

2021 centenario de dos compositores Argentinos

Astor Piazzolla y Ariel Ramírez

Por Oscar Escalada

1921 fue un año con trascendencia para mí, ya que nacieron tres influyentes personas que a lo largo de su vida tuvieron una fuerte impronta en mi oficio de músico: mi madre, Astor Piazzolla y Ariel Ramírez.

Mi madre, fue quien me apoyó en el momento crítico de decidir entre la medicina y la música.

Piazzolla fue contundente en su influencia y mi contacto con lo académico se debe en gran parte a él, con quien además compartimos la productora discográfica y programas de televisión.

En cuanto a Ariel Ramírez, mi primer acercamiento fue cantando su Misa Criolla y luego con los años dirigiéndola reiteradamente con él al piano.

Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo y de niño sus padres emigraron a EE.UU. donde se instalaron en Brooklyn.

Este dato interesa, porque el estilo rítmico que lo caracterizó en la fórmula 3,3,2, (*Fig. 1*) le surgió por influencia de su amigo de la infancia proveniente de una familia judía. Ambas familias compartían reuniones en sus hogares, en las cuales el joven Astor escuchaba aquel ritmo.

Sin embargo, me permito sumar el hecho de que el ritmo original del tango es el de la habanera (*Fig 1 b*) que como se puede ver en el gráfico, sólo le falta la ligadura entre la corchea y la negra para ser similares. ⁽⁶⁾ Seguramente, ambos hechos han influido en él.

Ramírez nació en la Ciudad de Santa Fe, el 4 de septiembre del mismo año.

Al igual que a Piazzolla le sucedieron hechos fuera de su país e influyeron definitivamente en sus composiciones.

Estando de viaje por Alemania conoció a un par de monjas en el Convento de Mariannahill, de la ciudad de Würzburg donde estaba alojado. Ambas le contaron que en una casona cercana funcionaba un campo de concentración donde los que estaban detenidos serían enviados a la muerte. Ellas habían encontrado un hueco debajo de las defensas que rodeaban el lugar, donde dejaban cada noche un paquete con comida que a la mañana siguiente había desaparecido. Así lo hacían cada noche hasta que al año lo encontraron intacto.

El episodio tuvo una gran repercusión en el espíritu de Ariel, y sembró en él el deseo de componer algo religioso en homenaje a estas monjas, quienes se habían jugado la vida por ayudar a personas desconocidas.

A partir del Concilio Vaticano II, se produjeron grandes cambios en la Iglesia Católica entre las que se habilitó el uso de la lengua local en el canto litúrgico.

Su compañero de colegio en Santa Fe, llegó a ser el Obispo Catena quien le sugirió que componga una misa en español. Ariel se entusiasmó y finalmente la hizo basada en su profundo interés telúrico que lo llevó a utilizar formas musicales de raíz folclórica.

La Misa Criolla se la dedicó a las monjas de Mariannahill, las hermanas Elizabeth y Regina Brückner.

Es interesante ver que ambos compositores se basaron en sus tradiciones musicales que les sirvieron de base para el consiguiente desarrollo de sus obras. En el caso de Ramírez fue importante el Obispo Catena y en el de Piazzolla el de Nadia Boulanger.

La relación que tienen sus obras con el canto coral, no ha sido desarrollado por parte de ellos ya que en la Misa Criolla quien realizó la versión coral fue el R. P. Segade y en el caso de

Piazzolla las versiones corales de sus obras pertenecen a arreglos de terceros, salvo en el caso de la ópera *María de Buenos Aires*.

Tanto uno como otro compusieron obras integrales ya que además de la Misa Criolla, Ramírez compuso *Navidad Nuestra*, *Los Caudillos*, y *Mujeres Argentinas* de la cual forma parte la mundialmente famosa *Alfonsina y el Mar*.

A su vez Piazzolla fue influenciado por Antonio Vivaldi para componer las *Cuatro Estaciones Porteñas*, un grupo de cuatro tangos con el nombre de cada estación). También compuso *La Serie del Ángel* y la citada *María de Buenos Aires*.

Las técnicas compositivas de cada uno han sido diferentes ya que en el caso de Piazzolla, ser alumno de Alberto Ginastera y obtenido su beca de estudios con Nadia Boulanger lo habilitaron a un excelente manejo de la orquesta y una gran práctica en la composición.

Según su propia definición, después de su madre, Nadia fue la mujer más importante en su vida porque le dio el impulso para hacer su propia música contra toda adversidad.

¡Y vaya si la hubo...! Los tradicionalistas del tango consideraban que había destruido el tango. Por el contrario, en mi opinión creo que lo que hizo fue basarse sobre lo más tradicional del tango y darle alas para que vuele sin límite alguno. No se privó de utilizar la forma sonata, ni de utilizar fugas, ni de ampliar sus armonías, agregarle improvisaciones y hasta hacer un tango en 3/4.

Creo que su obra *Libertango* es una dramatización de lo que menciono más arriba. En primer lugar, es de destacar que para darle el nombre utilizó dos palabras que representan lo más valorizado para él: la libertad y el tango, de ahí *Libertango*.⁽¹⁾

Es una interesantísima composición basada en un ostinato (*Fig. 2*) que está presente durante toda la obra, a veces completo, a veces segmentado, pero siempre activo.

Hay una sensación de libertad cuando llega al puente. (*Fig. 3*) No creo que haya utilizado el ostinato porque sí. Más bien creo que buscaba una manera de expresar su logro de salir victorioso ante una reiteración oprobiosa que lo tenía atado a una tradición que buscaba su propio desarrollo. Cuando lo encontró, produjo esa explosión liberadora, que basado e las raíces, las enriqueció sin descartarlas.

