CONFERENCIA REALIZADA EN: COMITÉ CULTURAL TANGO NIQUIA

POR: MARIA VICTORIA OSORIO

LA MADRE Y LA MUJER EN LA POESIA TANGUERA Ante la celebración del Día de la Madre, trataremos de desmenuzar qué es lo que han querido expresar distintos poetas respecto de la mujer y su influencia en muchas letras de tango, desde su relación con prostíbulos, cabarets, abandonos, infidelidad; hasta conclusiones contrapuestas que llegan a separar de todo ello al ser querido e identificarla como el único cariño que no engaña ni sabe de traición.

En fin, la mujer da para todo en la inspiración de letristas del género. Pero es absolutamente justo señalar que la madre ha sido reconocida y venerada en el género ciudadano, seguramente como en ningún otro. .

INFLUENCIAS.

Respecto al tango nos preguntaríamos: ¿qué grupo humano vivió la situación traumática de desamparo y frustración y qué grupo la elaboró poéticamente?

Pensamos que la gran inmigración de principios de siglo, sufrió la profunda nostalgia del destierro y que fue la generación siguiente, los hijos, quienes pudieron elaborar esta pérdida.

A esta vivencia de destierro se deben agregar el hacinamiento y las duras condiciones de vida en los conventillos, que desintegraban el grupo familiar, situación que en la que mas sufría era la madre, ya que ella debía cargar con la desventura y se hacía responsable de los pesares de todos sus hijos.

Como observamos la matriz básica del tango es el abandono y la pérdida.

Podemos suponer una infancia abandonada que estructura un profundo sentimiento de pérdida sin posibilidad de superarlo, pues no hubo madre y padre que contuvieran el proceso de seguridad ontológica.

Tal vez, esta hipótesis de trabajo pueda ser comprobada realizando una investigación histórica-sociológica sobre el deterioro de los grupos familiares en el arrabal y los conventillos porteños, alrededor de principios del siglo XX.

El origen de este enorme sentimiento de marginación, producto de la explotación social, puede explicarse en la marginalidad, la prostitución y la desintegración del vínculo materno-infantil.

Este desamparo crea una disociación en los dos aspectos maternos: la madre real que abandona y es odiada, y la madre evocada desde la ausencia y es idealizada. Esto da lugar a la mina traidora y a la santa viejita. Lo dicho anteriormente puede ser sostenido por el análisis psicológico, a través de las letras tangueras, de ese paciente imaginario que es el protagonista del tango.

El hombre del tango, hijo de una clase bastarda y bastardo el mismo (no es casual que Gardel, el arquetipo, lo fuera), carece no solo de linaje sino de familia y centra todos sus afectos primarios en la madre. El progenitor es una ausencia, una figura inexistente que puede llegar a reemplazarse, por ejemplo, en la admiración por un caudillo político que adopta el rol paterno de manera colectiva, o en el deslumbramiento por el guapo del barrio, otro protector, o por cualquier personaje que por diversos motivos ejerza influencia sobre el huérfano o le resulte un modelo imitable.

Como parece natural, los tangos, en cuanto comenzaron a cargar letra, recogieron esta realidad: madres que ocupaban el doble rol padre-madre, madres-santas a las que siempre es posible regresar en busca de perdón. En especial perdón por haberla abandonado por otra mujer que al fin resulto una perdularia. Porque

“Solo una madre nos perdona en esta vida”

Es la única verdad, es mentira lo demás

El protagonista de la “La Casita de mis viejos” repite el esquema: Vuelve derrotado después de haber sido un viajero del dolor en un itinerario que lo condujo al alcohol y a las mujeres (cada beso lo borre con una copa). Intenta justificarse:

Fue la inexperiencia/Locuras juveniles/ La falta de consejos.

Lo cual también encierra un reproche de sus progenitores que no supieron retenerlo. Por eso al ver a su madre

Con los ojos nublados por el llanto/como diciéndome por qué tardaste tanto,

Promete, como el resto de los hijos pródigos del tango:

Ya nunca he de partir/ y a tu lado he de sentir /el calor de un gran cariño

La Casita de mis viejos – Enrique Cadicàmo letra Juan Carlos Cobian –música

PUNTOS BÁSICOS.

Si se toma el eje de la temática emocional tanguera, en muchos de ellos se obtiene inicialmente una cierta escena básica: el abandono traicionero por parte de la mujer, luego la imposibilidad de reestructurar otra pareja y, finalmente, la vuelta a la madre y al barrio.

Se va la mina y el paciente hace una regresión a su infancia: llanto, inmovilidad (tirado en la catrera…), pérdida masiva del interés vital (sin rumbo, desesperao…) y refugio en el vínculo materno (hoy no tengo más que a mi madre...).

