

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

por HAMLET LIMA QUINTANA

■ ¿ESTO ES FOLKLORE?

Con toda intención hemos titulado esta nota: "La música nativa y sus creadores". Aunque ese "música nativa" suene a viejo, decadente, vulgar. Porque estas formas musicales, estas canciones que escuchamos todos los días a través de los medios de difusión **no constituyen folklore.**

Desde allí debemos partir para señalar la evolución que se evidencia en nuestra música nativa por obra del talento de los creadores. Y no es folklore por la razón de que los especializados en la ciencia correspondiente han señalado las condiciones indispensables que deben concurrir para que el **hecho folklórico** sea considerado como tal. Y esas condiciones: anónimo, tener tres generaciones de continuidad, transmisión oral, práctica en el estrato folk, etc., **no se cumplen sino en un aspecto mínimo.**

La madurez, de cualquier manera, es un simple problema de tiempo. Y en este caso, todo es cuestión de que el tiempo pase, una forma de cumplimiento del ciclo vital. Claro que condicionado a la posibilidad de su adopción por parte del pueblo, de ese **estrato folk** tan bien determinado, entre otros, por el doctor Augusto Raúl Cortazar.

El tema tiene material cautivante, vertiginoso, pues en último extremo se produce "la **caracola de tocarse los pies**". Aclaremos: es cierto que para constituirse en hecho folklórico un determinado hacer debe ser propiedad del pueblo, anónimo. Pero no menos cierto es que lo general parte de lo particular. Lo que nos permite afirmar que, en su origen, todo hecho folklórico tuvo un autor perfectamente individualizado y, para el medio en que actuó, culto.

Los entendidos en la materia nos aclaran aún más: este fenómeno está perfectamente clasificado; estas formas musicales escucha-

Hizo punta en su tropilla don BUENAVENTURA LUNA.

das y presentadas como folklore, constituyen lo que se denomina **proyección folklórica**.

Pero, abandonemos un camino que no nos corresponde. Al técnico la técnica, al científico la ciencia y para nosotros, simplemente, aquello que nos emociona.

■ EL PROCESO Y EL ANÓNIMO

Planteado así el fenómeno, repitamos que lo anónimo tuvo un origen culto. Es indispensable no olvidarlo.

Mas solamente aquello que es anónimo puede ser considerado integrante del bagaje del "saber del pueblo". (Ya existen autores que sugieren modificar este concepto, dado que en la actualidad los recaudos impuestos para el registro de la propiedad intelectual hacen casi imposible la total concreción del anonimato).

De tal forma, no existe posibilidad de duda que el origen de este auge actual de la música nativa está auténticamente basado en el hecho folklórico.

Porque el pueblo canta de tanto andar llevando antepasados en los hombros. Es aquello que cantaban los padres de los padres y transmitido en la voz, en la palabra, en un íntimo acto de ternura. El hombre canta, pero a medida que transcurre el tiempo modifica el origen, marca una evolución para esas mismas cosas que estaban en el conocimiento de todos.

Por ejemplo, el autor de la **Zamba de Vargas** se disolvió en la gloria del anonimato. Se hizo, entonces, pueblo, folklore, una especie de materia gris del sentimiento. Pero sobre los moldes del canto del pueblo, el hombre y su fervor crean su canto personal. Que podrá o no ser, más adelante, folklore. Pero, si las formas han tenido permanencia, perdurabilidad, estamos dentro del canto nativo. En este caso, la transmisión no ha pro-

MIGUEL A. TREJO, una promesa frustrada por el destino.

Un creador talentoso y original: ARIEL RAMIREZ.

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

ducido, todavía, el olvido del hombre para ingresar en la memoria de los hombres.

Es el canto personal, pero ligado, adherido a las mismas actitudes, a las raíces y a la voz que le viene de lejos. Es el plano del músico.

■ EL PLANO DEL MUSIQUERO

El término "músico" no implica, de ninguna manera, una forma despectiva. Simplemente se utiliza la denominación acostumbrada para designar a los músicos dedicados a la práctica de las canciones nativas. José Hernández habla ya en su "Martín Fierro" de los músicos. Similar referencia se puede encontrar en Leopoldo Lugones y en otros escritores. En los medios musicales han sido varios los conjuntos que, en alguna forma, han adoptado el nombre de músicos.

