

■ UN TANGO ORIGINAL PARA BANDA SINFÓNICA EN LOS ESTADOS UNIDOS

ADRIÁN ENRIQUE PLACENTI

Academia Porteña del Lunfardo

adrianplacenti@hotmail.com

RESUMEN

En el año 2016 fui invitado como artista en residencia por el Departamento de Música de *Baker University*, situada en la ciudad de Baldwin, Kansas, EE.UU. y comisionado para escribir un tango para Banda Sinfónica y realizar otras actividades académicas relativas a nuestra música ciudadana. La escritura de la obra suponía ciertos desafíos: un grupo instrumental extraño para el género y la decisión ciertas cuestiones de escritura, sobre todo, lo relativo a modos de ejecución propios del tango que no se pautan. Deseaba lograr una sonoridad cercana al tango sobre todo en lo rítmico y en lo expresivo. Instrumenté mi tango: *Nunca más (vendás en los ojos)*. Las actividades incluían más conciertos, conferencias y clases magistrales. El Ministerio de Relaciones y Culto de la Nación declaró las Actividades realizadas en EE.UU. de Alto interés Cultural y Artístico.

Palabras clave: tango nuevo, banda sinfónica, composición, Argentina, arreglo musical.

AN ORIGINAL TANGO FOR SYMPHONIC BAND IN UNITED STATES.

ABSTRACT

94

In 2016, the Baker University's Music Department, located in the city of Baldwin, Kansas, USA, invited me as a resident artist, and they commissioned me to write a tango for Symphonic Band and to perform other academic activities related to the Buenos Aires's music. The work entailed certain challenges: a strange instrumental group for the genre and the decision of certain written questions, above all, with respect to the modes of execution of the tango that are not regulated. I wanted to achieve a sonority close to tango, especially in the rhythmic and expressive aspects. I did an arrangement of my own tango: *Nunca más (vendás en los ojos)*. The activities included another concerts, lectures and master classes. The Ministry of Relations and Worship of the Argentina declared Activities of High Cultural and Artistic interest.

Keywords: new tango, symphonic band, composition, Argentina, musical arrangement.

Invitación

En el año 2015 se contacta conmigo la Dra. Trilla Lyerla, directora del Departamento de Música de la Universidad de Baker, situada en la ciudad de Baldwin, Kansas, EE.UU. interesada en el tango argentino y en la realización de una serie de actividades en la Universidad. Dos años antes yo había estado desarrollando una serie de conciertos y actividades (siempre con el Tango como eje) en la Universidad de Graceland, Iowa, EE.UU. y un profesor común a ambas universidades, el Dr. Frank Pérez, Director de Bandas, propone mi participación en la Universidad de Baker para acercar a sus alumnos al tango en el marco de un programa pedagógico del Departamento de Música de la Universidad orientado al acercamiento y contacto de los estudiantes con compositores de diversos géneros musicales. Entre sus intereses estaban la realización de conciertos, clínicas o *workshops* de elementos técnicos dentro del tango, alguna conferencia y la ejecución de algún tango original para Banda sinfónica de vientos. La invitación se extendió, luego de conversaciones, a la Profesora y violinista Mariana Cañardo con quién conformamos habitualmente un dúo instrumental ejecutando tangos.

Acordamos entonces realizar hacia el mes mayo de 2016 una semana de trabajo dedicada al Tango Argentino que incluiría las siguientes actividades: como actividad central el concierto y estreno de mi tango *Nunca más (vendás en los ojos)* para Banda Sinfónica donde además participaría como pianista; una serie de conciertos a dúo de piano y violín en distintos ámbitos: la Universidad, la Escuela Pública de la ciudad y en la ciudad de Kansas; una conferencia acerca de la historia del tango; clases de recursos técnicos y expresivos en el piano y en el violín para los alumnos de las respectivas cátedras.

Planificación de las actividades

Las expectativas del departamento de música se centraban en el intercambio del compositor con los alumnos y los músicos de la Banda siendo central la experiencia directa, el contacto simultáneo con la obra y con quién la ha escrito como, así como el ampliar el horizonte musical y acercar a los alumnos a géneros musicales no habituales para ellos, en este caso el tango.

