

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

100 años de Astor Piazzolla

- Esteban:** La vida de Astor Piazzolla no pasa desapercibida, fue un renovador en su género, en el ámbito de su acción personal y profesional, que hoy deja un legado que queremos ver con Salvador Dellutri. Más allá de lo musical (que están lo expertos), más allá del análisis del género del tango, queremos meternos en otros aspectos de la vida de Piazzolla, que es bien interesante para nosotros y queremos compartirlo con la audiencia.
- Salvador:** Bueno, en los 100 años del nacimiento de Piazzolla que se cumplen en marzo de 2021 es bueno recordar a este hombre que hizo una revolución y que hoy está considerado entre los músicos clásicos del siglo XX.
- Esteban:** Logró trascender el género del tango para convertirse en un clásico.
- Esteban:** Sí, justamente una de las cosas misteriosas que creo que tenemos que analizar es qué es lo que permite que Piazzolla pueda hacer esa renovación. Qué es lo que hace que Piazzolla, pudiendo ser un músico académico y clásico dejando de lado el tango, sin embargo vive su música y la grandeza de su formación académica dentro del tango y renovándolo. El tango es un patrimonio del Río de la Plata, es música de Buenos Aires y de Montevideo. Ese es el ámbito del tango. Si uno va a las provincias en Argentina, el tango no está presente como lo está en Buenos Aires. Es una música de ciudad, es el bullicio y el ritmo de la ciudad, y allí nace. Nace por el "hibridaje" de la ciudad pero después se estaciona, se transforma en algo estático. Consiguió algunas cosas que forman la base del tango como el instrumento de Piazzolla que es el bandoneón. Este es un instrumento que originariamente es alemán, y sin embargo termina siendo el instrumento representativo de la música del Río de la Plata en siglo XX, hasta tal punto que hay alemanes que dicen "pensar que ese instrumento es nuestro y nosotros no le pudimos dar esa dimensión".
- Esteban:** El Río de la Plata se apropió de ese instrumento.
- Salvador:** Sí, el bandoneón hoy es el símbolo del tango rioplatense. No hay ningún otro instrumento que sea símbolo del tango. Hay dos personajes que trascendieron: Aníbal Troilo por el tango clásico, y Astor Piazzolla por el renovador del tango. Pero la gran tradición tanguera del siglo XX que se origina a fines del siglo XIX, tiene esos dos puntos importantes que son Troilo y Piazzolla. El instrumento

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

había nacido en Alemania en el siglo XIX. Era muy reciente. Había un luthier de pianos y órganos que se llamaba Cyrill Demian que patentó en Viena el primer acordeón. La ventaja que tenía el acordeón era que con un teclado del lado izquierdo y una botonera del lado derecho, podía interpretar toda clase de música. Podía tocar el aria de una ópera, música popular, una marcha. Facilitó la difusión de cierta música alemana porque era un instrumento portátil. Ese es el antecedente del bandoneón.

Esteban: Con el fuelle que trabajaba con aire.

Salvador: Claro. En la primera mitad del siglo XIX se producen una cantidad de acordeones, se patentan, pero aparece también una patente en 1834 donde se reemplaza el teclado de la mano izquierda por una botonera; es decir botonera de un lado y de otro.

Esteban: Hay una experimentación con el instrumento.

Salvador: Por supuesto. Van tratando de acercarse al sonido que están buscando. Entonces dividieron la botonera en dos: pusieron la mitad de los botones de un lado y la otra mitad del otro. Este instrumento se patentó en 1834, y en 1848, a los 27 años, Heinrich Band construye un instrumento de fuelle de 68 tonos y lo llamó "bandoneón". Muchos fabricantes después se destacaron y son famosos los bandoneones "doble A". Son tal vez los más famosos y los más buscados. El que tiene un "doble A" es como si tuviera un Stradivarius. El nombre es por su fabricante Alfred Arnold, uno de los más destacados fabricantes de bandoneones.

Esteban: Así que los fabricantes alemanes son todavía los más destacados, aún en este siglo XXI en el que el bandoneón es un instrumento rioplatense, digamos.

