

Análisis musical del origen y evolución del Tango

Propuesta temática seleccionada: Identidades/alteridades.

Nombre y Apellido: Paula Carolina Mesa

E-mail y teléfono: paumesa@netverk.com.ar.

Afiliación institucional: Facultad de Bellas Artes (UNLP)

El modo de ser de una cultura se relaciona con ese ser nacional que llega a nuestro presente para movilizarnos y universalizarnos. El remitirnos al propio hogar se relaciona con el estar, es decir con ese nivel inconsciente que no puede ni racionalizarse más que como dos modos de costumbres de un grupo determinado.

Rodolfo Kusch

Este trabajo ha comenzado en Abril del 2005. Se encuentra actualmente en una etapa inicial de recopilación de material existente del tema y de análisis de tangos de 1890 a 1919

CONTEXTO SOCIAL

La sociedad de comienzos de siglo XX en el Río de La Plata, está construyendo su identidad, se está narrando a través de un estilo que, por su nacimiento es en un comienzo relegado y que renace a partir de su triunfo en el exterior.

Argentina es el segundo país en cantidad de inmigrantes recibidos entre 1850 y 1950.

En relación a la población autóctona, se considera al país que sufrió el mayor impacto de transformación social, principalmente en los grandes centros urbanos (el 80 % de la población es urbana).

Buenos Aires era una ciudad cosmopolita desde el punto de vista de su población. Los inmigrantes y sus hijos, contribuyen al 75 % del crecimiento de la ciudad capital.

Los hijos de inmigrantes se ven beneficiados por el aumento de la tasa de alfabetización. Muchos empiezan así a lograr un ascenso social. Ingresan en las Universidades y compiten lugares en el campo de la cultura y en las profesiones liberales.

El arte define un sistema de fundamentos: lo nuevo como valor hegemónico, o la revolución que se convierte en garantía de futuro.

Surgen los debates sobre la cultura y las tradiciones, la lengua, las vanguardias. Surgen los planteos sobre la realidad que se vive como resultado de un pasado traicionado según la visión de los ciudadanos que se sienten invadidos y avasallados por los frenéticos cambios de su entorno.

La Argentina es una cultura de mezcla, en donde coexisten los elementos residuales y defensivos junto a los programas renovadores: rasgos culturales de la formación criolla junto a un proceso descomunal de importación de bienes

A lo extranjero que avasalla lo criollo, se opone una corriente nacionalista que exalta el valor de “lo nacional”.

Ya en el centenario de 1910 presidido por Figueroa Alcorta se observa a una población criolla que está predisposta a ensalzar y fomentar la exaltación de las tradiciones.

“Se da un gran auge de payadores, y milongueros, cifras, estilos, gatos pericones y canciones criollas como los anticuerpos que suscita la inmigración” (Horacio Ferrer 114).

En este contexto, el Tango accede a las compañías discográficas y es consumido fuertemente como algo autóctono, nuestro, criollo.

Este fenómeno identitario de las clases bajas (en especial de la zona del puerto) no accede en un primer momento, a las clases sociales medias y altas. El avasallamiento que sufren los pobladores de Buenos Aires por los cambios devenidos a raíz de la inmigración, producen un rechazo del estilo, dado por su origen ligado a lo prostibulario y por su ligazón al inmigrante. El Tango tendrá que triunfar en París para ser aceptado por toda la sociedad de Buenos Aires. Es dentro de estos contextos en que el tango comienza a definirse como tal.

El nacimiento del tango suele situarse entre los años 1885 y 1910. Nace como una producción artístico musical con rasgos propios e inconfundibles. Este estilo musical se desarrolla en los barrios bajos del puerto. Su coreografía es sensual y osada para la época porque surge en los prostíbulos. Es una mezcla de razas la que llega al puerto de Buenos Aires y la que habita en sus conventillos. Esta integración cultural es la que le otorga su sello individual y característico.

Desde el punto de vista étnico, en todo el continente Americano surgieron estilos musicales que fusionaron los rasgos Europeos con las características culturales Africanas. Entre ellos podemos nombrar a la Salsa y el Merengue (Centro América), La Murga y el Candombe (río de La Plata) etc. Se observa en ellos una fuerte carga rítmica en la instrumentación y en la construcción melódica producto de la expresa intencionalidad de relacionarse con la danza.