Las actividades las planifiqué teniendo en cuenta lo hablado previamente con el cuerpo docente (no habría tiempo de una evaluación diagnóstica de los grupos), y también me apoyé la experiencia previa de características similares que desarrollé anteriormente en la Universidad Graceland, en el estado de Iowa.

Los alumnos y músicos tenían muy poco conocimiento del tango en tanto género musical. Prácticamente se reducía a cierto conocimiento del baile (como figura icónica y no porque lo bailaran) y algo de la obra de Astor Piazzolla. Respecto de las clases de piano la profesora de la cátedra me orientó acerca del nivel técnico de sus alumnos y yo le envié material, un cuadernillo de trabajo de partituras preparado por mí con elementos del género para que lo vayan viendo anticipadamente y luego trabajarlo con ellos a mi llegada. La propuesta consistía en llevar a cabo un primer acercamiento al tango y el trabajo se realizaría a lo largo de esa semana en una clase grupal y luego en clases individuales pactadas con casa alumno.

La conferencia tenía como objetivo acercarlos a los momentos más destacados de la historia del tango: la guardia vieja, el tango canción, la época de las grandes orquestas, el tango de vanguardia y la actualidad. La misma fue planificada con ejemplos de audio ilustrativos.

Los conciertos a dúo de piano y violín incluirían tangos tradicionales y obras más y se desarrollarían en distintos ámbitos: en la Universidad, en la Escuela Pública de la ciudad y en la ciudad de Kansas.

Finalmente, para la obra para Banda Sinfónica de vientos mi intención estuvo orientada a resolver el arreglo musical para que suene lo más cerca posible a un tango tradicional y no escribir un tango estilizado o una obra sinfónica estilo tango. El tango por mi elegido para ser ejecutado había sido previamente grabado y editado con instrumentos tradicionales del género (cuarteto de bandoneón, piano, violín, guitarra), decisión que adopté pensando que sería de gran utilidad que los músicos de la Banda contasen con un referente auditivo.

96

Harían algunas lecturas de la obra en instancias previas a mi llegada a los EE.UU. y luego se había planificado 3 ensayos con mi presencia: sería un momento en el cual compartiría mi parecer y sugeriría indicaciones, sería el momento de intercambio, donde se le terminaría de dar forma a la obra, más que nada a los aspectos expresivos y donde entre todos terminaríamos de armar la obra.

La Universidad cuenta con un buen nivel académico en sus estudiantes y más allá de las cuestiones técnicas a resolver y actividades a desarrollar, el gran desafío que se presentó delante mío tenía que ver más bien con el de sentirme de alguna forma embajador de nuestro arte. El tango es la música que se escuchaba en mi hogar de niño y es un género musical que nos representa. Para mí esto es una cuestión central y es de alguna forma una responsabilidad que asumo con gusto y placer. Quería entonces encontrar la forma y los caminos para acercarlos a nuestra música, manifestación tan propia de nuestra cultura que nos representa inequívocamente en el mundo con su sello característico.

El tango es un género popular que se ha nutrido de lo académico. Pensemos en su desarrollo, en la complejidad de algunas de sus manifestaciones, en la complejidad de sus orquestaciones. Pero como todo género popular tiene sus propios modos de ejecución, modos que generalmente no están pautados en la partitura pero que los músicos habituados a dichos lenguajes los conocen y los ponen en práctica intuitivamente o acuerdan sus usos verbalmente en los ensayos. Como esto no pasaría con mi obra, ejecutada por músicos Norteamericanos desconocedores del estilo y, dado que mi interés era acercar la producción musical lo más posible al género (teniendo muy en cuenta que la formación instrumental que lo ejecutaría y su sonoridad no contribuirían a esta premisa), decidí escribir con detalle aquellos recursos que habitualmente no se los pauta: acentos, arrastres (síncopas que funcionan como anticipaciones usualmente de ciertos tiempos fuertes), fraseos en las melodías, etc. La cuestión sonora y la asignación de los diferentes timbres a las diferentes melodías o acompañamientos rítmicos también era un punto a resolver sumado a la estrechez de registro del conjunto instrumental y la escasa variedad tímbrica, sobretodo, comparándolo a una orquesta o un sexteto típico de tango.