Hecha la salvedad, volvamos al camino. En la música de origen folklórico existe una etapa en la evolución hacia lo universal que se hace imprescindible destacar. Se trata de una estación intermedia entre lo folklórico en sí y la obra del creador culto, técnico, evolucionado. Es la creación del músico intuitivo, así como su similar en poesía,

Cauce para el alma correntina: O. SOSA CORDERO.

pero de un nivel cultural más elevado que el correspondiente al **estrato folk**.

Este plano, desde el punto de vista musical y poético, debe ser integrado en forma principal en el proceso evolutivo, pues constituye el plano más sólido de la escala en razón de contar con una mayor cantidad de representantes que, a su vez, son los que más han difundido la música nativa. En estos casos, las formas están más ajustadas y existen mayores riquezas tonales. En la poesía, la utilización de términos regionales y la exaltación de los mismos temas tradicionales, perduran. En definitiva, las ligaduras con el hecho auténticamente folklórico se presentan firmes y sólidas.

A ellos bien podría dárseles el título de "precursores" en esta evolución de la música nativa. Tal, por ejemplo, el caso de Hilario Cuadros, Andrés Chazarreta, que tanta música salvó del olvido con sus recopilaciones, y Manuel Acosta Villafañe.

Continuadores directos, pero en una posición más cercana, vienen luego los creadores con un cierto abono de técnica. Aún no se evidencian las nuevas tónicas, pero sí es claro y firme el avance sobre mayores horizontes. A pesar del evidente costumbrismo. La lista sería larga en este laboratorio, pero bastarán los más conocidos y de mayor ante-

cedente, tales como Buenaventura Luna, Polo Giménez, Luis Alberto Peralta Luna, Atuto Mercao Soria, Mario Arnedo Gallo, Sergio Villar, Alberto Rodríguez, etc.

El paralelo poético está significado, partiendo de las coplas populares, por letristas que, en muchos de los casos, fueron los mismos compositores de la música. El ejemplo está dado en la mayoría de los nombres mencionados más arriba, acompañados en el último plano analizado por poetas como Atahualpa Yupanqui, el, a veces, tan olvidado Romildo Risso, autor de los versos de "Los ejes de mi carreta", y Osvaldo Sosa Cordero.

Por otra parte, ha sido de significación el aporte de diversos autores cuyo principal valor está dado en la gran difusión lograda a través de su popularidad. Dentro de este grupo tenemos, en primer término, a Ramón Ayala, creador del Litoral. Ayala ha intensificado el tema social en sus canciones, que cobran el vigor de la expresión del hombre. Dentro del mismo género, aunque distinta temática, Tránsito Cocomarola exhibe su generosa autenticidad. Una muestra de ello es su "Puente Pexoa". En la misma línea, aunque con mayor superficialidad, Cholo Aguirre y su sistema particular de ríos.

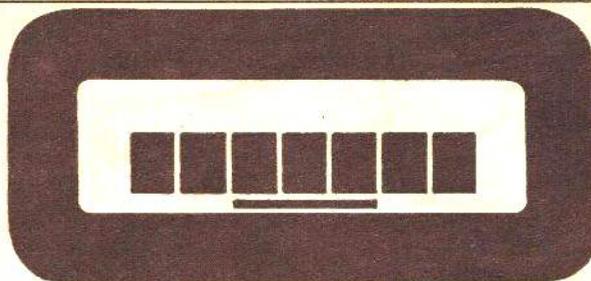
Carlos y Edgar Difulvio han logrado imponer, en forma independiente, su personal tónica de enfrentar el hecho musical. Tanto en la labor creativa como en la interpretación,

Oscar Valles, integrante de los Quilla Huasi, logró amplio renombre especialmente con la zamba "La compañera". Tema romántico, si es que cabe tal clasificación dentro de la música nativa. En cuanto al Chango Rodríguez, ha colaborado en la difusión con obras que han hecho fácil impacto en el público. Más ceñido, en cambio, a las formas tradicionales y, a la vez, genuinos en su procedencia, Arsenio Aguirre y Aníbal Sampayo.

Un hecho que debe ser considerado en forma especial es el suceso que constituyó, la zamba "Angélica", de Roberto Cambaré. Por la rapidez de su estallido algunos comentaristas la denominaron —también por su sentido comercial— como "zamba de veraneo". Pero es indiscutible que multiplicó el interés por la música tradicional.

Esto, sobre todo: la difusión, es el mayor mérito que han tenido algunos de estos autores. Y ello es otro paso positivo.

El fenómeno que se produce a partir de entonces, y que se mantiene hasta nuestros días, surge a la manera de los grandes ca-

la risa llega a las 12...