También la poesía tanguera aborda la envidia por el progreso social de la mujer. El único canal de ascenso era su prostitución en el bulín de algún bacán y, para el hombre, hacerse chorro. Son letras rencorosas y agresivas: Te conquistaron con plata/ y al trote viniste al centro/... ¡No te rompo de un tortazo/ por no pegarte en la calle!... (Tortazos)

MADRE Y AMOR.

Llegamos a la madre idealizada, temática sobre la que se han escrito alrededor de 750 piezas, entre tangos, milongas, valses y ritmos afines a nuestro folclore ciudadano. La madre es un personaje santo y protector al que se debe volver después del fracaso: Madre…/ no hay cariño más sublime/ ni más santo para mí… (¡Madre! - Madre hay una sola - Madre angelical).

MI NOCHE TRISTE/ PASCUAL CONTURSI/CASTRIOTA /1917

En las letras de los primeros tangos es posible encontrar un cierto tipo de mujer que se repite en el tiempo y que condensa tanto a la madre como a la prostituta, como una elección de objeto, típica del hombre, que toma en el varón porteño características sorprendentes, se puede decir que elige a aquellas mujeres que puedan responder a estas dos posiciones al mismo tiempo.

Encontré este panorama en el tango “Mi Noche triste” creado en **1917** por Pascual Contursi la letra y música de Castriota llamándola “**Lita**” inicialmente.

El lunfardo es usado desde esta primera creación y, en general se considera este el comienzo del tango canción e indiscutiblemente fue dirigido e inspirado en una mujer con el paisaje de “**cuando partió**.”.

Allí tenemos los dos rasgos típicos de la mujer porteña:

Como madre aparece en los versos que aluden al hogar, a su mantenimiento y arreglo:

“Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, /todo triste abandonado me dan ganas de llorar”

“**Siempre traigo biscochitos/ pa tomar con matecito /como cuando estabas vos”**

“Ya no hay en el bulin /aquellos lindos frasquitos/adornados con moñitos

Es obvio que en estas estrofas el hombre extraña una mujer maternal y manifiesta un tipo de amor en el que prevalece la ternura, mientras que el amor pasión que lo liga a la mujer amante que parte dice así:

“**Percanta que me amuraste/en lo mejor de mi vida /dejándome el alma herida**

y espinas en el corazón /Sabiendo que te quería,/que vos eras mi alegría /y mi sueño abrasador/ para mí ya no hay consuelo /y por eso me encurdelo /pa olvidarme de tu amor”

En este caso el hombre llora la pérdida por partida doble:

La mujer sexual, degradada en su condición de objeto de goce y la mujer maternal elevada al rango de objeto de idealización.

La mujer creada por las letras de tango era una mezcla de debilidad y fortaleza.

Es una dimensión pasional del amor encarnado en un tipo de mujer que es capaz de llevar al hombre a lo peor.

“MARGOT” / CELEDONIO ESTEBAN FLORES/JOSE RICARDO/1921

Desde el comienzo pinta la semblanza de una mujer en la que el hombre percibe, a través de sutiles signos, el origen humilde que ella intenta ocultar.

“Se te embroca desde lejos, pelandruna abacanada/ que has nacido en la miseria de un convento de arrabal/ hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada/ la manera de sentarte, de charlar o estar parada

Más adelante determina que la causa de su perdición no es nada distinto a su deseo, su mala entraña, decididamente su condición de maldad. No le deja ninguna salida

“No fue un guapo haragán ni prepotente, / ni un cafishio de averias al que al vicio te largo/vos rodaste tu culpa y no fue inocentemente/ berretines de bacana que tenias en la mente”

También se manifiesta la bronca con que la maldice al final y la invocación de la otra, la madre:

. **“Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana/pa poder parar la olla con pobreza franciscana/en el triste conventillo alumbrado a querosen/**

También se percibe en la letra de “Mano a Mano” de Celedonio Flórez, con música de Gardel-Razano:

Ironía, desvalorización para una relación que seguramente fue densa, dolorosa, importante, hace muestrario de un tiempo que fue, un típico vaticinio machista, en su descripción no advierte su propio deterioro

Nada debo agradecerte /mano a mano hemos quedado/no me importa lo que has hecho, lo que hace ni lo que harás/los favores recibidos creo habértelos pagado/y si alguna deuda chica/ sin querer se me ha olvidado/ en la cuenta del otario que tenes se la cargas

El tango es un folklore que describe toda una época, con gran precisión: los ambientes, el café, el conventillo. Los roles sociales como: el preso, el inmigrante, la prostituta. Y los personajes del arrabal: el malevo, el curda, el haragán, el chorro, el cafiolo, el malandra. Por sobre todo ello, la madre y su rol insustituible.

Pero el vínculo más incondicional lo tiene, dolorosamente, con su propio canto: “Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero”…

MARIA/CATULO CASTILLO /ANIBAL TROILO/1945

En la letra de tango se presenta mucho el sentimiento de culpa, y el arrepentimiento del hombre que después se pregunta ¿porque la abandone y la deje ir si era tan buena y me quería tanto?, como ejemplo tenemos los tangos**: “La abandone y no sabia” “En esta tarde gris”** escogí esta letra “María” porque la protagonista es la mujer.