*Nunca más (vendas en los ojos)*¹

El instrumental requerido fue el siguiente: 1 flautín, 1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes, 4 clarinetes en Sib, 1 clarinete bajo en Sib, 3 saxos altos, 1 saxo tenor, 1 saxo barítono, 3 trompetas en Sib, 4 trompas en Fa, 3 trombones, 1 barítono, 1 tuba, 1 piano y percusión: placas, platillos, redoblante, tom toms, y 1 bombo.

La forma es A-B-A' siendo sus partes contrastantes. Consideré una buena opción el contraste de las partes en la elección de la obra, una de ellas escrita más a la manera tradicional, más lírica y marcada en compás de 4 tiempos y la otra un poco más moderna, rítmica y marcada en compás de 3+3+2. La oposición de carácter entre las partes es una característica que Astor Piazzolla sintetizó en muchas de sus obras y a mi juicio esto ofrecía la posibilidad de mostrar dos aspectos rítmicos tan distintos como centrales en el tango.

La parte A está en compás aditivo 3+3+2 con un motivo melódico de dos compases, el primero de ellos con una nota larga y el segundo resolviendo con corcheas. Dicho motivo melódico se repite insistentemente con cambios armónicos y se va desarrollando en 4 frases de 8 compases en un crescendo. (Aclaración: en la partitura enviada a los Estados Unidos, el 3+3+2 lo escribí en 4/4 con síncopas a pedido del director).

Piano

Em9 E9(b9) F#m7(b9)/E

6 8^{pizz.}

C M7(b9) B7 Em9

Imagen 1. Motivo parte A

El crescendo culmina en una cadencia libre.

¹ La partitura completa se puede descargar del siguiente link:
<https://es.slideshare.net/AdrianPlacenti/nunca-mas-vendas-en-los-ojos> [último acceso 05/02/2019].

Imagen 2. Cadencia final de parte A

El crescendo lo resolví con la sumatoria de instrumentos y cambios tímbricos. La base armónico-rítmica basada en el compás 3+3+2 se la otorgué a los metales graves (trombones y tuba) y luego se irían agregando las trompetas y trompas. El piano está apoyando todo el tiempo dicha función rítmica y la percusión se iría agregando e incrementando en participación en cada frase para culminar en un acorde de dominante a *tutti*. A partir de allí comienza una cadencia solista que se la asigné al clarinete. Encontré en el clarinete un sonido cálido y un instrumento lo suficientemente expresivo y maleable como para realizar dicha cadencia que habitualmente la hace el violín. En cuanto a la línea melódica principal el planteo fue el de ir sumando instrumentos (maderas) empezando con lengüetas dobles más una sola flauta.

La parte B está en compás de 4/4. También en lenguaje tonal y encuadrado en las características del género. La misma está planteada en base a una secuencia armónica que se repite 4 veces a modo de ostinato armónico.

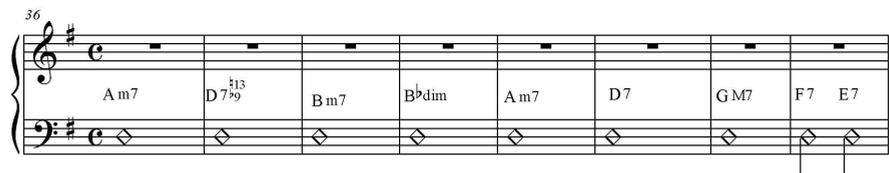

Imagen 3. Secuencia armónica parte B

Por encima de dicho ostinato se describe una melodía que avanza y se desarrolla, con un espíritu lírico y que va aumentando en tensión y la densidad de notas por compás. Acá también el sector crece hacia un *tutti* orquestal resuelto con un incremento progresivo en cantidad de instrumentos como así la incorporación de una contra melodía en los últimos compases. La primera de las frases, un momento donde se detiene el movimiento de la obra con un carácter introspectivo, habitualmente realizada en un solo de piano se la otorgué al trombón sobre una armonía de saxos.

