Ismael Posadas, sobrino nieto de Carlos Posadas, tocando bandoneón "a lo Piazzolla", como él explicó a Cirio. Buenos Aires, jul-1972.

Sergio Pantaleón Montero tocando la guitarra. Buenos Aires, 1920 (Col. Pablo Cirio).

Al centro José Delgado, afroporteño guitarrista y zapateador de jazz. Buenos Aires, ca. 1930 (Col. María del Carmen Obella).

Joaquín Mora.

El gran afroargentino del tronco colonial **Horacio Salgán** (1916-2006) marcó con "A fuego lento" (1955) el inicio de un nuevo estilo del que se nutrió Astor Piazzolla.

Show de Alberto Castillo con candomberos afroporteños. Rosario (Santa Fe), ca. 1970. Foto Carlos Gómez. Los afros -casi todos aún vivos- son de la familia Garay, Córdoba y Lamadrid en cuya casa, en Flores, funcionó hasta 1952 Centro Recreativo La Armonía, fundado en 1917. Allí se bailaba tango de la Guardia Vieja.

Compadrito afroargentino. Buenos Aires, ca. 1910, colección Silvio Killian.

Así suena <u>Civenti en manos de RaRa HaviS</u> Producido por Gustavo Trillini.

Aun resuenan signos del Tango en los espacios en los que nos movemos habitualmente. Y algunos como estos nos sacan un sonrisa.

EJEMPLOS MUSICALES:

La Habanera cubana: El arreglito-Sebastián Iradier

El tango andaluz: Señora Casera-recopilación de Carlos Vega

El candombe: Llamadas 1966-Lauro Ayestaran

La milonga: Por esta vieja Guitarra- Lauro Ayestaran/Ángel Giacoi

Primer tango: El entrerriano- Rosendo Mendizábal

LA GUARDA VIEJA:

Roberto Firpo-El amanecer

Francisco Canaro – Invierno.

Francisco Canaro y su orquesta típica -Adiós, pampa mía.

Ernesto Ponzio-Don Juan.

Ángel Villoldo compone -El choclo-(1903)

Orquesta típica:

Vicente Greco: Hotel victoria

Caradura

La formalización:

Francisco Canaro: -Tres amigos -Orquesta típica

-Madreselva

-Sentimiento Gaucho.

-Se dice de Mi.

Matos Rodríguez-La Cumparsita

Carlos Gardel: Mi noche triste

Volver.

Por una cabeza.

Enrique Delfino-Milonguita.

LA GUARDIA NUEVA

Julio de Caro:

-Adiós pueblo

-Quejas de bandoneón.

-Carlos Gardel -Melodía de arrabal

-Pjotr Leschenko - "Serdtse" (corazón)

Mariano Mores:

Cuartito azul

<u>Uno</u>

Adiós Pampa mía
Taquito militar
Tanguera
Gricel

En esta tarde gris Cafetín de Buenos Aires

Frente al mar

Vanguardia

<u>Balada Para un Loco - Astor Piazzolla e Roberto Goyeneche</u> <u>María de Buenos Aires (operita completa) - Astor Piazzolla & Horacio Ferrer</u>

Ejemplo de Lunfardo en el tango:

-"El ciruja", Julio Sosa

BIBLIOGRAFIA:

- -Carlos Vega Antologia del Tango Rioplatense.
- -El tango en la sociedad porteña (1880-1920) Hugo Lamas Enrique Binda
- -La Historia del Tango, Volúmenes 1, 2 y 3
- -Carlos Vega y la teoría hispanista del origen del tango 1. Antología del tango rioplatense, vol.1, Buenos Aires, Instituto Nacional de Musicología, 1980. Pablo Kohan.
- -Los orígenes del tango argentino-Carlos Vega.
- -La música en el Uruguay, Lauro Ayestaran.
- -El tango: temas y motivos. Lucía Willenpart.
- -Latitudes africanas del tango (I) Por Néstor Ortiz Oderigo.
- -Oxford Diccionario de la Música.
- -Análisis musical del origen y evolución del Tango. Paula Carolina Mesa.
- -AFRICANOS EN LA ARGENTINA. UNA REFLEXIÓN DESPREVENIDA Florencia Guzmán.
- -Tango, discusión y clave. Ernesto Sábato (1963).
- -MISTERIOSA BUENOS AIRES, Manuel Mujica Láinez (1950).
- -Historia de la Argentina, Vicente Sierra.
- -El bandoneón y sus intérpretes, Osvaldo Fresedo.
- -Cosa de Negros-Vicente Rossi 1936.

PAGINAS WEB:

- -Todo Tango. (https://www.todotango.com/)
- El Mito de la Argentina Potencia. (https://www.youtube.com/watch?v= MV0ts3JMzY&ab channel=HistoriaCritica)
- -Con Oscar Conde, el lunfardo y el tango ingresan en la Academia de Letras. (https://www.lanacion.com.ar/cultura/con-oscar-conde-el-lunfardo-y-el-tango-ingresan-en-la-academia-de-letras-nid09102023/)
- -Argentina también es afro: Las conquistas de la libertad Canal Encuentro. (https://www.youtube.com/watch?v=I4bpsCNtcwk&ab_channel=CanalEncuentro)