EL SHOW DEL DISCOPARATE

Una desopilante audición donde el buen humor...
y el buen comer se dan la mano!

Mariel Combar
Benjamín Benito y
Roberto Real

con diálogos y dirección de

ALDO CAMAROTTA

BATIENDO CARCAJADAS,
DE LUNES A VIERNES,
12 A 12,30 HS.

su dial al día, al servicio de la verdad!

RADIO RIVADAVIA

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

POLO GIMENEZ ha creado inolvidables éxitos.

taclismos. Es decir, hace una violenta irrupción en los diversos ambientes folklóricos.

Las formas de la música y poesía nativas son tomadas como labor cotidiana por músicos y poetas que, a más de su cultura, poseen el oficio de tales. El proceso va cobrando formas definitivas. Son los tramos finales de la "escalera al cielo". Hemos tratado de delinear las formas de esa escalera. Se ha partido de lo verdaderamente folklórico. El anónimo ha donado el elemento básico que, a través de los distintos planos, llega al laboratorio del creador evolucionado. Portadores del estandarte han sido los intuitivos, los musiqueros y los difusores vocacionales. Ahora todo ello ingresa en la etapa del perfeccionamiento, en la galera del prestidigitador.

Como en los grandes cataclismos, el momento inmediato es de suspenso. Y la polémica encendida aun no ha terminado porque en el horizonte han hecho su aparición los evolucionados.

La polémica, en sí, no está plenamente justificada. Se equivocan aquellos que acusan a los músicos con conocimientos técnicos de "no hacer folklore". Se equivocan por cuanto lo que solicitan es imposible. El hecho folklórico no es creación individual. Y se equivocan porque, volviendo a la afirmación del principio de esta nota: "estas canciones que escuchamos todos los días a través de los medios de difusión, **no constituyen folklore**". Aunque sus autores guarden celosamente todas las reglas de la tradicional forma de un determinado ritmo. El ejemplo es claro: la zamba "Del tiempo i Mama", de Polo Giménez, está a distancia de ser folklore. A la misma distancia que "Zamba de usted", de Ariel Ramírez y Félix Luna. Porque una cosa es lo popular y otra lo folklórico. En ambos casos se trata de una proyección folklórica.

Polémicas aparte, todos son hechos positivos, auspiciosos. Se trata de un camino que ha poblado densamente, un basamento que desemboca, lógica y fatalmente, en las expresiones universales dentro de la estética del cancionero nacional. Y precisamente el paso previo está dado por los denominados "evolucionados".

■ LOS EVOLUCIONADOS

Cuando el hombre enriquece su conocimiento, modifica el origen, lo trasciende y lo devuelve al pueblo para que agregue su presencia. Esa es la labor del músico y del

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

Integrante del "grupo salteño", CESAR PERDIGUERO.

Un gran compositor ganado al campo folklórico: CARLOS GUASTAVINO.