The image displays a page of a musical score for a symphonic band. The score is organized into several systems of staves. The instruments listed on the left include Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe 1-2 (Ob. 1-2), Bassoon 1-2 (Bsn. 1-2), Clarinet 1-2 (B. Cl.), Clarinet 3-4 (Cl.), Saxophone Alto 1 (A. Sx. 1), Saxophone Alto 2-3 (A. Sx. 2-3), Tenor Saxophone (T. Sx.), Bass Saxophone (B. Sx.), Trombone 1-3 (B. Tpt.), Horn 1-4 (Hn.), Trombone 1-3 (Tbn.), Baritone (Bar.), Tuba, Mellophone (Mal.), Cymbal (Cym.), Snare Drum (S. Dr.), Tom-Tom (T. T.), Bass Drum (B. Dr.), and Piano (Pno.).

The score features various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings such as *mp* (mezzo-piano) and *p* (piano). Performance instructions like "SOLO Clarinet 3-4" and "mp Expressive" are present. The score is divided into measures, with measure numbers 29 through 38 indicated at the bottom of several staves. A rehearsal mark 'D' is located at the top of the first system.

Imagen 4. Tema B. Melodía en Trombón sobre sostén armónico de saxos. En los compases previos se observa la cadencia en clarinete.

En este sector central, escrito a la manera más tradicional del tango, tuve que resolver desde la orquestación y la escritura algunas cuestiones relativas a ciertos elementos técnicos propios del tango y a cierta característica rítmica: los "*marcados en 4*", "*arrastrés*" y "*síncopas*", "*campanitas*" y "*armonías*". Los "*arrastrés*"² hacia la "*síncopa*"³ los escribí desde la parte débil del 4to. tiempo (última corchea del compás) ligándolas hacia los primeros tiempos con un regulador *crescendo* en clarinete bajo y saxos graves. El primer tiempo del compás es ejecutado por la tuba y el bombo además del piano. Las "*campanitas*"⁴ las asigné a las placas y al piano. (Ver imagen 5).

Para los "*marcados en 4*" decidí realizar la línea melódica grave en el piano y la tuba *legatos*. Las 4 negras que habitualmente marcan staccato se las asigné básicamente a las lengüetas: saxos y fagotes, con un refuerzo de trombones. La gran caja marca también las 4 negras por compás. Introduce una segunda línea a modo de "*armonías*"⁵. Ese recurso dándoselo básicamente a las maderas más un refuerzo del primer trombón. (Ver imagen 6).

El final de la parte central es un gran *tutti* sobre el acorde de Dominante y la re exposición de la parte B presenta una variación de la melodía, con un carácter más rítmico y volviendo al ritmo 3+3+2. (Ver imagen 7).

En los últimos compases que realiza un *marcato* tipo "*yumba*", en 4, con glissandos en trombones y saxos. (Ver imagen 8).

A modo de reflexión final

La experiencia fue enriquecedora para todos quienes participamos de ella. Hubo una semana, en mayo del año 2016, en la que la Universidad Baker se llenó de tango, en la que nuestra música sonó en cada pasillo y aula de la misma. El entusiasmo, y la participación fueron manifiestos y gratificantes. La comunidad educativa, una comunidad del interior profundo de los EE.UU., con una mirada muy hacia adentro de sí, se abrió de alguna manera a un modo de expresión y una sensibilidad expresiva ajena para ellos con avidez y excelente predisposición.

² Los llamados arrastres en el tango son unos impulsos (*síncopas*) que anticipan los primeros tiempos de los compases (o los terceros tiempos) desde el final del compás anterior (o tiempo anterior).

³ "*Síncopa*" es el nombre popular de un ritmo o patrón usado en el tango que aunque según el estilo del mismo se ejecute de distinta manera, podríamos simplificarlo como un esquema rítmico de dos corcheas en el primer tiempo del compás, silencio de negra en el segundo y blanca ocupando tercer y cuarto tiempo.

⁴ "*Campanitas*" es un efecto rítmico y agudo posible, a modo de respuesta en el 4to. tiempo del compás de la "*síncopa*" que habitualmente realiza el piano.

⁵ Las llamadas popularmente "*armonías*", melodía secundaria en notas comparativamente más largas que las notas de la melodía principal, dan un color en el espectro agudo de la orquesta creando cierta tensión.

