

### Introducción de un objetivo

En el marco de una línea de investigación sobre Psicoanálisis, arte y comunicación desde 1989, que pasa por el Programa de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, contribuimos con un análisis de la evolución del tango hacia las grandes orquestas en su contexto histórico de origen, y al mismo tiempo, es un hallazgo de esos que a uno le salen al encuentro y lo hacen bailar al compás, sentado en la butaca de la sala de cine.

### Ficha técnica

Título: "El café de los maestros"

Director: Miguel Kohan

Guión: Miguel Kohan y Gustavo Santaolalla

Producción musical: Gustavo Santaolalla

Productores artísticos: Gustavo Santaolalla y Walter Salles.

Productora: Lita Stantic Producciones

País: Argentina, Brasil y Estados Unidos de Norteamérica.

Año: 2008

Duración: 91 minutos

### Relato y análisis

Convocados por un músico de rock para grabar un disco, este documental constituye un desfile de reconocidos directores, compositores e intérpretes vocales de tango, que culmina con una presentación de los Maestros en el Teatro Colón.

Alberto Podestá ubica históricamente la referencia sobre el desarrollo del tango en "la época linda de Buenos Aires". Se escucha "Percal" y agrega que lo usaba la gente más pobre porque costaba apenas unos centavos el metro de tela.

Es una producción cinematográfica documental que no sólo tiene una intención de homenaje a compositores e intérpretes, sino que profundiza más en el desarrollo que en los orígenes del tango, con estilos variados del género musical rioplatense, que en una secuencia de desfile parece tener parentesco con el ritmo del candombe, originario de la otra orilla.

Desde fines del siglo XIX llegaron muchísimos inmigrantes de Europa buscando construir un horizonte desde un lugar que fuera un poco más pródigo. La añoranza por su tierra de origen retornaría luego en el gusto por la ópera y la zarzuela en los teatros líricos, la música flamenca y el baile en contextos más horizontales. Y se abrieron luego a otras músicas.

A medida que bajaban de los barcos, algunos apellidos quedaron registrados en la Oficina de Inmigración con alguna letra de más, de menos o sustituida por otra. Contribuyeron a la cultura sin pretensiones de riqueza, construyendo una comunidad integradora. A la rubiecita hija de familia italiana por los caracteres genéticos recesivos, resultado de la permanencia del Imperio Austro-Húngaro durante mucho tiempo en Italia por el lado de la costa adriática, la llamaban "la polaquita", una de las tantas nacionalidades de inmigrantes que habían arribado en busca de un lugar donde labrarse un futuro trabajando.

Este documental no se ocupa del origen arrabalero o prostibulario del tango. Muestra como los descendientes de esos inmigrantes se dedicaron a construir un aspecto artístico de la cultura. Esos músicos ya se encuentran arraigados y se dedican a lo suyo en proceso de evolución y en condiciones de reconocimiento artístico mutuo, nacional e internacional.

Se escuchan contribuciones al desarrollo de las orquestas de tango en variaciones de composición, de ritmo marcado o bien lento, y depurados estilos a lo largo de varias décadas.

Algunos ya no están, pero su recuerdo ocupa el vacío con gusto junto a la impronta del estilo musical de Aníbal Arias, Ernesto Baffa, Emilio Balcarce, Osvaldo Berlingieri, Ubaldo De Lío, Leopoldo Federico, Osvaldo Ferrari, Carlos García, Juan Carlos Godoy, Carlos Lazzari, José Libertella, Mariano Mores, Alberto Podestá, Osvaldo Requena, Alfredo de Ángelis, Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Lágrima Ríos, Horacio Salgán, Atilio Stampone, Fernando Suárez Paz y otros que tal vez no alcanzamos a registrar. No aparece mencionada la excelente cantante Alba Solís ni Astor Piazzola. Tal vez estén por fuera de la serie...

Entre los que aún nos acompañan el compositor y director Mariano Mores, con el ritmo de su "Taquito militar", aparece con las

marcas de la experiencia en el rostro y la sonrisa breve y cómplice en su vuelta de la serie con los demás. “Ahora te toca a vos” quiere decir es tu turno y con tu orquesta. No es en competencia con el otro; el tango se baila de a dos y se toca en conjunto. Y el público receptor participa con la escucha y la mirada.

La cantante Virginia Luque, mientras es peinada antes de salir al escenario, recuerda la experiencia de cantar con orquestas. Aparece tres veces. Primero explica que acostumbraba responder al saludo del público cantando un tema del país de origen; lo demuestra cantando en japonés. En la segunda oportunidad se refiere a la canción de Buenos Aires como “la voz enraizada en el aire”. En la tercera ocasión serán los preparativos y la salida al escenario del Teatro Colón.

En ese punto el documental, además de la reconstrucción de una evolución artística, alterna con una evocación de programas musicales y la función de servicio público que tuvo la televisión de aire en la década de los años 50 y los 60 del siglo XX, cuando contaba con un solo canal en blanco y negro.

Incluye varias secuencias de un reciente concierto de tango en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un desfile de vueltas en una serie de interpretaciones meritorias.

Incluso tiene un suspenso bien acotado en el montaje, porque los nombres de los compositores, directores de orquesta, cantantes y títulos de tangos aparecen al final junto con la ficha técnica. El público se queda para leer con interés los datos que completan el baile de las imágenes con nombres y apellidos, con títulos y autores; ese rasgo del receptor no es tan común en las salas de cine de exhibición comercial.

En el producto cinematográfico se transparenta que los realizadores saben música.

En una secuencia de una manera medida la cámara recorre el teatro lírico al ritmo de la música. La música conquista y fascina también al ojo de la cámara. Siempre se llevaron bien; al principio como acompañamiento rítmico y de acentos expresivos en el cine mudo, donde el gesto y la música colaboraban con la escritura intercalada. Era por entonces melodiosa y rítmica con la imagen sumamente expresiva en movimiento algo acelerado y gestual. Y desde la cinematografía sonora se produce una articulación con mayor armonía entre la palabra sonora, la música como acento que marca afectos, que anuncia, que hilvana secuencias introduciendo a otra vuelta en la evolución de la resolución del conflicto con los diversos personajes e instrumentos para decir más de lo que efectivamente dice.

Este documental es una contribución a la historia del arte musical rioplatense, que pone el acento en el desarrollo del tango, anterior a su reciente difusión a nivel internacional, y por fuera de las tanguerías turísticas de Buenos Aires, a las que apenas bordea en dos breves ocasiones y de lejos en un rosedal.

Desfilan en serie los eximios compositores y directores de las grandes orquestas que construyeron el desarrollo del tango. Ni la queja ni la nostalgia; esta vez se trata del arraigo del ser y de su evolución musical en el pentagrama escrito y sonando en el aire, con formación y entusiasmo, siguiendo el ejemplo de un profesional completamente dedicado al cultivo de su voz y su estilo como Carlos Gardel. No se trata esta vez del arrabal ni de lo exótico, sino del desarrollo de un género de música popular, en el cual participaron artistas y seguidores.

## Conclusión

Es un reflejo musical del modo en que se construye un país: entre muchos, y siguiendo fraseos que nunca se vuelven a repetir exactamente igual en otros instrumentos, en otros conjuntos o grupos musicales, porque los que interpretan son sujetos de un saber hacer con lo propio. Los músicos estudian, ensayan y disfrutan con lo que hacen.

El público escucha en silencio, a su vez tararea en la mente, y baila aun sentado en la butaca. Es característico de nuestra música popular que de ser inicialmente escuchada en la familia y en los encuentros de las relaciones de parentesco pasa a la vecindad y a la amistad, como forma de intercambio. Y hasta puede viajar con pasaje de vuelta, o aprender a radicarse en otro lugar como sus antepasados.

Describir y armonizar en una abundante serie de secuencias audiovisuales es de hecho dar a ver y escuchar, homenajeando finalmente a la fila de artistas que saluda en el escenario del teatro lírico, comunicación lograda de conjunto entre realizador y espectador en el ritual social de la oscuridad compartida de la sala de proyección.

El desarrollo musical del tango de salón con grandes orquestas en sus variados estilos testimonia un pasaje del borde al centro de una cultura.

Esta realización cinematográfica testimonia uno de los resultados del arraigo de los descendientes de inmigrantes como población de una nación. Echaron raíces en su tierra y en el aire en forma de música, contribuyendo al desarrollo económico y cultural del país. La búsqueda de los padres de un horizonte en otra tierra, se transformó en afirmación y contribución cultural de los hijos.

## Bibliografía:

ADORNO Theodor W. y EISLER Hanns, *El cine y la música*, Madrid, Fundamentos, 1976.

D'URBANO Jorge, *Diccionario musical para el aficionado*, Buenos Aires, Colección Anesa, 1970.

LACAN Jacques, El Seminario Libro 20 *Aún* (1972-1973), Barcelona / Buenos Aires, Paidós, 1981, ISBN 84-7509-088-5, capítulo III, La función de lo escrito, pp. 37-49.

MOLINA Stella Maris, "Lo popular en la música" en formato *compact disk* editado en General Roca, República Argentina, ISSN 1515-6362 por la Red Nacional de Investigadores en Comunicación con las ponencias de las VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, noviembre de 2003.

## STELLA MARIS MOLINA

Licenciada en Psicología, UBA, 1973. Doctora en Psicología, USAL, 1990. Docente de Psicología y Comunicación y de Metodología de la Investigación Psicológica. Integrante del equipo UBACyT Antropología del mundo contemporáneo, arte y ciencia en la producción de conocimiento. Línea de investigación sobre arte, psicoanálisis y comunicación desde 1989. Artículos publicados sobre enseñanza de metodología de la investigación, diseño del objeto en el campo de la comunicación, la creación en la música, lo popular en la música, el género policial, el documental artístico, la comunicación del realizador al espectador.