Han Robado Mi Cuerpo -Tango: el Marketing en una danza-

Sheila Werosch¹ – Walter Veneziani² Montevideo - Uruguay

Introducción

Primer planteo, el Tango es una creación de los afro-rioplatenses, en colaboración con otros sectores de la población de los estratos más vulnerables: pardos, gauchos expulsados del campo e inmigrantes en especial europeos mediterráneos, todos ellos reunidos en los barrios periféricos y portuarios.

Al principio será enérgicamente rechazado y estigmatizado por la sociedad burguesablanca-dominante para ser después, cooptado por este mismo sector social. La relación que el Tango establece con París y se extiende a Europa a principios del SXX, vence las resistencias de la burguesía y en Buenos Aires los sectores de alta sociedad comienzan un veloz proceso de apropiación del Tango, modificándolo a su imagen y haciéndolo funcional con fines de usufructo y comercialización.

¹ Egresada (1979) y Docente de la Escuela Nacional de Formación Artística del SODRE e integrante del Consejo Asesor Académico – Bailarina – Coreógrafa – Investigadora – Post Grado de Especialista en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía (CAEU-OEI-MEC) – Presidente de la ONG "Equipo Praxis", Codirectora del Colectivo Artístico "PuebloDanza" y Directora del elenco "PuebloDanza Mayores" – Coautora de varios libros sobre Danza (Bailar en Uruguayo / El Pericón Nacional / Abran cancha, acá baila un oriental – El Tango de los uruguayos) – Conferencista en Congresos y Seminarios – Integrante de la Comisión Asesora de Educación y Arte del MEC (2006-2013) – Docente de "Danza y expresión corporal" en C.I.E.P. – Codirectora del proyecto Ayestarán en Danza – Representante del MEC en la comisión Danza del IUDE: para la creación de la carrera Docente en Danza (hasta 2012) – Integrante de la Coalición Uruguaya para la Diversidad Cultural - Integrante de Tribunales: Fondos Concursables MEC, Movida Joven Intendencia Departamental de Montevideo, Escuela de Arte de la Intendencia Departamental de Maldonado – Columnista y Productora del Programa radial "Reconocer" (Radiofrecuencia 808).

² Investigador y Docente en el área de la danza tradicional y el tango – Bailarín – Coreógrafo – Periodista especializado en danza y crítico del semanario BRECHA – Post Grado de Especialista en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía CAEU-OEI-MEC – Secretario de la ONG "Equipo Praxis" y Codirector del Colectivo Artístico "PuebloDanza" – Coautor de varios libros sobre la especialidad Danza (Bailar en Uruguayo / El Pericón Nacional / Abran cancha, acá baila un oriental – El Tango de los uruguayos) – Codirector del proyecto Ayestarán en Danza – Docente en el área Danza Tradicional, Tango y Danzas Latinoamericanas del Proyecto Esquinas de la Intendencia de Montevideo (IM) – Incluido en el 2009 en el Programa "Maestros de Arte" de la IM – Docente en el área de Tango, Coordinador de Danza Patrimonial y Asesor del Museo Julio Sosa de la Intendencia de Canelones – Docente de Danza en Bachillerato Artístico – Docente de "Didáctica de la imagen" y de "Lenguajes artísticos" en C.I.E.P. (Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica) – Representante de la danza: en el CONAEF Consejo Nacional de Evaluación de Proyecto de Fomento Artístico-Cultural (hasta 2011) y en la Comisión Certificadora de la Ley Estatuto del Artista – Director del proyecto de investigación "Memoria de la danza tradicional 1° rescate" (Fondos Concursables 2011 – MEC) – Integrante de la Coalición Uruguaya para la Diversidad Cultural - Conductor y Productor del Programa Radial "Reconocer" (Radiofrecuencia 808).

Esto implica un cambio de las maneras y formas del bien, su vestuario y misticismo, que requerirá una adaptación, estereotipación de las estéticas que promueven y los cuerpos que las sostienen.

Debido a fenómenos de carácter clasista, pasaremos de una situación popular:

• Cuerpos diversos de gentes de pueblo, vestimentas humildes y movimientos complejos basados en células rítmicas afro-populares sobre una musicalidad viva en 2x4.

A una situación elitista:

• Cuerpos perfectos y exhibibles (en especial los femeninos) como argumento de venta y difusión. Cambios a un compás de 4x4, con un caminar liso y una complejidad rebuscada.