Salvador: Claro. Justamente es este instrumento que llega desde Alemania y que se inserta en la música, el que descubre Piazzolla. Pero no lo descubre en Buenos Aires; lo descubre en Estados Unidos. Porque nace Piazzolla en 1921 y sus padres, de origen italiano, tenían un familiar en Nueva Jersey y deciden irse a Estados Unidos. Hay toda una historia porque Piazzolla nació con un problema congénito en una pierna, y fue operado muchas veces. Una de sus piernas era más delgada y corta que la otra. El padre siempre lo estimuló para que superara ese problema. Cuando van a Estados Unidos su padre trabaja como peluquero, su madre como peletera, y él se transforma en un niño de la calle. Pasa su tiempo con todos los granujas que hay en la Pequeña Italia de Nueva York y en Brooklyn, porque al poco tiempo de llegar se desprenden del pariente que los había recibido y se instalan en Nueva York. Piazzolla se transforma realmente en un granuja.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Con los chicos del barrio empieza a hacer todos los desmanes. Pensemos que es un barrio de inmigrantes, de gente humilde, catalogado como peligroso. ¿A qué se dedica Piazzolla? A romper vidrios, a molestar a la gente, robar tiendas, mientras sus padres trabajan. Pero un día los agarra la policía. El padre que era muy estricto, cuando lo recibe lo endereza como los padres enderezan la vida de sus hijos, y Piazzolla decía que ese era el gran agradecimiento que tenía, que su padre le mostró el camino que tenía que seguir. Además, le regala dos cosas que van a marcar su vida: en primer lugar, un par de guantes de boxeo porque él tiene que aprender a defenderse. Y en segundo lugar, le compra un bandoneón que le cuesta dieciocho dólares. El padre conocía la música de Buenos Aires. Algunos dicen que tocaba el acordeón, pero le da a su hijo este instrumento. Piazzolla empieza a tocar pero no tango sino otra música. Era muy difícil encontrar un maestro de bandoneón en el Río Hudson, entonces empieza a tocar solo, empieza a mover las teclas del instrumento viendo qué es lo que puede hacer. Allí empieza su pasión por el bandoneón. Pero esto dura pocos años porque en el año 1929, cuando Piazzolla tiene 9 años, se produce la crisis en Estados Unidos. Entonces la familia deja Nueva York y se vuelven para Buenos Aires. Pero Buenos Aires tiene una crisis mucho más grande, entonces deciden volver a Estados Unidos. En ese segundo tiempo en el que están allí, Piazzolla está aprendiendo y sacando algunas piezas en el bandoneón, y llega a Estados Unidos el más famoso de los cantantes de tango: Carlos Gardel. Gardel llega a Estados Unidos porque como había salido el cine sonoro, las compañías americanas se habían quedado sin el mercado latino. Entonces querían grabar en español, y contrataban a las figuras del sur que eran convocantes; entre ellos Carlos Gardel y sus músicos. Ellos llegan a Nueva York, y allí el padre de Piazzolla, que sabía quién era Gardel, hace una talla de madera de Gardel, se la da a su hijo y le dice que se la entregue al cantante. Piazzolla va al hotel para entregársela, no lo encuentra pero alguien lo lleva por una escalera de auxilio que tenía el hotel, y allí se encuentra con Gardel que estaba fumando. Desde allí establece una relación con Gardel, y el cantante se enamora de ese niño que habla español e inglés, y conoce Nueva York. Entonces Piazzolla empieza a hacer de guía de Gardel y sus músicos, y se interioriza de la vida de Gardel. El cantante lo invita a su fiesta de despedida, luego de terminar de grabar la película, y años después Piazzolla escribe una carta a Gardel cuando ya había fallecido, y dice: "Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación de *El día que me quieras*. Un honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto que para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano eran tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste. ¡Qué noche, Charly! Ese fue mi bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y acompañando a Gardel; jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tus guitarristas a Hollywood". Acá viene algo muy importante. Piazzolla dice: "¿Te acordás que me mandaste dos telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato de músicos tampoco. Charly, me salvé. En vez de tocar el bandoneón estaría tocando

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

el arpa", porque en ese viaje fue cuando Gardel se estrelló con el avión y murió en Colombia.

Esteban: Hacemos una breve pausa. Estamos recorriendo el trasfondo de la vida de Piazzolla para catalogarlo como un renovador del género del tango. Pero fíjese de dónde viene su relación con el género y los instrumentos.

PAUSA

Esteban: ¿Por qué Astor Piazzolla es un renovador del tango? Se le conoce de esa manera luego de que su vida ha dejado un legado impresionante de composiciones y sentires, a través de este género tan particular del Río de la Plata que es el tango. Nos hablabas, Salvador, de su encuentro con Gardel en Nueva York, la filmación de la película "El día que me quieras", particularidades que nos van mostrando cómo se gestó esa personalidad que lo marcó a fuego para su futuro desarrollo.

Salvador: Claro. En "El día que me quieras" aparece Astor Piazzolla niño todavía. Aparece en una escena en la que le vende el diario a Carlos Gardel.

Esteban: Como un "canillita" del Río de la Plata.