El tango en todas sus expresiones artísticas, (música, danza, poesía y canto) tiene definiciones sociales, éticas, estéticas pero no étnicas. A excepción de la voz ¹canyengue, no existe otro rasgo que lo emparente con la música afro-americana². Entre las características que lo unen y lo diferencian con los estilos imperantes en la época, podemos citar:

- Lo negro (que continua en habaneras y milongas) desaparece del tango casi por completo. Sólo queda una reminiscencia de la génesis, un sabor de milonga, pero de milonga poco a poco “entanguecida”.
- El compás de 2/4, con acompañamientos de guitarras en dúos, tríos y cuartetos, que darán comienzo a principios de siglo al tango milonga (de corta vida), hasta que el tango tome su ritmo característico de cuatro tiempos.
- No existen en la instrumentación tambores, tamboriles u otras percusiones, ni castañuelas o panderetas (de herencia “afro” los primeros y españolas los segundos).

Características musicales que dieron origen:

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.

¹ Afronegrismo, según Ortiz Oderigo derivado de Ka-llengue que, en Quimbundo nombre a una danza africana. Arrabalero, de baja condición social. Cierto modo arrabalero de interpretar o de bailar el Tango.

² Esta temática será abordada en la presentación del proyecto.

En la música académica, en cambio, existe el concepto de obra, previamente a su elaboración concreta. Más allá de que su génesis surja de la elaboración de un motivo pre existente o de una célula rítmico melódica espontáneamente creada, la formación del músico interviene en varios planos. Ya sea en el sentido de estructurar una forma³, de realizar un planteo armónico funcional previo, o de introducir cualquier procedimiento de desarrollo melódico conocido.

Observamos, así, que se plantean claras diferencias entre los tangos compuestos por músicos de formación académica (los cuales surgen posteriormente) con los ya mencionados de los inicios del estilo. De esta forma, el emergente musical de los Tangos compuestos por músicos intuitivos posee lógicas constructivas diferentes de los Tangos compuestos por músicos “profesionales”. Estas diferencias serán centrales en la configuración definitiva del tango.

Con respecto al concepto de obra, Rodolfo Kusch nos plantea lo siguiente: “La obra surge de las características de su entorno, comparte un código, una historia y un presente teniendo sentido propio, si la obra representa realmente a una cultura con identidad”. En relación a estas ideas, hace a su vez referencia al concepto de cultura como modo de ser⁴, (KUSCH, RODOLFO.) refiriéndose, en concordancia con Mario Casalla, a la cultura como estrategia de vida.

Todas estas características son propias de este nuevo grupo social en gestación que da vida al estilo que será luego referente de la música urbana del río de La Plata.

En base a lo desarrollado anteriormente, formularemos las siguientes hipótesis de trabajo.

HIPÓTESIS:

- La formación académica, o la profesionalización del músico de Tango ha incidido en su configuración definitiva plasmando un estilo de rasgos propios e inconfundibles hasta nuestros días.
- El Tango, estilo musical con fuertes características urbanas, representa no sólo una forma musical, sino que es un referente social, un referente de la cultura de una época.

ANTECEDENTES Y RESEÑA DEL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TEMA

³ La distribución y organización de las partes determinan la FORMA de un objeto.

⁴ Para Rodolfo Kusch, Cultura (en general) implica una ubicación, pertenece a una comunidad y presenta aspectos peculiares que hacen que distintas culturas se diferencien entre sí. El modo de ser de una cultura se relaciona con ese ser nacional que llega a nuestro presente para movilizarnos y universalizarnos

No se conocen estudios amplios o generales que se refieran a los elementos musicales del tango desde una concepción histórico estilística. El estudio del Tango ha estado dirigido, principalmente, a una descripción de anécdotas y hechos históricos relevantes y a un detallado estudio bibliográfico e histórico de sus protagonistas. Los trabajos realizados referentes al estilo que figuran en el material bibliográfico, en cuanto al análisis del lenguaje musical, se centran en:

- 1- Los modos de ejecución de cada orquesta.
- 2- Las características del lenguaje utilizado puntualmente por un compositor determinado.
- 3- Los procedimientos de composición observados en algunos referentes (principalmente músicos que desarrollaron su actividad a partir de la década del '40) con el objetivo pedagógico de tomar esas herramientas como modo de enseñanza del estilo a futuros compositores e intérpretes⁵.
- 4- Estudios sociológicos del estilo.

Se han encontrado diferentes sitios de Internet en donde el material desarrollado se centra en los contenidos detallados anteriormente. En cuanto al trabajo existente del Instituto de Musicología Carlos Vega, se desarrolla sobre aspectos generales de la música de Tango, es tomado como un importante material de apoyo para la primera etapa de estudio del trabajo.

