

PEAL 345: Tango: the Expression of Buenos Aires

Universidad de Belgrano

60 contact hours / 4 semester credits. This class meets twice a week for 90 minutes each session.

This course is taught in Spanish.

Pre-requisite: minimum Intermediate level of Spanish.

Introducción:

Cada pueblo expresa en sus músicas y danzas su naturaleza más profunda. Y es a partir de esa visión subjetiva y emocionada de la realidad, que disponemos la posibilidad de sacar a luz sus raíces, su historia y su memoria. Comprendiendo en una síntesis de significación, cómo una mentalidad expresa su concepción del mundo.

Objetivos:

El curso tiene como objetivo central realizar un recorrido histórico a través de esta expresión arquetípica de la cultura argentina, analizado su evolución y desarrollo en el campo de la música y la poesía.

Es otro objetivo del curso desarrollar la audiopercepción rítmica, armónica y melódica del alumno, para que pueda apreciar y reconocer distintos estilos e instrumentos característicos.

En Danza.

Que mediante la práctica del Tango - Danza los alumnos adquieran la técnica de improvisación característica de esta danza popular, lo que facilitará la comprensión de la idiosincrasia del personaje milonguero en la historia del tango argentino.

Contenido del programa:

Unidad 1: Los orígenes.

Buenos Aires a fines del siglo XIX, contexto histórico y social. La etapa prostibularia del tango. Primeros personajes y estereotipos tangueros. Letras y temática de los tangos iniciales. Los conjuntos primitivos. La aparición del bandoneón.

En danza: Forma de caminar. Paso básico del tango.

Unidad 2: La organización.

Los primeros músicos y conjuntos profesionales. El Cabaret. La aparición de los sextetos. Origen y consolidación de la orquesta típica. Carlos Gardel y la irrupción del tango cantado. La evolución poética en las letras. El lunfardo. Proyección internacional y triunfo del tango en París.

En danza: Postura. Toma de la pareja

Unidad 3: La edad de oro.

La masividad del tango. El boom en la radio y en el cine. La explosión popular de la danza. Excelencia en la poesía tanguera. Evolución orquestal y consolidación de los principales estilos de los 40': Pugliese, D'arienzo, Troilo.

En danza: Código de señas. Figuras básicas.

Unidad 4: Modernización y vanguardia.

Declinación de las orquestas y retorno a los ensambles pequeños. Astor Piazzolla y el tango como música de concierto. Influencias cruzadas con la música de cámara y el jazz.

En danza: Reconocimiento del espacio parcial (de la pareja) y total (sentido de giro y desplazamiento).

Unidad 5: Período contemporáneo y actualidad.

El post-piazzollismo. La presencia del tango en el movimiento del rock nacional. "Tango Argentino" y un nuevo boom internacional a partir de los 80'. El presente del tango y especulaciones sobre su futuro.

En danza: Manejo de la estructura musical.

Calendario para el desarrollo del programa y audiciones musicales:

Semana 1.

Unidad 1: Los orígenes.

Presentación del curso y relevamiento de la experiencia e intereses de los estudiantes. Contexto social y político de los orígenes (1880). Primeras leyes de incentivación inmigratoria. Buenos Aires como capital y centro de la inmigración interna y externa. Usos y costumbres anteriores a la época. Panorama social y musical Orígenes de la palabra tango.

Ejercitación rítmica grupal: Los antecesores musicales (Tango Andaluz, Tango Negro, Habanera, Milonga y Candombe).

Audición musical: De orígenes.

En danza: Forma de caminar. Ejercicios de equilibrio y ritmo.

Semana 2.

Unidad 1: Los orígenes.

Personajes: El gaucho. El negro. El compadrito. Los inmigrantes europeos. Payadores. Milongueros (Gabino Ezeiza, El negro Casimiro, Sebastián Ramos Mejía, etc.)

El prostíbulo y el conventillo como lugares de encuentros de culturas.

El lunfardo. Surgimiento de las primeras letras. Primeras formaciones, (violín, flauta, guitarra.)

El origen europeo del baile. El origen del baile como burla al candombe.

El organito como difusor callejero.

Los primeros tangos escritos y sus autores.

La aparición del bandoneón.

Audición musical: Tangos de la guardia vieja.

En danza: Paso básico.

Semana 3.

Unidad 2: La organización.

Contexto histórico y social. Auge de la inmigración.

Fundación de la guardia vieja. Formación del sexteto como primera estructura estándar.

La salida del tango del arrabal hacia el centro.

Los primeros bailes (Arolas, Firpo.)

Las primeras letras mas desarrolladas. La temática (Pascual Contursi.) Desarrollo discográfico.

Transición rítmica de milonga a tango.

Moda del tango en Europa y estados Unidos.

El tango pasa del prostíbulo al cabaret. Profesionalización.

Creciente influencia de los inmigrantes externos.

Audición musical: Segundo periodo de la guardia vieja.

En danza: Postura y toma de la pareja

Semana 4.

Unidad 2: La organización.

Carlos Gardel. Sus orígenes en la canción gauchesca. El paso al tango. Sus primeras grabaciones. La difusión de canciones por medio de sus películas (Semilla conceptual del vídeo clip.) París, comienzo de la formación del mito.

Consolidación de la figura de cantante en el tango.

Muerte de Gardel; la apertura de una nueva época.

Otros cantantes de la época.

Audición musical: Carlos Gardel.

En danza: Señas. Figura ocho para adelante.

Semana 5.

Audición.

Concurrirán a la universidad los siguientes conjuntos y solistas: "Muy Señores Míos", cuarteto de guitarras de músicos jóvenes que interpretarán repertorio de todas las épocas.

Luciano Jungman, bandoneonista que tocará y hará una descripción de su instrumento.

Sufián Cantilo, pianista que ejecutará distintos estilos de interpretación.

Duración del evento: 3 horas.

En danza: Acompañamientos de la figura aprendida.

Semana 6.

Unidad 3: La edad de oro.

Contexto social e histórico. Gobiernos populistas. El protagonismo de la clase obrera.
La evolución orquestal: del sexteto a las grandes orquestas. La inclusión del piano.
La consolidación del bandoneón. Primeras composiciones originales para el instrumento.
Ejercitación rítmica: Definitiva separación de Milonga y Tango.
Estilos aledaños, (Vals, Candombe, Jazz.) Esplendor del tango cantado.
Análisis de la mecánica de las orquestas. Sus jerarquías (director, arreglador, solistas, cantantes, figurantes, etc.)
La radio: El primer gran difusor. Panorama general de su programación con el tango como centro.
Audición musical: Obras para bandoneón. Grandes orquestas.
En danza: Figura ocho para atrás.

Semana 7.

Unidad 3: La edad de oro.

La generación del veinticinco (Fiorentino, Vardaro, Pugliese, Discépolo, Cadícamo, Troilo, Grela, Rivero).

TRADICIONALISTAS (Filiberto, Darienzo, De Angelis, Biaggi).

EVOLUCIONISTAS (Maffia, Di Sarli, Vardaro, Troilo, Pugliese, Caló). Primeros tangos sinfónicos.

La banda sonora. Películas dedicadas al género. Su difusión en los locales de cine (Número vivo).

El tango en los bailes de carnaval y en las confiterías.

Primeros estudios sobre la historia del tango.

Audición musical: Surgimiento de los grandes clásicos (Amurado. Adiós muchachos.

Garufa. Caminito. Cambalache. Como dos extraños. Nostalgias) Análisis de las distintas versiones.

En danza: Acompañamiento de la figura aprendida.

Semana 8.

Actividad de campo.

Salida a barrio característico.

Se elegirá un barrio que no esté, preferentemente, dentro del circuito comercial, sobre el cual se leerán textos que lo nombren de alguna manera la semana anterior a la visita.

Duración de la salida: 3 Horas.

En danza: Pasadas. Desplazamientos.

Semana 9.

Unidad 3: La edad de oro.

Los cuarenta. Política y tango: El uso del tango como unidad de identidad. La hegemonía artística de Bs. As con respecto a otras ciudades tangueras (Montevideo, Rosario).

Los directores como figura convocante (Troilo. Darienzo, etc.).

La imposición definitiva del tango canción, de rareza a primer plano.

Nueva poesía en el tango: la excelencia. Análisis general de la temática desde el origen, hasta este punto histórico, (De lo picaresco a la melancolía.) Manzi. Discépolo. Cátulo Castillo.

Nuevo mercado: Japón.

Audición musical: Segunda época de grandes clásicos (Uno. Sur. Malena. Los mareados)
.Análisis de las distintas versiones.

Grandes cantantes de la época (Goyeneche, Sosa, Floreal Ruiz, Charlo). La semilla de vanguardia.

En danza: Señas. Paradas. Sentido de giro.

Semana 10.

Presentaciones orales por grupo.

En clases anteriores elegirán por grupos un tema a desarrollar, que será convenido previamente con el docente.

En danza: Señas. Giros. Molinete. Contramolinete.

Semana 11.

Unidad 4: Modernización y vanguardia.

Contexto histórico y social. La extranjerización cultural.

El cambio de la orquestación: El regreso a los grupos chicos.

La inclusión de instrumentos eléctricos. La amplificación como parte del proceso.

