

(PEAL 331) Tango, la expresión de Buenos Aires

Prof. José Paillacoy

Programa de Estudios Argentinos y Latinoamericanos

Universidad de Belgrano

Programa del curso 2011/ Course Syllabus 2011

Información del curso / Course Information

Ma-J 14:30-16:00 hs (C1) Aula 10-1

Ma-J 16:00-17:30 hs (C2) Aula 10-1

Instruction in: Spanish

Contacto / Contact Information

José Paillacoy <tango@lucianayjosetango.com.ar>

Descripción del curso / Course Description

El curso hace un recorrido histórico a través de esta expresión arquetípica de la cultura argentina, analizando su evolución y desarrollo en el campo de la danza, la música y la poesía. Es también objetivo del curso desarrollar la audio-percepción musical del alumno, para que pueda apreciar y reconocer distintos estilos e instrumentos característicos. El curso ofrece el aprendizaje de la danza, con todos los pasos y figuras sistemáticas para que los alumnos adquieran la técnica de improvisación característica de este baile popular, lo que facilitará la comprensión de la idiosincrasia del personaje milonguero en la historia del tango argentino.

Requisitos del curso / Course Requirements

Se espera que los alumnos trabajen con apuntes, con video y con grabaciones. El tiempo estimado de lectura son 12 horas y el tiempo estimado de escucha musical no presencial es de 15 horas. De acuerdo con la política de esta universidad, el estudiante debe asistir el 75 % de las clases para ser alumno regular. La clase de danza que se realiza los días jueves es parte del curso. Los alumnos deben visitar un lugar típico de baile fuera del horario de clase y por su cuenta. Se espera que los alumnos consulten un artículo de la biblioteca digital (Jstor / Wilson Web) para enriquecer sus trabajos escritos. Esta prohibido el uso de Wikipedia. Es política de la universidad suspender al alumno que incurra en plagio por dos años. Esta decisión afectará no sólo al curso en el que haya sucedido el plagio sino a todos los cursos que toma ese semestre. Las clases por feriado nacional no se recuperan.

Sistema de evaluación/ Grading Policy

Participación en teoría	10 %
Participación en danza	10 %
Informe (actividades de campo y audiciones)	20 %
Presentación oral grupal (Midterm)	20 %
Monografía final	20 %
Examen final de danza	20 %

Para una mejor comprensión de la transferencia de la nota al sistema europeo o norteamericano, consultar la tabla comparativa en el manual del estudiante.

Textos y materiales requeridos / Required Textbooks and Materials

Cuadernillo del curso / Course Reader.
Selección de Tangos, ed. CD

Calendario Académico / Academic Calendar

Semana 1

Unidad 1:

Presentación del curso y relevamiento de la experiencia e intereses de los estudiantes. Contexto social y político de los orígenes (1880). Buenos Aires como capital y como centro de la inmigración interna y externa. Panorama social y musical. Orígenes de la palabra Tango. Bailar con Cortes y Quebradas. Los antecesores musicales y danzísticos (Tango Andaluz, Tango Negro, Habanera, Milonga y Candombe). Audición musical y fílmica: orígenes. Danza: "Paso básico", Ejercicios específicos.

Semana 2

Unidad 1: Los orígenes. Personajes: El gaucho. El negro. El compadrito. Los inmigrantes europeos. Payadores. El prostíbulo y el conventillo como lugares de encuentros de culturas. El lunfardo. Surgimiento de las primeras letras. Los tríos. Segunda época de la danza: Plano coreográfico. El organito como difusor callejero. Los primeros Tangos escritos. La aparición del bandoneón. Audición musical y fílmica: Tangos de la guardia vieja. Danza: "Ocho adelante", "Ocho atrás".

Jueves 24 de marzo feriado nacional (no hay clase)

Semana 3

Unidad 1: La organización. Contexto histórico y social. Auge de la inmigración. Tercera época de la danza: Espacio Coreográfico. "El Cachafaz", "Turco" Aín, Carmecita Calderón. Fundación de la guardia vieja. Formación del sexteto como primera estructura estándar: la Orquesta Típica. La salida del Tango del arrabal hacia el centro. Los primeros bailes (Arolas, Firpo.) Las primeras letras más 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. Primer película sonora argentina: "Tango".