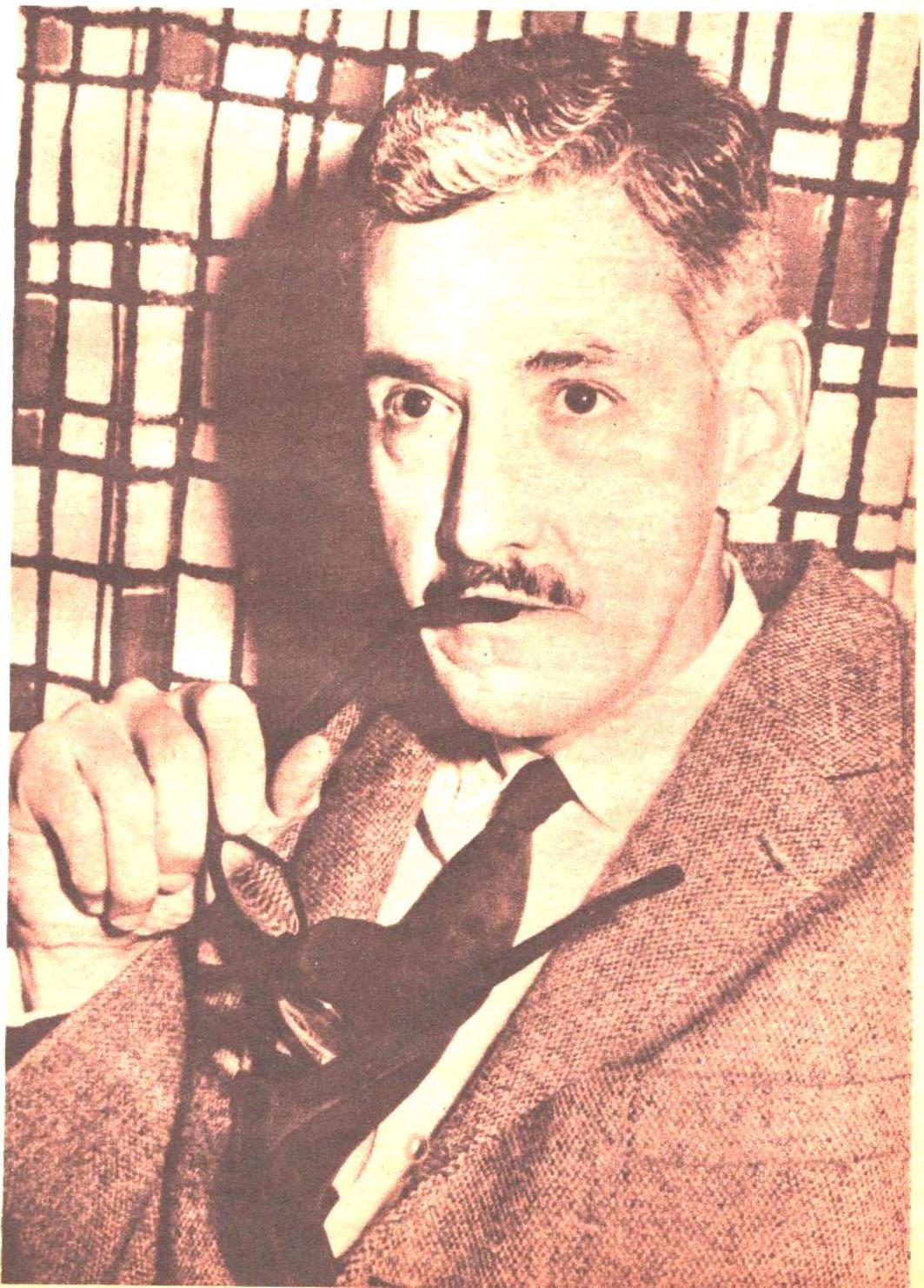
poeta cultos que utilizan como materia prima, esa misma presencia que el pueblo canta desde siempre,

La construcción deriva en pequeños y breves desdoblamientos, amplía los tonos y recursos de la música y la palabra. Alguna vez, Gustavo Leguizamón dijo: "Nosotros no hacemos folklore. Simplemente formulamos al pueblo una propuesta".

