

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y LA PERFORMANCE MUSICAL DE LA ORQUESTA TÍPICA JUAN D'ARIENZO (Bs. As.) Y FLORIDA (Sta. Fe)

Mauricio Andrés Pitich

Universidad Nacional del Litoral

Área: Humanidades

Sub-área: Artes y Literatura

Grupo: Y

Palabras claves: Orquesta Típica, Tango, Análisis, Performance Musical

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende establecer semejanzas y diferencias en la interpretación musical a partir de una grabación que pertenecen a la Orquesta Típica Juna D'Arienzo (ciudad de Buenos Aires) y otra a la Orquesta Típica Florida (ciudad de Santa Fe), todo esto mediante el análisis de las mismas con los fundamentos técnicos de Julián Peralta (2012) y los fundamentos teóricos de la *Performance Theory*.

Julián Peralta (2012) en su libro *La Orquesta Típica*, establece parámetros y herramientas fundamentales para el análisis de las partituras de tango. Los "fundamentos técnicos", como él los denomina, incluyen: estructura, melodías, acompañamiento, elementos contrapuntísticos, armonía y orquestación.

Los estudios sobre interpretación (*Performance Studies*) surgieron como un campo interdisciplinario de las artes escénicas, puntualmente en el teatro y se fueron relacionando con la antropología, la lingüística, la sociología y otras áreas. La teoría de performance comienza a desarrollarse en la década del '60 y se consolida en el año 1980 con la creación del *Department of Performance Studies* en la *Tisch School of the Arts* dentro de la Universidad de New York. Dentro de las artes, *to perform* [escenificar/interpretar] es montar un espectáculo, una obra de teatro, una danza, un concierto. Richard Schechner (2012: 24) explica que "En los estudios sobre performance, se trata de manera intercultural las cuestiones de personificación, la acción, el comportamiento y la intermediación".

La *Musical Performance* es el área, dentro de la *Performance Theory*, que estudia la interpretación musical; ésta involucra diferentes elementos que varían según el género musical. Estas teorías sobre performance, son uno de los tantos medios o herramientas con las cuales se analizarán e intentarán explicar todos aquellos "detalles" interpretativos, como denomina Nicholas Cook (2013), que exceden la escritura musical o la grabación (audio/video) de una *performance* musical.

OBJETIVOS

El objetivo general de este análisis comparativo de performances es generar una herramienta para la comprensión de la interpretación musical, su contexto y el conocimiento del porqué de sus diferenciaciones. Los objetivos específicos son:

determinar los fundamentos técnicos del tango utilizados por las dos orquesta típicas y definir los fundamentos teóricos performáticos que influenciaron los resultados interpretativos en ambas grabaciones.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo es la siguiente: primero, se seleccionan grabaciones de un mismo tango interpretado por las dos orquestas típicas; en segundo lugar, se transcriben en partitura y explican de ambas grabaciones cada uno de los rasgos característicos del estilo tanguero (fundamentos técnicos) y se establecen diferenciaciones; tercero, se desarrollan los fundamentos teóricos de la *musical* performance que serán utilizados para la elaboración del análisis comparativo; en cuarto lugar, se confecciona un cuadro para el análisis comparativo de performances y se desarrollan los aspectos que son viables para el estudio según las fuentes disponibles.

RESULTADOS

En la primera instancia de investigación, el análisis de los fundamentos técnicos del tango, las fuentes de estudio utilizadas fueron dos grabaciones de audio de un mismo tango instrumental, “La cumparsita” (c. 1924) de Gerardo Matos Rodríguez. Una versión pertenece a la Orquesta Típica Juan D’Arienzo (CABA) y otra a la Orquesta Típica Florida (Sta. Fe). Son grabaciones que fueron registradas en estudios de grabación, ninguna es una actuación en vivo (con público presente).