Los afro-americanos en el origen del tango

Como dice el historiador Oscar Montaño, a mediados del XIX los afrodescendientes nacidos en Montevideo, eran muchos y tenían un nivel de instrucción, reivindicaciones sociales, culturales y aún políticas muy diferentes a las de sus padres africanos que habían (según entendían los más jóvenes) optado por la sumisión y resignación.

Se crearon muchos clubes sociales, comparsas de carnaval, medios de prensa escrita e incluso organizaciones políticas de la "gente de color" que buscaban ampliar sus derechos y defender sus formas culturales.

Al finalizar la Guerra Grande en 1851 se reactiva el comercio marítimo, una enorme cantidad de buques con marinería afro-cubana traen y llevan mercaderías. Mayoritariamente provenían de la macro-etnia Bantú (al igual que la mayoría de nuestros ex—esclavos), traen a toda la costa del Atlántico una forma musical y coreográfica que lo cambiará todo: LA HABANERA que influye en muchas formas musicales, en nuestro puerto encuentra gran afinidad con la música y danzas que estaba gestando la población afro-local.

El musicólogo Gustavo Goldman postula la existencia de un "Complejo Habanera/Tango/Candombe" que implica que al menos desde 1860 y hasta entrado el SXX, estas formas musicales y coreográficas se estarán cruzando e hibridando unas con otras, presentándose muchas veces las mismas músicas un año como Habanera y otro como Tango en las Comparsas de Negros (Carnaval).

París lo cambia todo

En el segundo lustro del SXX el Tango llega a Europa, pero no de manera directa sino por la propia actividad de los músicos que eran enviados allí a grabar otros géneros, más acordes con las preferencias de la burguesía. La avidez europea por la novedad, genera antes de la 1º Guerra Mundial un Boom entre las más altas clases aristocráticas del viejo continente en especial las residentes en París.

El Tango pasa de los sectores más humildes del Río de la Plata a la alta aristocracia europea. Si bien por diferentes medios desde Buenos Aires se ejerce una resistencia al fenómeno, la moda y la fuerza de la Matriz Cultural de la época sumada al emergente Cine, pueden más y terminan de consagrar al Tango.

La Burguesía bonaerense, altiva con los pobres y negros, pero sumisa con los europeos, decide que quiere incorporarse al furor internacional y si puede, hacer negocio. Pero por supuesto no quiere su humilde Tango de los barrios portuarios como San Telmo o Monserrat, ni el de Montevideo, quieren el que se está modificando en Europa, en EEUU y en especial en la adorada París.

Nuevos estereotipos – el Smoking y el Taco Aguja

El fenómeno de mutación es decisivo desde los años '20, se profundizará todo el siglo y aún hoy.

La iconografía de la época nos muestra que los bailarines, músicos populares y pobres que migran a Europa a principios de siglo se vinculan allá con la aristocracia y ésta les brinda los medios para vestir de tal manera que puedan alternar con las plumas, perlas, sombreros y joyería de moda. El Frac y el Jaquet pasan a ser prendas de uso corriente, poco después lo será el Smoking.

La 1º Guerra Mundial implica una pausa, muchas veces una vuelta a Buenos Aires (no a Montevideo) y la búsqueda de un "mercado local". El fin de la Guerra implica la vuelta a Europa, pero ya no será la Aristocracia la clientela principal, sino la alta y media Burguesía, el tango se incorpora a los espectáculos de Varieté en especial en los Cabaret, donde conviven y aprenden de los shows más exitosos de la época. En particular Les Dances Brunnes y la estética Apaché,

ropa ajustada, polleras cortas con tajos, gargantillas y ligas de seda roja o negra a la vista, mucha sexualidad y violencia con clara preponderancia masculina.

En torno a los años 20 el cine y en especial la figura de Valentino marcan un camino estético con la impronta Latín Lover unida al estilizado disfraz de Gaucho o al refinado Smoking y el comienzo del crecimiento de los tacones de las mujeres. Esta evolución de la estética es fácil de seguir comparando por ejemplo fotos de Valentino y de Gardel.

La burguesía de Buenos Aires asume con entusiasmo este bien modificado y lo incorpora a sus industrias culturales con miras a exportación regional, produce novelas, teatro costumbrista, radio teatro y pronto también cine. Construye e impone una prehistoria tanguera de un submundo prostibulario de proxenetas y meretrices, inventa un Tango-Canyengue como una forma arcaica en una práctica de "Folklore Imaginario" que llega hasta hoy.