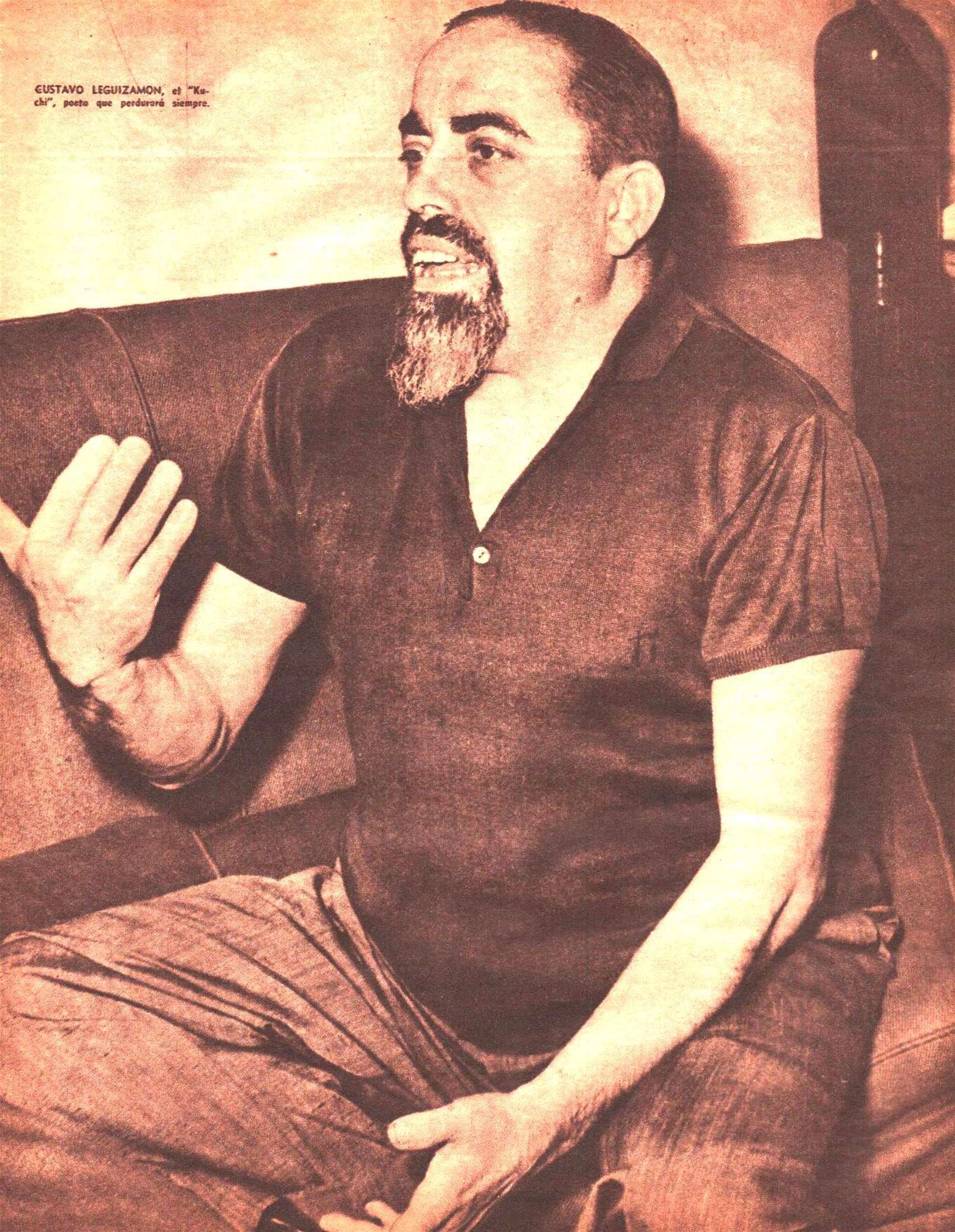
Reducido a un esquema simple, el itinerario es claro, lúcido, inflexible: folklore - músicos intuitivos - músicos - evolucionados. El próximo paso tiene dos posibilidades: el retorno al hecho folklórico a través de la adopción por parte del pueblo o el ascenso a la música de cámara y música sinfónica. En el primero de esos casos se confirma la afirmación de que lo anónimo tuvo un origen culto.

Es preciso, para ubicar a aquellos que llamamos músicos y poetas cultos dentro de la canción nativa, nombrar a sus representantes. Musicalmente no se puede dejar de consignar la aparición, hace unos años, de Miguel Angel Trejo, Ariel Ramírez, Eduardo Falú y Gustavo Leguizamón. Trejo, lamentablemente, falleció en un momento excepcional de su carrera. Con Ariel Ramírez, el ascenso de la riqueza armónica alcanza estados notables. A partir de su primer contacto con el público, cuando introduce sonoridad a la música pampeana, este músico en continuo avance incorpora elementos y posibilidades sin perder, hasta ahora, los lazos y las ligaduras con las formas tradicionales. Porque esta actitud no configura, aún, la incursión de una temática dentro de las formas libres y universales. El intento está quizá dado en Ariel Ramírez en "La Misa Criolla", obra de envergadura que ha recibido una auspiciosa acogida por parte del público.

Gustavo Leguizamón es, indudablemente, un músico de riesgos. Composiciones como "El sueño de Panza Verde", "La antojada", "Zamba de Anta", nacidas hace alrededor de quince años, suponen la posesión de una seguridad en la labor pero el atrevimiento

GUSTAVO LEGUIZAMON, el "Kuchi", poeta que perdurará siempre.

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

Salta vibra en las palabras de MANUEL J. CASTILLA.

al mismo tiempo, de dar el paso más allá. Y temas como "El rococó", muestran al músico en el intento de romper los límites.

También salteño, Eduardo Falú integró rápidamente la vanguardia renovadora. (Contestemos antes que nos acusen: renovadora de los elementos utilizados no del folklore porque ello es imposible). Los medios técnicos manejados por Falú han hecho posible el total dominio del instrumento. Los conocimientos de la composición han elevado su intuición de creador. Las dos condiciones unidas, técnica e intuición, ha hecho posible la madurez del artista. Volveremos a Eduardo Falú en la parte final de esta nota.