Salvador: Piazzolla logra trascender el tango porque en sus inicios él conoce a todo el movimiento del jazz de Nueva York, se empapa de otro tipo de música, el tango no fue lo exclusivo de Piazzolla. De allí nace el "hibridaje" que él produce con el tango. Al escuchar toda esa música y hacer además tango, cuando vuelve a Buenos Aires (se queda allí, no va a Mar del Plata que era su ciudad de nacimiento), se relaciona rápidamente con el movimiento tanguero porque toca muy bien el bandoneón. Pero los tangueros no quieren ningún tipo de renovación de su música, entonces allí aparece el revolucionario que aprendió la improvisación del jazz y que trae nuevos arpeggios, y lo va introduciendo lentamente en el tango. Pero los grandes tangueros como Aníbal Troilo, tocaban para que el tango fuera bailado, y cuando Piazzolla hace sus arreglos el tango deja de serailable. Lo llevaban a los cabaret (lugares que Piazzolla odiaba pero tenía que ir a tocar igual porque de eso vivía), y allí lo escucha Aníbal Troilo, uno de sus músicos se enferma un día, Piazzolla se ofrece para sustituirlo y Troilo acepta. Desde allí Troilo lo tiene como su bandoneonista. Piazzolla decía que cuando empezó con Troilo trataba de imitar sus costumbres, aprendió las trampas de los tangueros, trampas de la intuición que le sirvieron más adelante. En general los músicos tangueros eran intuitivos, muchos escribían tango pero no sabían música; tarareaban una melodía e iban a alguien a que les escribiera la música. Al principio era un bandoneón más, pero lentamente Troilo empezó a darse cuenta de que Piazzolla era un transgresor y que hacía cambios y arreglos que eran revolucionarios. Piazzolla decía: "Yo escribía una partitura y cada mil notas Troilo me borraba 700", porque el tango tenía que ser

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

bailable. La audacia le fue abriendo el camino a Piazzolla. Resulta que cuando estaba tocando para Troilo llega a Buenos Aires un gran pianista: Arturo Rubinstein. Piazzolla lo va a ver, le presenta sus partituras y Rubinstein lo escucha y se da cuenta de que tiene talento. Entonces lo recomienda a un gran maestro de música clásica en Argentina, Alberto Ginastera, que fue uno de los grandes académicos de la música. Entonces Piazzolla tuvo una formación intuitiva en el tango y en el jazz, y empieza a tener una formación académica en música, y va a empezar a fusionar todas esas cosas. Cuando uno escucha a Piazzolla está escuchando el tango, la música de la ciudad, pero está escuchando también a Stravinski y los grandes músicos modernos del siglo XX.

Esteban: Claro. Estamos hablando de que se había insertado en la sociedad global.

Salvador: Claro. Lo acusaban de que su música era híbrida, era una mezcla. Pero resulta que el tango en su origen también es híbrido. Todas las grandes obras de la humanidad son híbridos. Los híbridos han dado cosas maravillosas como el jazz o el gótico, por ejemplo. No hay nada que sea realmente puro. Yo estoy en Buenos Aires, vos estás en Uruguay, los oyentes están en Latinoamérica, y nuestro idioma lo hemos traído, no hablamos los idiomas indígenas nativos. Lo que quiero decir es que se mezclan todas las cosas, pero no le toleraban eso a Piazzolla. Pero el hecho de que fuera formado por un clásico y que después lograra ganarse una beca en Estados Unidos, y poder ser apoyado por Nadia Boulanger, la gran maestra francesa de música, eso fue lo que le dio la dimensión que llegó a tener. Él estudiaba la música clásica, y Nadia Boulanger lo escuchaba y lo corregía. Pero un día le preguntó qué era lo que él tocaba en Buenos Aires, Piazzolla le dijo tango, con un poco de vergüenza, y ella le pidió que tocara algo. Cuando terminó Nadia Boulanger le dijo que esa era su música y que debía seguir por ahí. Eso permitió que el genio de Piazzolla hiciera lo que hizo. A mí me interesaba en este programa mirar este origen, que es lo maravilloso, ver cómo se llega al genio. Después la historia es conocida, con el cuarteto, el octeto, y la síntesis de toda la música de Astor Piazzolla que es "Adiós Nonino". Es el lamento de Piazzolla por la muerte de su padre a quien él llamaba "Nonino", es su despedida. Cuando uno escucha "Adiós Nonino" siente todo ese dolor, la queja, el llanto, el lamento, y toda la fuerza que un músico puede tener para transmitir esas emociones. Admiro la genialidad de Piazzolla de poder transformar en arte sus sentimientos y poder transmitirlo. Esa es una virtud que tienen los grandes poetas, los grandes artistas. Tal vez el sello más notable de Dios como creador esté justamente en eso: yo no puedo escuchar "Adiós Nonino" y no pensar en el Dios grande que le dio a Piazzolla la capacidad de tomar su dolor, transformarlo en música y tocar mi corazón en la distancia. Escucho "Adiós Nonino", admiro a Astor Piazzolla y agradezco a Dios que nos haya dado esta capacidad de transmitir lo más íntimo de nuestra vida para el bien de nuestro prójimo.

Esteban: También, Salvador, entender que la vida es renovación, no quedarnos estancados. Dios mismo nos ha dado la oportunidad de no quedarnos en ese estilo de hace 100 años, sino impulsarnos hacia adelante con nuestros recursos como lo hizo Piazzolla también.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Salvador: Para mí ha sido una satisfacción poder hacer este programa sobre Piazzolla. No porque estemos homenajeando a un hombre genial, sino también porque en cada una de las cosas que él hizo se muestra que el hombre es capaz de superarse, que el hombre tiene el sello de Dios porque es creador, y que el hombre puede expresarse. Así como se expresa para el mal, también puede expresar sus sentimientos para el beneficio y la bendición de otros.