OBJETIVOS GENERALES:

El presente trabajo se plantea:

- Realizar un relevamiento Bibliográfico de los trabajos existentes referidos al estilo.
- Analizar grabaciones de la época y de las partituras editadas con el fin de poder posicionarnos cabalmente en la estética del momento.
- Abordar el análisis de las características puramente musicales del estilo en cuestión, desde su surgimiento como arte definido hasta 1930.
- Decodificar los elementos musicales primarios del estilo que lo determinan como tal, tanto en los tangos elaborados por los músicos intuitivos como en los de formación académica, a efectos de señalar la incidencia de dicha formación académica en su configuración definitiva.
- Analizar textos sociológicos referentes a la sociedad de la época extractando las características culturales propias de las clases inmigrantes.

⁵ El libro de Horacio Salgan: "Curso de Tango" es un claro ejemplo de esto

- Relacionar los hechos sociales más relevantes del período a analizar con las producciones musicales.

METODOLOGÍA:

Análisis crítico de los métodos tradicionales de análisis musical en función de implementar un método que se aadecue al Lenguaje del Tango. Se hace a su vez necesario para realizar un análisis del estilo remitirse no sólo a la partitura sino principalmente a la grabación de época de los ejemplos seleccionados. Resulta necesario hacer un recorrido por distintos modelos analíticos, y seleccionar en principio alguno, o algunos que se consideren adecuados. Si bien partiremos desde un punto de vista de análisis Sistémico del Componente Armónico Tonal, no puede decirse que será el único utilizado antes de poder recopilar y cotejar otras metodologías de análisis.

En relación con el enfoque de esta investigación puede indicarse que deberá tratarse de modelos que permitan “salir” de la mera estructura de las obras, y articular el análisis musical con el contexto socio cultural⁶. Nos proponemos entonces:

1º) Analizar los elementos que se mantienen, que varían y/o evolucionan en los Tangos de fines de s XIX en forma comparativa con los Tangos compuestos por músicos con formación académica. Los elementos del Lenguaje Musical Tonal a ser analizados se enumerarán para poder realizar una correcta decodificación y, por medio de ésta, lograr un ordenado análisis que nos permita arribar a los resultados propuestos. El análisis Musical estará basado en un enfoque sistémico del componente armónico tonal, pensando en desarrollar los distintos elementos del Lenguaje Musical enumerados a continuación como parte de una totalidad integrada: características del plano melódicos; elementos rítmicos; textura (en relación a las distintas formaciones instrumentales); funciones armónicas; evolución de dichos elementos enmarcados en dos etapas (1880 hasta 1910 y desde 1910 a 1930).

A su vez, se utilizarán métodos de análisis contemporáneos como los de Schenker y Meyer entre otros.

2º) Establecer los criterios que permiten justificar dicha evolución.

3º) Señalar las características particulares de cada formación instrumental en el estilo desde 1890 a 1930 (se tomarán los referentes de cada época).

⁶ Aunque el carácter de esta investigación no es la etnomusicología, dado el período a analizar (1890 1930) y dadas las características sociales y geográficas de los grupos generadores del estilo (barrios de inmigrantes de Capital Federal) no puede separarse el estudio del surgimiento del mismo de las características socio culturales que lo originaron, como puede a su vez observarse que muchos músicos de formación académica inmigrantes, se

Se plantea a su vez el marco conceptual para realizar el análisis del discurso.

4º) En función del conocimiento del estado en que se encuentra esta temática en la actualidad, hemos estudiado los tratados de armonía⁷ actuales, como así también textos de análisis del lenguaje musical tonal, con las herramientas que nos brindan los diferentes métodos de análisis del discurso, los que permiten detectar el origen de los diversos cambios de significado que ha sufrido el componente armónico. En la aplicación de técnicas de "análisis del discurso" a los textos, hemos apuntado a "despojar al sujeto hablante de su papel central para integrarlo al funcionamiento de enunciados, de textos cuyas condiciones de posibilidad se articulan sistemáticamente sobre formaciones ideológicas" (Maingueneau 1989: 10). Estas operaciones tienen por objeto reconstruir la constitución originaria de las articulaciones fundamentales⁸ de los elementos que estructuran al componente armónico tonal en términos sistémicos.