Danza: "Frenos", "Caminata".

Semana 4

Revisión de la Unidad 1. Contextualización y trabajo grupal. Desarrollo de los principales ejes temáticos del período. Buenos Aires en imágenes (1850-1900), las orquestas típicas. "Las Poseídas", Prohibición Papal (Clero). Jean Richepin, organizador de concursos de Tango. Audición: primeras grabaciones de la Guardia Vieja (Greco, Arolas, Firpo). Evolución y recorrido de la danza, música y letras. Análisis de texto de sainete. Presentación oral sobre: "El Cachafaz" y Eduardo Arolas.

Danza: "Doble cruzada", "Variación de doble cruzada".

Semana 5

Unidad 2: Carlos Gardel. Sus orígenes en la canción gauchesca. El paso al Tango (surgimiento del Tango-canción). "Mi noche triste". 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 y fílmica: Carlos Gardel. Presentación oral sobre: Juan Canaro y Julio De Caro

Danza: "Sandwich", Adornos femeninos.

Semana 6

Escritura coreográfica. Audición. Concurrirá el bandoneonista Jorge Donadío. El instrumento, sonidos y posibilidades. Solos de bandoneón. Danza: "Giro a la izquierda", "Giro a la derecha".

Jueves 21 de abril feriado nacional (no hay clase)

Semana 7

Unidad 3: Cuarta época de la danza: Conjunción total. D'arienzo, De Angelis, Maffia, Di Sarli, Troilo, Pugliese, Caló. Primeros Tangos sinfónicos. La evolución orquestal: del sexteto a las grandes orquestas. Ejercitación rítmica: Definitiva separación de Milonga y Tango. Esplendor del Tango cantado. El arreglador. La radio: el primer gran difusor. Surgimiento de los grandes clásicos del género. Audición musical y fílmica: Grandes orquestas. Presentación oral sobre: Enrique Santos Discépolo y Osvaldo Pugliese
Danza: "Función social", Ejercicios específicos.

Semana 8

Unidad 3: La edad de oro. La crisis del 30. Contexto social e Histórico. Rivalidad entre los barrios o simpatizantes de orquestas. Las nuevas letras y su reflejo de la sociedad. Discépolo y la ironía. Las bandas sonoras remplazan al número vivo ¿La muerte del Tango? El lunfardo. La reflexión sobre el Tango. El nuevo empuje a través de la muerte de Gardel y del Cine. El retorno de los milongueros. D'Arienzo por los clubes de barrio. Audición musical y fílmica: grandes Tangos del período. Presentación oral sobre: Anibal Troilo y Juan D'arienzo.
Danza: "Milonga", "Vals cruzado".

Semana 9

Unidad 3: La edad de oro. Los cuarenta. Códigos de los salones de baile (cabeceo, pañuelo, etc.). Política y Tango: El uso del Tango como unidad de identidad. La Guerra para los países no-beligerantes. Los directores como figura convocante (Troilo, D'arienzo, etc.). La imposición definitiva del Tango canción. 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. Presentación oral sobre: Cátulo Castillo y Homero Manzi.
Danza: "Vaiven", "Silencio".

Semana 10

Presentaciones orales por grupo de las películas ya asignadas en clases anteriores, que será convenido previamente con el docente.
Danza: "Ganchos directos", "Ganchos indirectos".

Semana 11

Unidad 4: Quinta época de la danza: El despegue del piso. Juan Carlos Copes. Modernización y vanguardia. Contexto histórico y social. La extranjerización cultural. El cambio de la orquestación: El regreso a los grupos reducidos. La inclusión de instrumentos eléctricos. La amplificación como parte del proceso. La apertura a la experimentación (acercamiento de músicos de otros géneros al tango). Nuevo espacio: las tanguerías. Edmundo Rivero y Julián Centella. Audición musical y fílmica: Primeras canciones del nuevo estilo cantado (Balada para un loco, Café la humedad). Milonga rea. Clásicos tardíos. Presentaciones orales sobre: Edmundo Rivero y Julio Sosa.