The image displays a musical score for a symphonic band, titled "Síncopas con campanitas". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for different instruments. The instruments listed on the left include Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe 1-2 (Ob. 1-2), Bassoon 1-2 (Bm. 1-2), Clarinet in B-flat 1-2 (B. Cl.), Clarinet in C 3-4 (C. Cl.), Saxophone Alto 1 (A. Sx. 1), Saxophone Alto 2-3 (A. Sx. 2-3), Tenor Saxophone (T. Sx.), Bass Saxophone (B. Sx.), Trumpet 1 (B. Tpt.), Trumpet 2 (Tpt. 2), Trumpet 3 (Tpt. 3), Horn 1 (Hn. 1), Horn 2 (Hn. 2), Horn 3 (Hn. 3), Horn 4 (Hn. 4), Trombone 1 (Tbn. 1), Trombone 2 (Tbn. 2), Trombone 3 (Tbn. 3), Baritone (Bar.), Tuba (Tuba), Mellophone (Mal.), Cymbal (Cym.), Snare Drum (S. Dr.), Tom-Tom (T.T.), Bass Drum (B. Dr.), and Piano (Pno.). The score is written in 2/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The music is marked with a dynamic of *mf* (mezzo-forte). Several syncopated notes are highlighted with red circles: in the Clarinet in B-flat 1-2 part (measures 32-33), the Tenor Saxophone part (measures 32-33), and the Bass Drum part (measures 32-33). A green circle highlights a note in the Mellophone part (measure 33). The score includes measure numbers 32 through 37. The word "Legato" is written below the Tuba part in measure 37. The page number "101" is printed on the right side of the score.

Imagen 5. "Síncopas con campanitas"

ADRIÁN ENRIQUE PLACENTI

Revista del IIMCV Vol. 33, N°1, Año 33 - ISSN: 2683-7145
Ponencia / Paper

102

The image displays a page of a musical score for a symphony orchestra, featuring various instruments and their parts. The score is annotated with several elements:

- Red Circles:** These highlight specific measures in the Bassoon 1-2 (Bm. 1-2), Saxophone 1 (A. Sx. 1), Trombone 1 (Tbn. 1), and Piano (Phno.) parts, indicating a *marcato* marking.
- Green Circles:** These highlight measures in the Clarinet (B. Cl.), Saxophone 2-3 (A. Sx. 2-3), Trombone 2-3 (Tbn. 2-3), and Piano (Phno.) parts, indicating a *legato* marking.
- Blue Arrows:** These point to the melodic lines in the Flute (Fl.), Clarinet in B-flat (Bb. Cl.), Trumpet in B-flat (B. Tpt.), Trombone 1 (Tbn. 1), and Baritone (Bar.) parts.
- Celeste Arrows:** These point to the secondary melodic lines or harmonies in the Flute (Fl.), Clarinet in B-flat (Bb. Cl.), Trombone 2-3 (Tbn. 2-3), and Piano (Phno.) parts.

The score includes parts for Flute (Fl.), Bassoon 1-2 (Bm. 1-2), Clarinet in B-flat (Bb. Cl.), Saxophone 1 (A. Sx. 1), Saxophone 2-3 (A. Sx. 2-3), Trumpet in B-flat (B. Tpt.), Horns (Hn.), Trombone 1 (Tbn. 1), Trombone 2-3 (Tbn. 2-3), Baritone (Bar.), Tuba, Mellophone (Mal.), Cymbals (Cym.), Snare Drum (S. Dr.), Tom-Tom (T. T.), Bass Drum (B. Dr.), and Piano (Phno.). The score is marked with dynamics such as *f* (forte) and *sfz* (sforzando), and includes performance instructions like *marcato* and *legato*.