Una metodología hermenéutica, nos permitirá interpretar los textos musicales en los contextos socio culturales de la época.⁹

5º) Grupos y Solistas Seleccionados. Si bien las grabaciones conseguidas de la época son escasas y muchas se encuentran en malas condiciones contamos con una cantidad suficiente que nos permite realizar el estudio propuesto. Las partituras editadas, son sólo un pobre referente de la música realmente ejecutada dado que, muchas transcripciones eran realizadas por músicos inmigrantes de formación clásica, sin conocimiento real del estilo. La no representación de la idea musical de un compositor de música popular en una partitura, se observa en muchos estilos populares y se debe, a nuestro entender, al inicio no académico de los mismos y a que, los músicos que lo interpretan utilizan dichas partituras sólo como guía melódico armónica y no como un referente inalterable de ejecución.¹⁰

Los criterios de selección discográfica se centran en:

- Priorizar las grabaciones originales de la época en cuestión por sobre las reinterpretaciones posteriores.

dedican e él, en un comienzo, por razones económicas tal como analizaremos en la primer etapa del segundo año.

⁷ Cabe consignar que en el proyecto de investigación anterior hemos realizado un estudio exhaustivo tanto de las teorías fundantes de la tonalidad como así también de textos tradicionales de armonía más significativos del siglo XX.

⁸ Según Schutz: "... el mundo social, no es esencialmente inestruccurado. Tiene un sentido particular y una estructura de significatividades para los seres humanos que viven, piensan y actúan dentro de él. Estos han preseleccionado y preinterpretado este mundo mediante una serie de construcciones de sentido común acerca de la realidad cotidiana y esos objetos de pensamiento determinan su conducta y definen el objetivo de su acción, los medios disponibles para alcanzarlo; en resumen, los ayudan a orientarse dentro de su medio y a relacionarse con él...". (Alfred Schutz, El problema de la realidad social, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974, pag.37)

⁹ Desarrollado por Pareyson, Humberto Eco entre otros.

- Intentar recopilar un número de obras que sea representativo de los principales compositores de la época.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALLEN, Forte y STEVEN, Gilbert. Traducción a la lengua española 1992. *Introducción al Análisis Schenkeriano*. Barcelona Editorial Labor.
- BALDERRABANO, Sergio. *Un enfoque Sistémico del Componente Armónico Tonal* (Incentivos)
- BATES, Héctor Tomás Octavio & Bates, Luis Jorge: *La historia del tango. Primer tomo: Sus autores*. Buenos Aires, 1936; Talleres Gráficos de la Compañía General Fabril Financiera.
- BEVILACQUA, Norberto A.: *El tango afrocubano, el tango andaluz, el tango criollo*. Buenos Aires, 1996; Lilah Ediciones.
- BORDE, Victor (pseudónimo de Robert Lehmann-Nitsche): *Texte aus den La Plata-Gebieten in volkstümlichem Spanisch und Rotwelsch*. Leipzig, 1923; Ethnologischer Verlag.
- BUENOS AIRES CIUDAD TANGO. Manrique Zagó Ediciones S:R:L:. 1986. Bs. As.
- CARELLA, Tilio. *Tango : mito y esencia*. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina, 1966
- CASADEVALL, D. F.: *Buenos aires, arrabal, sainete, tango* (Buenos Aires Fabril 1968)
- CASALLA, MARIO. *Tecnología y pobreza*, cap. “*La fábula del banquete tecnológico universal*”, Bs. As, Edit. Fraterna, 1988.
- COMPILADO POR JOSÉ LUIS ROMERO Y LUIS ALBERTO ROMERO. Buenos Aires, Historia de Cuatro Siglos. Editorial Abril. Capítulo: La ciudad Burguesa por José Luis Romero, El Puerto y los Ferrocarriles por James R. Scobie y Aurora Ravina de Luzzi, El Teatro: El Gauchezco y el Sainete por Jacobo a de Diego, El Nacimiento

¹⁰ Cabe aclarar que al ser un estilo musical perteneciente a la llamada música popular, comparte esta característica (la no representación de lo escrito) con otros estilos, al igual que muchas obras pertenecientes a la música académica.

del tango por Eduardo Stilman, el centro los barrios y el suburbio por James R. Scobie y Aurora Ravina de Luzzi.