Es innegable que mucho antes hubo intentos de músicos y poetas cultos. Pero fueron hechos aislados comparados con este aluvión modificadorio. Ejemplo de aquellos ensayos son Lía Cimaglia Espinosa y Juan Oscar Ponferrada.

En la parte poética de las canciones, la actitud es similar. No se puede dejar de reconocer que el primer poeta con oficio que realizó una obra constante en tal sentido ha sido Jaime Dávalos. Su fuerza vital no desmiente, en ningún momento, el claro conocimiento de la utilización del elemento poético. Así puede decir en "El sueño de Panza Verde":

la tierra que lame largo
como a una raíz caliente.

Vengo del ronco tambor de la luna,
de la memoria del puro animal.

Soy una astilla de tierra me vuelve
hacia su antigua raíz mineral.

Casi al mismo tiempo, el experimentado Manuel Castilla vuelca también su oficio en el cancionero nativo. A veces, la labor se hace en equipo. Impresiona el "fenómeno salteño" que une a Leguizamón, Falú, Dávalos, Castilla y Perdigueros. Manuel Castilla es claro, limpio en su expresión. No ofrece una mayor modificación en la utilización de la palabra, igual que César Perdigueros, pero esa labor esteticista es fructífera y consolida una posición.

Desde Mendoza la poesía aquilata su magia en la presencia de Armando Tejada Gómez, poeta de una atenta obra de real envergadura.

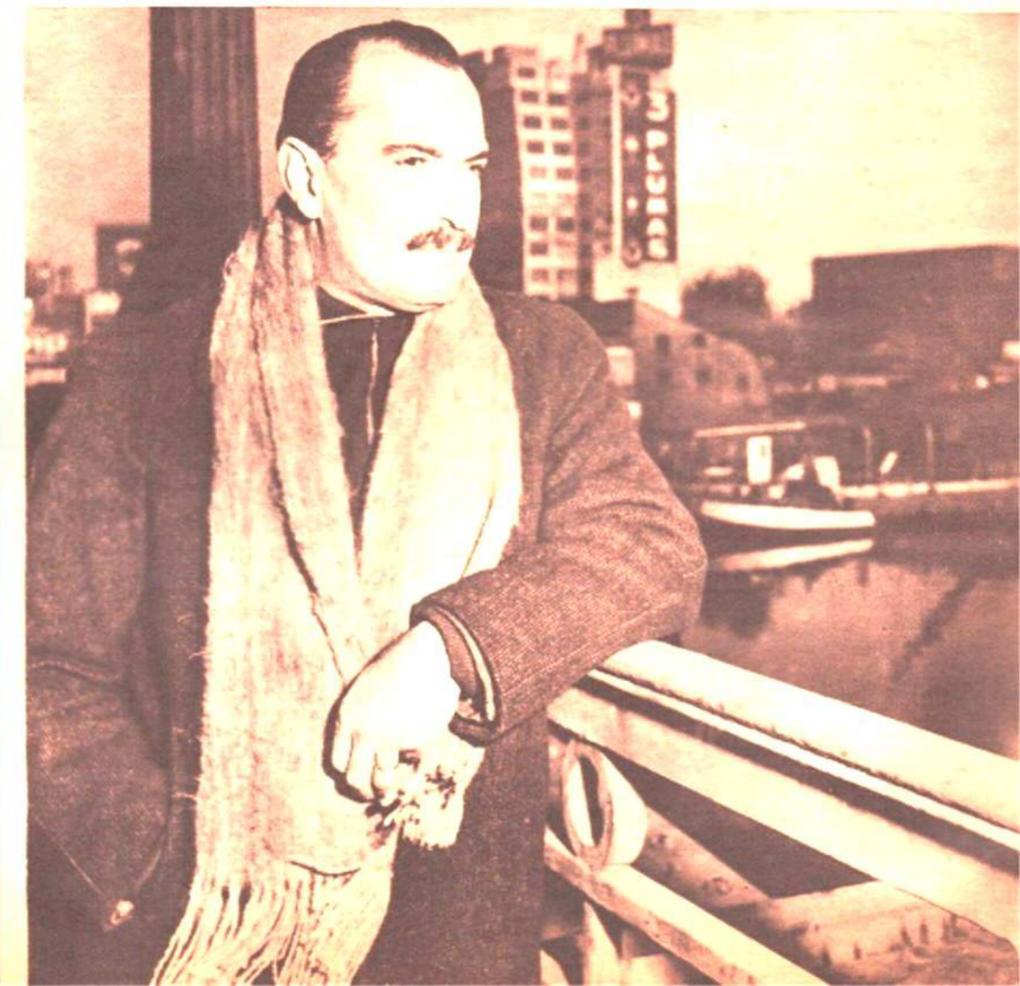
Dos nombres más son impresionables, entres estos ya numerosos poetas cultos. Uno de ellos es Félix Luna, unido últimamente a los trascendentes éxitos de Ariel Ramírez, y de quien no hacemos mayor mención por comprenderle "las generales de la ley". El otro nombre es el múltiple Miguel Brascó, uno de los más talentosos poetas argentinos y de mayor dominio del idioma. Pensamos que el mejor atributo de Brascó es la utilización de la palabra justa:

El agua me ha de llevar
nadie sabe hasta qué puerto;
hay solo un destino cierto:
la pampa amarga del mar.

Por otra parte, existe un hecho reciente que avala la importancia de este movimiento de creadores cultos: Se trata de la apari-

El "mester de juglaría" se jerarquizó con JAIME DAVALOS

ATUTO MERCAU SORIA: un paso adelante en el folklore

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

ción de "Las canciones populares", de Carlos Guastavino.

Guastavino inicia con esas canciones una apertura hacia nuevas dimensiones. Basta un solo nombre de los poetas que intervinieron para justificar lo afirmado: Jorge Borges.

Bien. El camino está cumplido.

¿Cumplido? Rechazamos la idea. Apenas iniciado.

■ Y AHORA ¿QUE?

No intentamos afirmar que en la Argentina no se ha trabajado antes, en la música de cámara o en la música sinfónica, con los temas folklóricos. Nos desmentiría la obra de creadores como el mismo Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, o, más lejanos en el tiempo, Felipe Boero y Alberto Williams.

Pero es indudable que es la primera vez que las fronteras han sido invadidas por un verdadero movimiento.

Es innecesario recordar que en la música universal han sido innumerables los autores y compositores que han basado su obra en los elementos y temas folklóricos. Baste para ello mencionar a Schuman, Schubert, Litz, Beethoven, Manuel de Falla, o poetas como García Lorca, Heine, Paul Claudel. ¿Y qué son, si no, las leyendas utilizadas por Wagner en su obra?

No olvidemos tampoco que "la caracola de tocarse los pies", es decir la transformación en hecho folklórico, es producida por el pueblo. Y por ello es que encontramos a lo largo de toda América, como pertenencia de las distintas comunidades, tantas versiones y fragmentos que reconocen el claro origen de "El convidado de piedra", español.

Entonces, ese Y ahora ¿qué? tiene una respuesta positiva y optimista. Ahora estamos, por ejemplo, ante el hecho de que Eduardo Falú compone la música para textos de "Sobre héroes y tumbas", de Ernest

Maestría y hondura en el arte de EDUARDO FALU.

Con "La amanecida", MARIO ARNEADO GALLO consagró su aptitud creadora.

QUINTETO REAL

... SI CONDECORARON A LOS BEATLES NOSOTROS QUEREMOS CINCO MINISTERIOS ¡ESTÁ O.K.!

¡ESTÁ O.D.!

OD CALIDAD OTARD-DUPUY

Pirillo!

PIRILLO

LA MUSICA NATIVA Y SUS CREADORES

Sábato; "Las canciones populares", de Guastavino, es la apertura hacia la música de cámara, como puente de unión, complementadas con poemas de Borges, Guiche Aizenberg, León Benarós, etc.; Juan Castro compuso música sinfónica para los sonetos de Gustavo García Saraví, con los que obtuvo el premio de poesía "La Nación"; Ariel Ramírez crea "La Misa Criolla". Y, por último, que músicos jóvenes están trabajando con ese sentido.

Y para evitar polémicas innecesarias, diremos que ninguno de estos creadores afirma que "hace folklore". No se les puede combatir en base al disparate. De cualquier manera, nos quedamos pensando que el hombre y su cultura es algo inseparable. Una entidad documentada.

El gran empujón para el folklore fue "Angélica", de ROBERTO CAMBARE, que popularizó fulminantemente.

Las canciones de RAMON AYALA tienen un contenido social que el autor ha extraído del territorio litoral.