Es importante destacar que la Orquesta Típica Florida (así como muchas otras orquestas típicas de tango de la Provincia de Santa Fe) imitaba a las orquestas de la ciudad de Buenos Aires, aquellas forjadoras de muchos de los estilos interpretativos en el género (Pitich, 2016). En consecuencia, se toma como punto de referencia o “versión original” a la interpretación de la Orquesta de Juan D’Arienzo. Los tangueros en muchas oportunidades consideraban como la “versión original” a la primera grabación o a la grabación que fue supervisada/aprobada por el compositor/autor del tango, este no es el caso ya que la O. T. Juan D’Arienzo grabó la cumparsita en varias oportunidades (1928, 1937, 1943, 1951 y 1963) pero la versión que más se popularizó y en la cual se basó la O. T. Florida es la del año 1951.

Hay que destacar que no se tuvo acceso (por la distancia temporal) a las partituras generales originales utilizadas por los músicos durante las grabaciones. Muchas de éstas fueron heredadas a otros músicos (la mayoría ya fallecidos), algunas perdidas, otras deterioradas y las orquestas fueron desintegradas. Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentran archivos de partituras originales, restauradas o reeditadas de las orquestas típicas. Además, hoy en día existen orquestas “tributo” a la orquesta original de Juan D’Arienzo pero ninguna de éstas trabaja con arreglos originales que pertenecieran a los músicos que grabaron sino que son transcripciones de las grabaciones. La única referencia escrita que se tiene sobre la composición de “La cumparsita” es la edición impresa de una editorial de c. 1924. Alrededor de estos años, uno de los principales objetivos de las editoriales era la ejecución práctica (facilitada) de la música que se imprimía para interpretar en los hogares. De esta manera, el análisis

musical de los fundamentos técnicos de las interpretaciones se realizó mediante la transcripción de las grabaciones. Una cuestión que hay que destacar es que no se sabe concretamente si los fraseos, dinámicas o cambios de tiempos, entre otros aspectos, estaban señalados o escritos en las partituras originales.

Todo el análisis minucioso de los fundamentos técnicos de las dos grabaciones involucra gráficos, cuadros y partituras de: la estructura (elementos constitutivos), las melodías (ligadas, rítmicas, adornos, variación, articulación combinada, y voces), los acompañamientos (marcato, síncopa, bordoneo, 3-3-2, pesante, blanca y coral), los elementos contrapuntísticos, la armonía y la orquestación. El análisis completo no se incluyó en dicho informe por su extensión.

En la segunda instancia, el análisis de la performance, se trató de abarcar la mayor cantidad de aspectos performáticos (texto-partitura, contexto social e historia, análisis, hermenéutica, práctica-ensayo, talento, emoción, inteligencia y técnica, entre otros) para evitar errores o dudas en la interpretación musical. En varias oportunidades, muchas veces por la distancia temporal, se vuelve imposible acceder a información precisa sobre dichas performances. Esto puede ser solucionado con una investigación histórica detallada pero sin la entrevista con los mismos protagonistas las conclusiones se vuelven subjetivas o dudosas.

La información de la interpretación y la información de su registro sirven para contextualizar el ámbito de la performance y su grabación. Mediante estos datos podemos deducir variables que pudieron modificar las interpretaciones como por ejemplo: dependiendo del año y el lugar de grabación, varía la evolución y disponibilidad o acceso a una determinada tecnología de grabación; otra variable es la toma de decisiones del sello discográfico. En el caso de la O. T. Juan D'Arienzo, las decisiones de los intérpretes no pudieron ser analizadas dado que no se realizaron entrevistas puntuales con los integrantes.

Como consecuencia de la falta del soporte musical escrito original, otro aspecto analítico de la performance que se deja de lado en este trabajo es el agregado o supresión de "información" o "detalles" que responden o hacen a cada estilo musical, en este caso, dentro del género tango. Así, en este análisis musical, resulta imposible determinar cuánto de lo que suena en las grabaciones escribían las orquestas en sus *particellas*. Lo que sí sabemos, por entrevistas que se han realizado a músicos de la Orquesta Típica Florida que estuvieron a su vez en contacto con Fulvio Salamanca (pianista de la orquesta de Juan D'Arienzo), es que muchos "yeites" o fraseos tangueros no se escribían porque eran de "conocimiento interpretativo común" para toda la orquesta, (Pitich, 2016).