La semblanza de este tango se dirige hacia la mujer en el paisaje **“cuando no llego”**

Poesía adornada de bellas metáforas, y algunos apuntes existenciales, dirigida a la mujer con un lenguaje culto.

Es el monologo del hombre con el recuerdo de esa mujer que alguna vez encontró en su camino, y que ahora ni su nombre recuerda, en un tiempo lejano y triste, tal como lo dice su primer verso.

Es el recuerdo del drama que ella supuestamente tuvo que vivir al lado de este hombre.

Mientras que él:

“Añora en este momento a esa mujer, tan pequeña, tan triste, tan lejana y que representaría un aliciente muy grande en esa soledad que lo agobia”

Observamos en la poesía tanguera, entre los principales ingredientes toma como protagonista a la mujer, los riesgos que trae el amor, los devastadores efectos que produce sobre el alma la rotura o “el fracaso” de la relación amorosa.

Dada la forma extremadamente condensada e incisiva que el tango utiliza para describir los sentimientos, no debe extrañarnos que varias de las mejores descripciones que se ha hecho en la historia de la música popular sobre el estado inmediatamente posterior a la ruptura amorosa sean precisamente tangos.

LETRAS DE TANGO QUE NOMBRAN LA MADRE:

DESENCANTO: LETRA: LUIS CESAR AMADORI /7 ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO

MUSICA: ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO

Oigo a mi madre aun/ la oigo engañándome/ porque la vida me negó las esperanzas/ que en la cuna me canto

AVERGONZADO: LETRA: CARLOS BAHR - MUSICA DE ROBERTO GARZA

Perdóname, vieja, si no te he cumplido/ y lo peor de todo fue que mientras tanto/vos pagaste en llanto mi equivocación!/ Me avergüenza encontrarme frente a vos.

Con los que se equivocan como yo…/vos, mi vieja, por buena y por ser madre,/ sos la imagen más pura del perdón

DOBLE CASTIGO: LETRA : CARLOS BAHR - MUSICA: ELIAS RANDAL

Las manos se me abrieron suplicantes/ y el triste llanto de mi pobre madre/ Las cartas que mi madre me mandaba cada mes/ dejaron de llegar/ las mias retornaban sin respuesta/ llore en la celda por primera vez/ bese el retrato amado con fervor

LA SONRISA DE MAMA: CARLOS BAHR - MUSICA: FULVIO SLAMANCA /JUAN D ARIENZO

LA CASITA DE MIS VIEJOS: enrique cadicamo/ juan carlos cobian

Pobre viejita la encontré enfermita/ yo le hable y me miro con unos ojos/ con esos ojos nublados por el llanto/ como diciéndome porque tardaste tanto.

PA MI ES IGUAL: ENRIQUE CADICAMO-AGUSTIN IRUSTA / LUCIO DEMARE Y ROBERTO FUGASOT

Hoy lo supe, te jure que he llorado/ pobrecita tu vieja, quien diría/ tan guapaza, tan buena, me quería/como a vos que eras su hijo ¿te acordas?

EL HUERFANO: francisco garcia jimenez/Anselmo aieta

Mi madre se había muerto/ y el dulce amor divino/perdido para siempre nublado mi destino

A SU MEMORIA: HOMERO MANZI/ ANTONIO SUREDA

Hoy vuelves del recuerdo, madre mia/ envuelta en la penumbra del pasado/trayendo la nostalgia de los días/ que en horas de placer hube olvidado/ y en el milagro extraño de ser tu niño, / revivo la presencia de tu cariño/perfume de tu pelo/luz de tus ojos/ calor de tu consuelo/rumor de tu voz

LA GAYOLA- ARMANDO TAGIN/RAFAEL TUGOLS

Una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo/ a mi tierna madrecita la llamo a su lado Dios/ desde el cielo me decía que eras buena, que confiara siempre en vos

UNA CARTA – MIGUEL BUCINO MUSICA Y LETRA

Vieja una duda cruel me aqueja/ y es más fuerte que esta reja / que me sirve de prisión/ quiero que digas con franqueza/ si es verdad que de mi pieza se hizo dueño otro varón

REINALDO YISO/ ENRIQUE ALESSIO

“UN TANGO PARA MI VIEJA”

“UN VALS PARAMAMA”

QUE NUNCA ME FALTE - HECTOR MARCO/ HECTOR MORALES

MAMA- CELEDONIO ESTEBAN FLOREZ/EDGARDO DONATO

MADRE HAY UNA SOLA-JOSE DE LA VEGA/ AGUSTIN BARDI

MAMA ESTE VALS ES PARA VOS-ANGEL DI ROSA/JOSE MAGGIORA

MAMA VIJE-ZAMBA- LITO BAYARDO/ JUAN LARENZA