Danza: "Lápiz", "Doble sacada" (derecha e izquierda).

Semana 12

Actividad de campo: concurrencia a un espectáculo integral de Tango (danza, música y canto). Los alumnos referirán grupalmente lo redactado en el informe a entregar describiendo sus impresiones en relación con lo estudiado hasta el momento. Los shows recomendados serán, según su agenda del momento: "Su Majestad... El Tango", "Nuestro Embajador... El Tango" (dir: José Paillacoy). La intelectualización: Primeras academias dedicadas al tema. Presentación oral sobre: Academia Nacional del Tango y Academia Porteña del Lunfardo.

Danza: "Voleos", "Gancho masculino".

Semana 13

Unidad 4:

Sexta época de la danza: Proyección artística. 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". París y Roma. 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 y fílmica: Astor Piazzolla. Recorrido por su obra. Presentación oral sobre: Mariano Mores.

Danza: "Doble sacada" (izquierda y derecha), "Sandwich" (salida al 2).

Semana 14

Unidad 5: Periodo contemporáneo y actualidad. Contexto histórico social. La apertura democrática. Séptima época: "Tango Argentino" en París , Japón , EEUU, etc 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 (1987). 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 (Fm Tango y Sólo Tango). Los Tango-shows y las milongas. Tango "Milonguero" y "Nuevo". El crecimiento del nivel musical de los grupos tangueros extranjeros y consolidación como lenguaje universal. El Tango como nuevo camino en los músicos jóvenes. El fenómeno del Tango-electrónico. Debate sobre el futuro y la actualidad. Audición musical y fílmica: Nuevas tendencias. El Tango en el rock. Nuevas tendencias. Beneficios físicos del baile (mente, cuerpo y espíritu). Entrega de Monografía final. Presentación oral sobre: Juan Carlos Copes y "Tango Argentino" (espectáculo musical). Danza: "Salida Milonguera", "Sentada".

Semana 15

Devolución de monografía final y disertación final. Charla sobre el temario general.
Danza: Examen final

Bibliografía General

- Azzi, Susana y Somin Collier, *Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla*. USA: Oxford University Press, 2000.
- Barrella, Humberto. *El tango después de Gardel, 1935/1959*. Buenos Aires: Corregidor, 1999.
- Collier, Simón. *Carlos Gardel, su vida, su música, su época*. Buenos Aires: Adriadna.
- Compilado, autores varios. *La historia del Tango*. 19 Vol. Buenos Aires: Corregidor, 1999.
- Compilado, autores varios (online), *Crónicas de Buenos Aires*.
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/300885.pdf>
- Del Priore, Oscar. *El Tango, de Villoldo a Piazzolla y después*. Buenos Aires: Manantial, 1999.
- Farjat, Jorge. *La inmigración: historia ilustrada y memoria audiovisual*. Buenos Aires: Colección Arte, 1999.
- Ferrer, Horacio. *El siglo de oro del Tango*. Buenos Aires: Manrique Zago, 1998.
- - -. *Tango, su historia y evolución*. Buenos Aires: Manrique Zago, 1998.

Gobello, José. *Palabras perdidas*. Buenos Aires: Amaro, 1973.
- - -. Breve Historia Crítica del Tango. Buenos Aires: Corregidor, 2009.
Matamoro, Blas. *La ciudad del Tango*. Buenos Aires: Galerna, 1969.
Salas, Horacio. *El Tango, una guía definitiva*. Buenos Aires: Manantial, 2008.
Sábato, Ernesto. *Tango, discusión y clave*. Buenos Aires: Losada, 1997
Sem. *Las Poseídas*. Buenos Aires: Academia Porteña del Lunfardo.
Sierra, Luis Adolfo. *Historia de la orquesta típica*. Buenos Aires: Corregidor, 1997.