El Tango deviene así de un bien popular en un género del espectáculo en manos de los dueños de los medios de difusión y distribución, orientado hacia quien lo pueda pagar y consumir, en una extraña dialéctica con el fenómeno a nivel popular.

Este proceso impuso la noción de cuerpos perfectos y jóvenes, con refinadas técnicas de academia, vestuarios caros, estereotipados y de gran sensualidad. Generando en las clases populares un fuerte condicionamiento, primero en cuanto a la dificultad de bailar, segundo en la necesidad de cumplir ciertos parámetros físicos, etáreos y de vestuario. Estos condicionamientos generan efectos colaterales:

- En los jóvenes: lo bailan menos de los posibles, en parte porque los estereotipos que lo hicieron vendible se ajustan a parámetros del SXX que no son los mismos en época de Milenials, intentan adaptarlo a veces con fórceps, pero mayoritariamente lo descartan.
- En los adultos: cuando no cumplen los parámetros (la inmensa mayoría) toma a su vez dos caminos:
- A. Descartan la posibilidad de participar del disfrute de ese bien cultural que le pertenece por herencia patrimonial.
- B. Se caricaturizan, tratando de parecerse a los estereotipos usando ropas estrafalarias, maquillajes excesivos, actitudes extrañas y remedos de técnica danzaria aprendida de apuro.

Concentrándonos en lo corporal, implica la enajenación de algo que surge como una forma expresiva popular desde la corporalidad existente y con la contextualización del medio donde viven sus portadores. Es decir, una danza para la que no es posible ser "inadecuado" corporalmente porque se creó a partir de los cuerpos reales y debería (en caso de perdurar) irse modificando con el paso del tiempo de la misma forma que cambia la sociedad que le da vida.

El Tango se convierte en un "producto de consumo" y por lo tanto los cuerpos de los bailarines son parte de los "insumos" necesarios para construir esa "mercancía". Al igual que en la receta de un "alfajor "lo que va en la masa es una materia prima en particular con una cantidad específica y otra materia prima o proporción no son adecuadas para hacer el "alfajor". Para "hacer" el Tango necesito unos cuerpos con requerimientos que vienen en la receta, muchos cuerpos pueden no cumplir esos requerimientos y por lo tanto "no son adecuados".

¿Cómo una persona del pueblo que creo una forma de danza para expresarse a sí mismos, puede tener un cuerpo "inadecuado" para esa misma danza? La respuesta se llama Alienación o más fácilmente Robo, las clases populares pierden la propiedad y adaptabilidad de una forma expresiva a manos de otras clases más poderosas, justamente por el potencial y la fuerza de lo que crearon.

Esto ayuda también al mantenimiento del Status Quo porque si logro que la población se sienta "inadecuada" (y esto obviamente no pasa solo con el Tango), eso repercute en su autoestima y autopercepción lo cual (siguiendo a Michel Foucault) ayuda al disciplinamiento y control social.

Esta situación contiene también contra-movimientos que intentan de diversas formas recuperar un Tango popular menos alienado, pero son minoritarios y no obtienen los recursos necesarios para crecer.

¿Por qué será?

Referencias:

Foucault, Michel. "Vigilar y castigar" (re-edición 2000) Ed. Siglo XXI – Buenos Aires.

"Estética Ética Y Hermenéutica" (re-edición 1999) Ed. Paidós – Buenos Aires.

Goldman, Gustavo. "Salve Baltasar, la fiesta de reyes" (1997) Ed. Universidad de la República – Montevideo.

"Lucamba, la herencia africana en el tango" (2008) Ed. Perro Andalúz – Montevideo.

Montaño, Oscar. "Historia Afrouruguaya Tomo 1" (2008) Ed. Tarma – Montevideo.

"Breviario de Historia Afrouruguaya" (2021) Ed. Paréntesis Editora – Montevideo.

Veneziani, W. / Werosch, S. "Bailar en uruguayo" - acercamiento teórico-metodológico al desarrollo de la Danza Popular Tradicional (2002) Ed. Praxis – Montevideo.

"Abran cancha, acá baila un oriental - El Tango de los uruguayos" (2006) Ed. Del oso – Montevideo.