Por último, no se descartan posibles errores de re-interpretación por parte del autor de este trabajo. Tanto en la recepción "colectiva" de la grabación (aquella que puede percibir y comprender el público general, ej.: "es tango", "es un violín", "es una grabación vieja") como en la recepción "personal" (la que puede escuchar el público especializado, ej.: "está en estilo D'Arienzo", "es un orquesta típica", "es un disco de vinilo por el sonido de la púa") los resultados pueden variar según el conocimiento empírico teórico-práctico de quién realiza el análisis.

CONCLUSIONES

En primer lugar, se analizaron los fundamentos técnicos del tango, a través de la transcripción en partituras de estas grabaciones, pudiendo corroborar las semejanzas y diferencias en sus interpretaciones. Aquí se pudieron observar como la Orquesta Típica Florida imita el estilo de la Orquesta Típica Juan D'Arienzo, esto se demuestra mediante el similar uso de los recursos técnicos tangueros: la melodía, el tempo, los contrapuntos, la armonía, el acompañamiento y la orquestación.

En segundo lugar, se buscó complementar la primera conclusión mediante un análisis comparativo creado a partir de la teoría de la performance musical. Aquí, aspectos que van más allá del análisis de las partituras entraron en discusión pudiéndose corroborar solamente, a partir de la percepción auditiva. De esta manera, el lenguaje del género (tango) y del estilo (D'Arienzo) en los dos casos es el mismo en cuanto a escritura pero sutilmente diferente en su performance (ejecución): las melodías (su uso en los arreglos de ambas orquesta es muy similar, varía el fraseo y algunos compases; la variación de bandoneón que es diferente), los tempos (ambas más rápido que otras orquesta típicas de la época pero los *acelerando* y *rallentandos* son diferentes entre sí), los contrapuntos (muchos de los solos de violín comenzaban desde la cuerda más grave del instrumento imitando el mugido de la vaca ("yeites") y el acompañamientos (marcato, blanca y síncopa) son característicos del estilo de D'Arienzo pero no por estar presente únicamente en su orquesta sino porque cada uno de estos fundamentos técnicos (que son propios de todo el género) son utilizados de una manera particular en este estilo, esto se puede percibir únicamente mediante la grabación. Así, por ejemplo, el marcato (recurso utilizado por muchas orquestas) en el estilo D'Arienzo suena mucho más staccato, liviano y con la misma acentuación en las cuatro negras del compás creando un ritmo constante –ideal para el baile. Además, se pueden mencionar otros "yeites" o "reglas" estilísticas que el público aficionado podía reconocer auditivamente en la sonoridad de una orquesta típica: la síncopa, el arrastre, la pelotita, la chicharra, el látigo, la yumba, etc.

Lamentablemente, este segundo análisis basado en la *Performance Theory* no pudo ser aplicado en todos sus aspectos dado que la cantidad de fuentes, entrevistas e información detallada sobre el contexto y el proceso completo de performance no se conoce por la distancia temporal del registro de las interpretaciones, la pérdida de muchos archivos y el fallecimiento de los integrantes.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

COOK, Nicholas, 2013. *Beyond the Score: Music as Performance*, New York, Oxford University Press.

PERALTA, Julián, 2012. *La Orquesta Típica. Mecánica y aplicación de los fundamentos técnicos del Tango*, Buenos Aires, 2da. Edición, Editorial de Puerto.

PITICH, Mauricio, 2016. "La Orquesta Típica Florida (Santa Fe ca. 1948-1974)" en Revista del Instituto Superior de Música N°15, Santa Fe, UNL, pp. 104-133.

RINK, John (ed.), 2002. *Musical Performance: A Guide to Understanding*, Cambridge, UK, Cambridge University Press.

SCHECHNER, Richard, 2012. *Estudios de la representación. Una introducción*. México: Fondo de Cultura Económica.