Nadie olvida las creaciones del CHANGO RODRIGUEZ. ▶

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL DISCO 66 DANZAS FOLKLORICAS

Grabado por Juan de los Santos Amores y su conjunto nativo

1. GATO (1 giro)
2. BAILECITO
3. CHACARERA
4. ESCONDIDO
5. TUNANTE
6. GATO (2 giros)
7. CARAMBA
8. REMEDIO
9. LORENCITA
10. ARUNGUITA
11. REMESURA
12. ZAMBA
13. CALANDRIA
14. MARIQUITA
15. TRIUNFO
16. CUANDO
17. ECUADOR
18. PAJARILLO
19. CHAMARRITA
20. CHACARERA DOBLE
21. HUELLA
22. GATO CORRENTINO
23. PALITO

24. PRADO
25. LLANTO
26. GAUCHITO
27. MAROTE
28. JOTA CORDOBESA
29. FIRMEZA
30. AMORES
31. REMEDIO PAMPEANO
32. RESBALOSA
33. REFALOSA
34. MINUE MONTONERO
35. CIELITO CAMPESINO
36. ZAMBA ALEGRE
37. CIELITO DEL PORTEÑO
38. MINUE FEDERAL
39. POLLITO
40. MAROTE PAMPEANO
41. PATRIA
42. JOTA CRIOLLA
43. CUECA CUYANA
44. CIELITO DEL TANDIL
45. PALOMITA
46. SAJURIANA
47. SOMBRERITO

48. GAVOTA DE BUENOS AIRES
49. SALTA CONEJO
50. POLKA MILITAR
51. SERENO
52. CUECA NORTEÑA
53. CIELITO DE LA PATRIA (con tabapié)
54. TUNANTE CATAMARQUEÑO
55. PALA PALA
56. CONDICION
57. PERICON
58. CARNAVALITO
59. MEDIA CARA
Y un apéndice con danzas originales:
60. MAÑANITA
61. HUAYRA MUYOJ
62. LA CHAYA
63. SCHOTIS CRIOLLO
64. LA CORTEJADA
65. GUARDAMONTE
66. LA FORTINERA

CONTIENE LAS SIGUIENTES DANZAS EN CONTAGIOSO RITMO BAILABLE Y CORRECTAS MEDIDAS COREOGRAFICAS

4 LONG PLAY POR SOLO \$ 1.500.-

RUEGO ENVIARME EL "ALBUM GIGANTE CON 66 DANZAS" N° 521/4. ACOMPAÑO EL IMPORTE DE \$ 1.500 — EN CHEQUE DEL BANCO

REVISTA "FOLKLORE" • MEXICO 4256 • BUENOS AIRES

NOMBRE

CALLE

LOCALIDAD F. C.

PROVINCIA

○ GIRO N°

GRAN MANUAL DE FOLKLORE

**PARA TODOS LOS PUBLICOS
PARA TODAS LAS EDADES**

*no lo
piense
mas!..*

730 PAGINAS

LUJOSAMENTE ENCUADERNADO

realizadas por:

Augusto

Raúl Cortazar:

- CONCEPCION DINAMICA Y FUNCIONAL DEL FOLKLORE

Félix Coluccio:

- FIESTAS Y CEREMONIAS TRADICIONALES DE LA ARGENTINA
- ANIMALES EN EL FOLKLORE
- LEYENDAS EN EL FOLKLORE
- LA ESCUELA Y EL FOLKLORE

Federico Oberti:

- LA INDUMENTARIA GAUCHESCA

Aurora

Di Pietro de Torras:

- LA INDUMENTARIA EN LAS DANZAS

Carlos Vega:

- LAS CANCIONES FOLKLORICAS ARGENTINAS

Pedro Berruti:

- ENSEÑANZA DE LAS DANZAS FOLKLORICAS

Arnoldo Pintos:

- ENSEÑANZA DE QUENA, BOMBO Y CHARANGO

Claudio Cosentino:

- ENSEÑANZA DE GUITARRA

Alma García:

- ANTOLOGIA POETICA ILUSTRADA en multicolor, realizado por Alma García e ilustrado por Carlos Alonso, Enrique Policastro, Anibal Carreño, Luis Seoane, Lannöel, Roberto González, Martínez Howard y otros.

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON A:
HONEGGER S. A. - México 4256 - Bs. As.

Ruego enviarme el **GRAN MANUAL DE FOLKLORE**
Acompaño el importe de \$ 1300.-

en cheque de banco

o giro N°

NOMBRE Y APELLIDO:

CALLE:

LOCALIDAD: F. C.:

PROVINCIA: