

El Tango Finlandés. Desarrollo y vinculaciones con el tango rioplatense¹

PETRI KAIVANTO Y ALEJANDRO POLEMANN

1. Resumen de la conferencia dictada por Petri Kaivanto y Alejandro Polemann en el 1º Congreso de Música Popular. Epistemología, didáctica y producción. Facultad de Bellas Artes, UNLP. La Plata, Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2016.

Algunos argentinos saben que el tango en Finlandia es muy popular pero no mucho de cómo es su historia. Cuando el tango rioplatense llegó a Europa, el Gran Ducado de Finlandia era una parte de Rusia donde el tango fue recibido por la clase media y alta como baile de moda. El mariscal y presidente C. G. E. Mannerheim cuenta en su biografía que la corte del Zar Nikolai II tenía un profesor argentino de tango y que su primera impresión fue que sus compatriotas finlandeses “nunca van a aprender ese baile tan complicado y difícil”.

Desde San Petersburgo el tango llegó al territorio finlandés en 1911 a la segunda ciudad más importante -Viipuri- y luego a la capital -Helsinki- en 1913, al Grand Hotel Fennia. En Helsinki había dos profesores de baile rivales entre sí: el señor Toivo Niskanen y la señora Hilma Liiman. Ella bailó tango en una película muda titulada “El testamento secreto” en 1914. La película está perdida, solo quedan fotos y la partitura de un tango-habanera finlandés que se usaba como acompañamiento del film.

Como suele suceder con los fenómenos de moda, el tango fue rápidamente sujeto a un tratamiento paródico. El popular cabaretista livari Kainulainen grabó en el 1915 su canción Tanko que en sus versos ironizaba: “Porque ya está de moda en París imposible que Finlandia pueda quedarse sin tango!”

El año 1929 es conocido como el de la “fiebre del gramófono” y la orquesta Dallapé, la más popular de entonces, graba La Cumparsita con el nombre Tropiikin yö (La noche tropical). En el mismo año se grabaron los primeros tangos instrumentales de compositores finlandeses. Algunos de ellos son: Suomi Jazz-orkesteri: Keskiyön tango (música de Hannes Konno), Ernst Linko: Tango, Martta Tiger: Tango Carita (música de François de Godzinsky) y del húngaro Bela Dajos: Tango Intime (música de Simon Parmet).

Probablemente el primer tango canción finlandés sea Tamara tanssii (Tamara baila), con música de Valto Tynniliä (maestro del orquesta Dallapé) y letra de Arvo Kalliola. En general en ese tiempo se escuchaban muchas canciones cuyas letras eran de contenido nostálgico sobre países exóticos. Es una coincidencia interesante que el objeto de deseo del primer tango finlandés sea una mujer gitana húngara, porque más tarde los gitanos finlandeses adoptarán al tango como parte de su cultura.

Es importante señalar que desde la revolución rusa hasta 1938 no había estudios de grabación en Finlandia y los músicos viajaban a Estocolmo (Suecia) o Berlín (Alemania) para grabar. En esa época, el estilo musical del tango en Europa todavía era similar al tango rioplatense. En el tango finlandés la influencia occidental-alemana se fusionó con influencias eslavas, rusas y judías, aunque es posible señalar que todos estos elementos ya existían en el tango original. Este tránsito “ida y vuelta” de influencias se puede personificar en la vida de un solo hombre vagabundo: el gran cantautor-actor sueco Evert Taube, que vivió unos años en Argentina, hasta obtener la ciudadanía, y al regreso escribió varias canciones que evidencian esa influencia.

Las raíces de la popularidad del tango finlandés nacieron en los tiempos de la segunda guerra mundial. En ese entonces las milongas estaban prohibidas en el país, sin embargo las escuelas de baile y giras de entretenimiento para el frente de batalla ofrecieron posibilidades de trabajo para muchos músicos. La radio nacional empezó a transmitir más música popular y a organizar grandes conciertos transmitidos con artistas populares -las “Noches de soldados”-. Los cantantes más populares del momento eran por ejemplo Georg Malmstén (compositor también), Henry Theel y Harmony Sisters. El tango canción gana popularidad entre los soldados y en sus hogares, interpretando los sentimientos de todos y reuniendo al pueblo finlandés.

Un joven soldado, Toivo Kärki, empieza a escribir sus tangos con la letrista Kerttu Mustonen. Después de la guerra el compositor Kärki llega a ser una de las figuras más importantes en la producción discográfica por varias décadas. Mientras que se cree que el tango rioplatense tiene sus raíces en los barrios pobres, portuarios y de la periferia, el tango finlandés desde sus comienzos fue música comercial que entró al pueblo a través de las clases altas. Se podría decir que el tango finlandés es casi una creación y operación comercial de un solo hombre: Toivo Kärki. Él nunca aceptó un salario fijo, trabajaba por comisión y cada lunes analizaba exhaustivamente las ventas. No era fanático del tango, le gustaba más el jazz y swing, pero el éxito del tango lo sorprendió y siguió componiendo lo que más vendía.

La segunda guerra mundial interrumpió la conexión entre el tango argentino y el europeo. El tango canción gardeliano de la guardia nueva quedó como modelo y Toivo Kärki y otros músicos finlandeses lo fueron modificando con una estética diferenciada. En una acotada comparación del tango finlandés más característico -el de las composiciones e interpretaciones a partir del 1945- con el tango rioplatense canonizado en la Guardia Nueva -1925/1955 aproximadamente- se pueden establecer muchas similitudes y algunas significativas diferencias. En los dos estilos encontramos composiciones de un uso social vinculado a la canción, lo que implica una textura de fondo y figura permanente, y al baile que exige una pulsación regular de acompañamiento en las interpretaciones.

Desde el punto de vista formal, ambos coinciden en su estructura de dos o tres partes, de 16 compases cada una con frases de 8 y semifrases a modo de pregunta y respuesta de 4 compases. Comparten el compás de cuatro pulsos. A diferencia de las ediciones rioplatenses para piano, la mayoría en 2/4, las ediciones de tangos finlandeses se presentan casi siempre en un compás de 4/4 (también 4/8 o 2/2), pero todos los casos la organización rítmica es de cuatro tiempos.

En cuanto a los usos armónicos, si bien comparten la utilización de los grados pilares de la tonalidad como I, IV y V para articular frases y partes, hay algunas particularidades del tango finlandés que, a oídos rioplatenses, lo tornan diferente. El tango finlandés está principalmente en un modo menor eólico, con fuertes influencias de canción romántica rusa-eslava. Por ello presenta colores como el Vm, VIIM o el IVM con mucha frecuencia. Esto genera una “sonoridad modal” un poco extraña para el auditorio rioplatense. El uso de las

tonalidades entre partes también es diferente ya que el tango finlandés generalmente mantiene el mismo centro tono-modal durante todo el tango que, como señalamos, es generalmente menor. Algunos tangos tienen apariciones esporádicas del relativo mayor en algunas secciones que generalmente son acompañados por un cambio en el acompañamiento hacia el pasodoble, que en Finlandia le dicen *beguine*.

Desde el aspecto rítmico de acompañamiento, lo que en el tango rioplatense se conoce como *marcato* en el tango finlandés podría definirse como *marcha* ya que se encuentra reforzado con el uso de la batería, con una muy probable influencia de la *marcha alemana*. Por otra parte, también se presentan secciones acompañadas con el ritmo de *habanera*, lo cual plantea una diferencia con el tango canción rioplatense que abandonó, allá por 1920, definitivamente esa marcación. El uso de la batería aparece como una significativa diferencia ya que más allá de algunos intentos de incorporación en el tango rioplatense no pertenece a los grupos característicos.² En las versiones finlandesas de la posguerra el uso de la batería será una marca de distinción. En cuanto al resto de los instrumentos, además del uso de vientos (maderas y metales) y cuerdas, será habitual el uso del acordeón en vez del bandoneón.

El diseño melódico se encuentra sujeto a la poesía, con respiraciones que coinciden con los versos, ya que se trata de tangos-canción cuya la escritura se presenta en ritmos más bien regulares de pulso y división. La interpretación melódica, tanto vocal como instrumental, es bastante más regular que en el tango rioplatense, presentándose con bastante precisión rítmica en relación con la escritura y más bien ligada. Los enlaces instrumentales entre versos, secciones y partes, son cualitativamente diferentes. Podría señalarse que mientras en el tango rioplatense tienen un carácter rítmico, en valores de subdivisión, articulado, enérgico, casi siempre *anacrúsico* hacia el punto de llegada, en el tango finlandés funcionan como una respuesta a la frase anterior, más bien ligada y en valores de división. Los *contracantos instrumentales* se parecen mucho a los utilizados en las películas argentinas de tango que presentan durante extensos pasajes la melodía en unísono u octavas con la voz. Este recurso es menos común en las grabaciones registradas en discos de las orquestas rioplatenses.

Un aspecto que llama la atención en el tango finlandés es la utilización de finales no resolutivos. En muchos casos,

² Quizás el más reconocido baterista de tango rioplatense fue José Pepe Corriale, que integró, entre otras, las orquestas de Francisco Canaro, Osvaldo Fresedo, Julio de Caro, Mariano Mores y Astor Piazzolla.

en las grabaciones, los tangos terminan en V7 grado, en la dominante. Hay una leyenda que cuenta que Toivo Kárki y otros músicos finlandeses quizás escuchaban y estudiaban los tangos rioplatenses a través de las radios piratas europeas como Radio Luxemburg con tan baja señal que los finales sugestivos de V-I, con un I grado pianísimo y estacato, no llegaban a escucharse generando la ilusión de que los tangos terminaban en dominante. Más allá de la dudosa veracidad del relato es simpático imaginarlo como real.

En los años '50 todavía no había televisión en Finlandia y la música popular se difundió especialmente a través de las películas. El cantante Olavi Virta llegó a tener gran popularidad en el cine. A comienzos de los años 60 el tango finlandés tiene su mayor éxito ya que es música para la juventud -los baby-boomers, esa importante cantidad de niños nacidos en la posguerra-. En los rankings de popularidad los tangos finlandeses superan a The Beatles, The Rolling Stones y otros grupos extranjeros. Es también la década de un gran cambio social y cultural: Finlandia se industrializa rápidamente y mucha gente tiene que abandonar el campo e ir a vivir a las ciudades más grandes y al exterior para encontrar trabajo. En ese cambio socio-cultural los finlandeses consideran a su tango "más finlandés" que las nuevas músicas importadas estadounidenses e inglesas.

Las mismas orquestas tenían que tocar Rock and roll y tango en las milongas. Según anécdotas, las orquestas de capital hubieran preferido tocar otras músicas como rock y bossa nova de Tom Jobim. Pero la gente del campo solo quería bailar tangos por lo que, a veces, llegaban a amenazar a los músicos con cuchillos para que tocaran más tango. El éxito del tango finlandés se explica también por el hecho de que el abrazo permitía que los bailarines tengan mayor contacto corporal que en otros bailes de salón y de una manera más sensual. El tango era más atrevido, aunque el paso de baile del tango finlandés es como una modificación del paso del fox-trot y tiene menos figuras y variantes que el tango rioplatense. Entre las nuevas estrellas de tango que empezaron en los '60 hay que mencionar a Reijo Taipale, Eino Grøn y los primeros gitanos en grabar fueron Taisto Tammi, Anneli Sari y Markus Allan.

Mientras que las letras de los tangos argentinos, además de la nostalgia, el amor o el desamor, pueden contener una mirada más social y política con expresiones de la calle o en lunfardo, el estilo poético de las canciones populares de

Finlandia tuvo, en general, rasgos más conservadores. Las temáticas del tango finlandés se orientan principalmente a nostalgias de amor, de lugares exóticos o lejanos, y de mejores tiempos vividos. Es muy descriptivo que el primer éxito global, El Choclo, llegó a Finlandia a través de la versión del gran trompetista Louis Armstrong cambiado su título a uno más “correcto”: Tulisuedelma (Kiss of fire), “Beso de fuego”. Desde luego que los finlandeses desconocían el origen procaz de varios de los títulos de los primeros tangos.