Imagen 6. Los círculos rojos y verdes muestran el *marcato* en 4, las flechas azules la melodía y las celestes la línea melódica secundaria o "armonía"

68

Em9

E 9(b5)

72

F#m7(b5)/E

CM7(b5)

B7

Imagen 7. Re-exposición A. Motivo variado

Además, un tango del siglo XXI fue eje central de las actividades. La obra se ejecutó en un magnífico auditorio con gran aceptación del público. La entrega fue total de parte de los instrumentistas y del Director el Maestro Frank Pérez tanto en el concierto como en los ensayos. Encontré un grupo muy entusiasta y ávido de aprender y hacer música. A propósito de los ensayos y a modo ejemplo siempre nos quedábamos más tiempo del pautado y los músicos no cesaban de preguntar y mostrarme posible formas de ejecutar tal o cual pasaje musical para optimizarlo en todo lo posible. El clima de trabajo fue muy exigente pero a la vez muy comprometido y el clima de trabajo se desarrolló con alegría. Todos intentamos conseguir el mejor resultado posible. El ida y vuelta fue muy enriquecedor. El cuerpo docente y la conducción del Departamento de Música quedaron satisfechos y contentos. El resultado artístico fue muy bueno y los desafíos resueltos.

Finalmente, haber llevado nuestra música, y en particular un tango de mi autoría al corazón de los Estados Unidos ha sido un privilegio para mí, del que me siento profundamente agradecido.

Nunca más (vendas en los ojos)

104

The image displays a page of a musical score for the piece "Nunca más (vendas en los ojos)". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left include Piccolo (Picc.), Flute (Fl.), Oboe 1 & 2 (Ob. 1-2), Bassoon 1 & 2 (Bm. 1-2), Clarinet in B-flat 1 & 2 (B. Cl.), Clarinet in C (B. Cl.), Saxophone Alto 1 (A. Sx. 1), Saxophones Alto 2 & 3 (A. Sx. 2-3), Saxophone Tenor (T. Sx.), Saxophone Bass (B. Sx.), Trumpet in B-flat 1, 2, and 3 (B. Trp.), Horns 1, 2, 3, and 4 (Hn.), Trombone 1, 2, and 3 (Tbn.), Baritone (Bar.), Tuba (Tuba), Mellophone (Mal.), Cymbal (Cym.), Snare Drum (S. Dr.), Tom Tom (T. T.), Bass Drum (B. Dr.), and Piano (Pno.). The score features various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. Several measures in the Flute, Bassoon, Saxophone Alto 1, Saxophone Tenor, Saxophone Bass, Trumpet 1, Horn 1, Trombone 1, Baritone, Tuba, and Piano parts are circled in red. The score includes measure numbers from 92 to 103. A rehearsal mark 'K' is present at the beginning of the Flute part. The piece concludes with a cadence in the Clarinet part.

Imagen 8. El acompañamiento rítmico vuelve a la marcación en 4, con un "yumbado" tipo Pugliese. Al final se repite la cadencia en clarinete

Imagen 9. Portada del Programa del concierto donde se estrenó *Nunca más (vendás en los ojos)* para Banda Sinfónica del día martes 3 de mayo de 2016, en el *Rice Auditorium* de la *Universidad de Baker*

Imagen 10. La Banda Sinfónica de vientos de la Universidad de Baker dirigida por el Maestro Frank Pérez en el Rice Auditorium el 3 de mayo del año 2016 en los EE.UU. ejecutando *Nunca más* (*Vendas en los ojos*). Al piano Adrián Placenti

ENRIQUE ADRIÁN PLACENTI

Licenciado en Composición (UCA) y Profesor Nacional de Piano en (IUNA). Estudió con Sebastián Piana y Roberto Caamaño entre otros. Algunos premios en composición: *La Venice de L'Ouest* (sexteto estrenado por G. Gandini, Fundación Omega), el tango *Ayer y hoy* (Certamen Hugo del Carril, GCBA). Pianista en la Esc. de Danzas 1 y Director de Orquesta de la Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma del Instituto Bernasconi. Fue docente en la UBA y UCA. Académico de la Academia Porteña del Lunfardo. Investigador. Fue conferencista en varios congresos de la UNA donde le publicaron su trabajo sobre los orígenes del tango. Editó 3 CDs con tangos propios. Participó del Festival *Les Allumés*, Francia. Realizó clínicas y conciertos en EE.UU.: Nueva York, Iowa (Universidad de Graceland) y Kansas (Universidad de Baker) en giras declaradas de “alto interés cultural y artístico” por la Cancillería Argentina. Realizó conciertos en Hungría, Austria, Alemania y Holanda convocado por la fundación Arts Harmony como pianista.