Ramírez es más medido en su creación ya que, si bien tuvo la virtud de generar obras integrales en el ámbito del folclore argentino, su estructura interna provee de hermosas melodías, una armonía más amplia con gran belleza y en algunos casos un descuido de la forma en beneficio del texto, pero mantiene total control de la obra. No agrega improvisaciones, ni sus armonías son tan disruptivas.

Por ejemplo, el *Credo* anuncia que es una “*Chacarera trunca*”. En realidad no lo es ni por su forma ni por la distribución de sus acentos⁽²⁾.

Claro que no hubiera podido nunca mantener la forma de *chacarera* porque el largo texto del *Credo* no se lo hubiera permitido.

Pero la utilización del ritmo vivaz de la *chacarera* es muy atinado para la expresión del *Credo*. Un detalle interesante es que la obra está en modo menor, cambia a mayor en el momento en que el texto está hablando sobre la resurrección de Cristo. Este tipo de logogénesis⁽³⁾ ha sido utilizado por otros compositores pero es destacable que le haya servido para cumplir su propósito de “*Mettere il testo in musica*” como decía Zarlino.⁽⁴⁾

En el *Gloria* alterna adecuadamente entre el *carnavalito* (*Fig. 4*) danza binaria libre con un *yaraví* (*Fig 5*) más lento, un canto dulce y melancólico del altiplano andino. La obra utiliza una introducción de charango -pequeño cordófono del altiplano- cuya melodía reutilizará en el *yaraví* por el coro a *bocca chiusa*, tal vez representando el viento de aquella planicie.

Es muy acertada la elección de ambas especies ya que el *carnavalito* es una danza alegre apropiada al texto “*Gloria a Dios en las alturas...*”, etc. y el *yaraví* lento con el canto introspectivo de “*Señor, hijo único Jesucristo...*”, etc.

Astor Piazzolla escribió obras para orquesta, como el Concierto para bandoneón, y más de 30 arreglos orquestales de su más preciado tango Adiós Nonino, dedicado a su padre cuando estando de gira por Nueva York le avisaron que había fallecido.

Pero su producción es enorme, se habla de más de dos mil composiciones e innumerables arreglos de cada una de ellas.

También prolífico fue Ariel Ramírez quien además fue Presidente de SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Aunque su obra fue más íntima, ligada a los ritmos telúricos, marca aportes muy importantes. Destaco su producción de obras integrales, ya que hasta su llegada el folclore se limitaba a obras breves, características del estilo.

Astor Piazzolla falleció el 4 de julio de 1992 y Ariel Ramírez el 18 de febrero de 2010.

Gracias Astor y gracias Ariel que han podido entrar en ese mundo tan exquisito en el que se pueden ofrecer momentos de belleza y emoción para regocijo de sus semejantes.

- (1) *Los ejemplos adjuntos pertenecen al arreglo que hice para SATB con la anuencia de Neil. A Kjos, Music Publishers y del Gloria por Warner/Chappel Argentina.*
- (2) *La chacarera es una danza con coreografía. Si no mantiene la forma no se puede bailar y es trunca cuando el ritmo concluye en el tercer tiempo del compás de 3/4.*
- (3) *Logogénesis proviene del griego logos, palabra y genan, parir, origen. Es la relación del texto con la música.*
- (4) *Gioseffo Zarlino compositor italiano, teórico de la música del Renacimiento.*
- (5) *Gentilicio de Buenos Aires*
- (6) *La habanera tiene origen en la contradanza, llegada a España de la "country dance" de Inglaterra. Entre 1850 y 1890 ya el tango utilizaba ese ritmo. Para mayor información <https://recursocoral.com.ar/archivos/investigacion-sobre-la-etimologia-de-la-voz-tango-y-su-evolucion/>*

Ejemplos

Figura 1

Figura 1 b

Figura 2

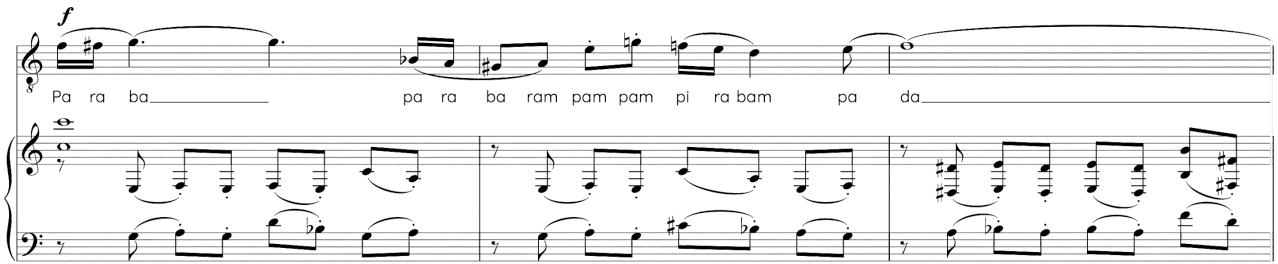

Figura 3

B Carnavalito $\text{♩} = 88$ **C** 15

Ten. sol. en las al-tu-ras Paz a los hom-bres Paz a los

S. Glo-ria a Dios y en la tie-rra paz a los hom-bres paz

A. Glo-ria a Dios y en la tie-rra paz paz

T. Glo-ria a Dios y en la tie-rra paz paz

B. Glo-ria a Dios y en la tie-rra paz paz

Figura 4

ad lib.

Ten. s. Se- ñor, Hi-jo U-ni-co Je-su-cris-to etc.

S. *ad lib.* U

A. *ad lib.* U

T. *ad lib.* U

B. *ad lib.* (b.c.)

Figura 5