La apertura a la experimentación (acercamiento de músicos de otros géneros al tango).

La intelectualización: Primeras academias dedicadas al tema. Nuevo espacio: las tanguerías.

Milonga rea. Edmundo Rivero y Julián Centella.

Audición musical: Primeras canciones del nuevo estilo cantado (Balada para un loco, Café la humedad).

Milonga rea. Clásicos tardíos.

En danza: Ganchos.

Semana 12.

Actividad de campo.

Concurrencia a un concierto.

Luego del evento los alumnos deberán redactar un informe describiendo sus impresiones en relación con lo estudiado hasta el momento. Los posibles grupos serán, según su agenda del momento: "Color Tango" o "La Camorra", u otro del estilo.

Duración del evento: 4 horas.

En danza: Sacadas.

Semana 13.

Unidad 4: Modernización y vanguardia.

Astor Piazzolla: Análisis general de su proceso de cambio dentro del Tango (1946 a 1970.)

Las influencias clásicas (Stravinsky, Bartók, Ravel).

Su relación con el jazz (Discos con Gerry Mulligan y Gary Barton).

La incursión en formaciones eléctricas (Inclusión de sintetizadores - período 70 y 80).

Obras sinfónicas para bandoneón.

Piazzolla "clásico".

Su labor en el cine.

Obras interpretadas por músicos ajenos al estilo. (Al di Meola. Chick Corea. Kronos

Quarter). La universalización de su obra y su legado.
Audición musical: Astor Piazzolla. Recorrido por su obra.
En danza: Combinaciones.

Semana 14.

Unidad 5: Periodo contemporáneo y actualidad.

Contexto histórico social. La apertura democrática.

"Tango Argentino" y la apertura de una nueva época. Nuevas figuras post-Piazzolla (Mederos, Ziegler, Binelli, Quinteto Real, etc.) Creación de la Escuela de Música Popular con cátedra de Tango.

La convivencia de estilos tangueros de distinta época interpretados por jóvenes. La influencia del tango en el movimiento rockero. Las nuevas radios y canales de televisión tangueros.

El crecimiento del nivel musical de los grupos tangueros extranjeros (Holanda, Japón, Dinamarca, Finlandia) y consolidación como lenguaje universal.

El tango como nuevo camino en los músicos jóvenes.

Debate sobre el futuro y la actualidad.

Audición musical: Nuevas tendencias. El tango en el rock.

En danza: Finales.

Semana 15.

Presentación de monografía final.

Charla informal sobre el temario general.

En danza: Examen.

Bibliografía general

Horacio Ferrer, "El siglo de oro del Tango" (Manrique Zago ediciones).

Oscar del Priore, "El Tango, de Villoldo a Piazzolla y después" (Manatial).

Luis Adolfo Sierra, "Historia de la orquesta típica" (Corregidor).

Humberto Barrella, "El tango después de Gardel, 1935/1959" (Corregidor).

Compilado, autores varios, "La historia del Tango" (Corregidor).

Blas Matamoro, "La ciudad del Tango" (Galerna).

José Gobello, "Palabras perdidas" (Amaro).

Simón Collier, "Gardel, su vida, su música".

Horacio Salas, "El Tango, una guía definitiva".

Ernesto Sábato, "Tango, discusión y clave" (Losada).

Jorge Farjat, "La inmigración" (Colección Arte y Memoria audiovisual).

Horacio Ferrer, "Tango, su historia y evolución".

Compilado, autores varios, "Crónicas de Buenos Aires".

Política de asistencia:

De acuerdo con la política de esta Universidad, el estudiante solo podrá tener 3 ausencias en el semestre. El porcentaje de asistencia que se requiere para estar en condiciones de rendir el examen final es de 80%.

Metodología de enseñanza:

La clase estará básicamente dividida en tres instancias:

- Introducción histórica del período.
- Desarrollo de los temas específicos con apoyo de las lecturas previas.
- Audición y/o ejercicios de audioperceptiva.

Se trabajará con apuntes, con video y grabaciones que estarán disponibles la semana anterior.

Tiempo estimado de lectura: 12 horas

Tiempo estimado de escucha musical no presencial: 15 horas

En danza:

El curso consta de horas de clases incluyendo un examen así como también practicas realizadas con intercambio de parejas y con variedad discográfica.

Al finalizar esta parte del curso se concurrirá a un lugar típico de baile.

Metodología de la Evaluación:

Se deberán aprobar cuatro instancias de evaluación:

Asistencia y participación : 20%

Exposición oral grupal (mitad de término) : 20%

Informe de actividades de campo y audiciones : 20%

Monografía final y disertación: 40%