La misma nostalgia que expresan los tangos finlandeses se puede ver en las películas del director Aki Kaurismäki quien crea una versión surrealista del país, donde Olavi Virta canta como Gardel, cada día mejor. Es reflejo del gran cambio socio-cultural de los '50, años de optimismo y reconstrucción de posguerra. El tango finlandés no habla de la calle gris y la situación urbana. Su paisaje simbólico es la naturaleza finlandesa, el verano corto pero de noches pasionales con mucha luz, una milonga en el campo en sábado cerca de un lago o del mar. Hombres y mujeres limpios después del sauna, con su mejor ropa. Sudor del baile y vodka a “temperatura bolsillo”: directamente desde la botella. El cantante canta las palabras de amor que los finlandeses tímidos no pueden expresar sin que aflore “el borracho”, que fácilmente arruina el romance generando tragedias que proporcionan inspiración para nuevos tangos.

En las últimas tres décadas del siglo XX, el tango empieza a perder popularidad frente a nuevas músicas. En los '70 las discotecas empiezan sustituir a las orquestas y nace el rock nacional en varios estilos. En los '80 se abren radios privadas y otros nuevos medios. La cultura unificada no existe más. Se habla de crisis de la “canción popular”. Aunque solo significa que Kärki se retira, marcando el cambio de generación en la producción musical y la división del público en gustos diferentes. Pero los finlandeses no abandonan su tango completamente. Por iniciativa de la TV comercial y la ciudad de Seinäjoki en 1985 nace el festival de Tangomarkkinat (Mercado del tango). Se convierte en uno de los eventos de verano más grandes y su concurso televisado inició la carrera de muchos cantantes populares. Una crítica que se realiza desde siempre es que muchos de los y las cantantes no cantan más tangos una vez ganados los títulos de Rey o Reina del Tango. Aunque tienen un concurso para nuevos tangos, falta el apoyo de los organizadores y discográficas en ese sentido y pocos tangos ganadores se instalan como éxitos y clásicos.

En los años '80 poco a poco los músicos finlandeses empezaron a conocer al “nuevo tango argentino”, el de la tercera guardia, y el tango argentino y finlandés comenzó a fusionarse en maneras nuevas. Los músicos de la filarmónica municipal de Turku formaron su Orquesta Bandola y los jóvenes del “Liceo Sibelius” Petri Kaivanto y el bandoneonista Petri Ikkelà formaron su septeto Los Leotardos. Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Luis di Matteo y Osvaldo Pugliese visitaron Finlandia. Eino Grön grabó dos álbumes en Buenos Aires: *Tangon kotimaa* (1984) con Roberto Pansera y Sininen ja valkoinen (1989) con Osvaldo Requena y Leopoldo Federico.

Entrando el nuevo milenio la situación no cambia mucho. Bailar en pareja vuelve a estar de moda revitalizando las milongas y hay más finlandeses que se interesan en la danza original del tango rioplatense. Pero en el campo de la música el tango finlandés queda en los corazones de los finlandeses como una importante representación del alma finlandesa junto al heavy metal o música de Jean Sibelius.

El proyecto musical “Aires de Finlandia” reúne en una sonoridad estos tangos tan distantes geográficamente. La idea original fue la de tomar algunos tangos originales finlandeses de distintas épocas y versionarlos como si hubieran sido escritos en el Río de la Plata, es decir, con arreglos de tango rioplatense. A partir de esta premisa, se realizaron también adaptaciones de las letras en finés al español –y en algunos giros, al porteño- a fin de que también el texto se situara en esta otra parte del mundo. José Sileoni, músico argentino radicado en Finlandia desde los '70, fue quien realizó la adaptación de la mayoría de los textos. Los arreglos también reflejan distintas épocas y estilos del tango rioplatense, con sonoridades que van desde la Guardia Vieja hasta nuestros días. Si bien el grupo principal utilizado es el trío de bandoneón, guitarra y contrabajo, el disco incluye otras formaciones como el quinteto, sumando violín y piano, el cuarteto de guitarras, el trío de Guardia Vieja con clarinete, violín y guitarra, y eventualmente el uso de la batería acústica o electrónica y la guitarra eléctrica. El resultado musical se vio reflejado en dos discos “gemelos”: uno en finés y otro en español, editados en 2007 en Helsinki y en 2010 Buenos Aires respectivamente.

Desde nuestro primer encuentro en Helsinki, allá por el año 2001, hasta el segundo disco que actualmente terminamos de grabar, hemos trabajado en una posibilidad estética que ressignifica estas músicas populares y nos permite disfrutarlas

de otras maneras. Anhelamos que ese placer sea compartido por ustedes. Muchas Gracias.