- COOK, Nicholas. 1987. *A Guide to Musical Analysis*. J.M.Dent & Sons Ltd. London
- COOPER, Grosvenor y MEYER, Leonard. 2000. *Estructura rítmica de la música*. Idea Books. España
- DE LA MOTTE, Diether. 1989. *Armonía*. Barcelona. Ed. Labor.
-1991. *Contrapunto*. Barcelona. Ed. Labor.
- FERRER, Horacio . *El Libro del Tango: Arte Popular de Buenos Aires*. 1980 Editorial Antonio Tersol
- FERRER, Horacio. *El siglo de oro del Tango*.1996 Editorial Manrique Zago.
- GARASA Delfín Leocadio. Paseos Literarios por Buenos Aires. Editorial Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. 1981
- GOBELLO, José . *Nuevo Diccionario de Lunfardo*.1994. Editorial Corregidor.
- HINDEMITH, Paul. 1949. *Armonía Tradicional*. Buenos Aires. Ricordi S.A.
- HISTORIA INTEGRAL ARGENTINA. Centro Editor de América Latina.1974. cap. Conventillos y Villas Miserias (Elba Roulet)
- JORGE PÁEZ. El Conventillo. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires 1970.
- KELLER, Hermann. 1964. *Fraseo y Articulación*. Buenos Aires. Eudeba.
- KÜHN, Clemens. 1992. *Tratado de la Forma Musical*. Barcelona. Editorial Labor.
- KUSCH, RODOLFO. Geocultura del hombre americano, Bs. As. Edit. Fernando García Cambeiro, 1976.
- KUSCH, RODOLFO. *Geocultura del hombre americano*, cap. “*Tecnología y cultura*”, Bs. As. Edit. Fernando García Cambeiro, 1976
- KUSCH, RODOLFO. “*Anotaciones para una estética de lo americano*”, en: Revista Comentario, N° 9, oct./dic. 1955, págs.44 a 56.
- LA HISTORIA DEL TANGO. Colección, Corregidor, 19 tomos, Buenos Aires 1976 – 1984.
- LEUCHTER, Erwin. 1971. *Armonía Práctica*. Buenos Aires. Ricordi S.A.
- LOZZA, Arturo Marcos . *Osvaldo Pugliese Al Colón*. 1985 Editorial Cartago
- MEYER, Leonard. 2000. *El estilo en la música*. Pirámide. Madrid

- NOVATI, ÁNGEL JORGE (coordinación general): *Antología del tango rioplatense. Volumen 1: Desde sus comienzos hasta 1920*. Buenos Aires, 1980; Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. [El libro está acompañado de tres discos *long play* con grabaciones anteriores a 1920.]
- NUESTRO SIGLO. Historia Gráfica de La Argentina Contemporánea. Editorial Hispamérica. Bs. As. 1984
- Partituras de tangos editados entre los años 1900 a 1920.
- PELINSKI, Ramón. 2000. Homología, interpellación y narratividad en los procesos de identificación por medio de la música. En *Invitación a la etnomusicología*, pp. 163-175. Madrid: Akal.
- PIAZZOLLA, Diana. *Piazzolla*. 1987. Editorial EMECÉ.
- PISTON, Walter. 1991. *Armonía*. Barcelona. Editorial Labor
- PUJOL, Sergio. *Las canciones del Inmigrante*. 1989. Editorial Almagesto.
- RIEMANN, Hugo. 1936. *Fraseo Musical*. Barcelona. Editorial Labor.
- RIVERA, Jorge B. & Matamoro, Blas & Gobello, José: *La historia del tango. Tomo 1: Sus orígenes*. Buenos Aires, 1976; Ediciones Corregidor.
- ROSSI, Vicente: *Cosas de negros*. Córdoba, 1926; Imprenta Argentina.
- SALGAN, Horacio. *Curso de Tango*.
- SALZER Felix. 1952 – 1962. *Audición Estructural*. Editorial Labor.
- SARLO, Beatriz: Escenas de la vida posmoderna. Buenos Aires, Editorial Ariel, 1993.
- SCHENKER, Heinrich. 1979. *Free Composition*. London. Longman.
- SCHÖENBERG, Arnold. 1974. *Tratado de Armonía*. Madrid. Real Musical 1989. *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid. Real Musical.
- Selles, Roberto & Benarós, León: *La historia del tango. Tomo 2: Primera época*. Buenos Aires, 1993 (segunda edición); Ediciones Corregidor.
- SELLES, Roberto: Reportaje extraído de la revista "Ahora" 1989
- SESSA, Martín. *El análisis musical y la música argentina de raíz folklórica*. Proyecto de Beca de Iniciación. Año 2002
- SIERRA, Luis Adolfo. *Historia de la orquesta típica*. 1976. Editorial A. Peña Lollo.

- STILMAN Eduardo: Historia del Tango. Editorial Brújula. Bs. As. 1965.
- TOCH, Ernst. 1994. *La melodía*. Barcelona. Editorial Labor.
- ZAMACOIS, Joaquín. 1980. *Tratado de Armonía*. Barcelona. Editorial Labor.
..... 1971. *Curso de Formas Musicales*. Barcelona. Editorial Labor.
- ZEA, LEOPOLDO. *Filosofía de la historia americana*, cap. “*El proyecto asuntivo*”.
- ZUCHI, Oscar . *El Tango el Bandoneón y sus intérpretes*. 1998 Editorial Corregidor.
TomoI