

TRANS 15 (2011)
RESEÑAS/ REVIEWS

María Inés García. Tito Francia y la música en Mendoza, de la radio al Nuevo Cancionero. Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones, 2009. 192 pp. ISBN: 978-987-22664-4-8

Reseña de Ana Romaniuk (Universidad de Buenos Aires- Universidad Nacional de Cuyo)

El libro de María Inés García *Tito Francia y la música en Mendoza, de la radio al Nuevo Cancionero* se suma como un nuevo y valioso aporte a la musicología argentina en general, y a la de la provincia de Mendoza en particular.

Desde una perspectiva sociocultural, el texto aborda en profundidad cuestiones relativas a las prácticas musicales locales, centradas en la figura de Tito Francia, cuyo perfil polifacético le permitió desempeñarse en diversos ámbitos, algunos relacionados con los géneros populares y otros con la música académica. A través del diálogo entre estos campos musicales en la obra y en el hacer musical de Francia, el libro plantea como uno de sus ejes las tensiones que se producen entre tradición y renovación y los imaginarios musicales que los definen. Indagar en aspectos del guitarrista virtuoso, del músico acompañante e integrante de conjuntos folklóricos, del compositor, del maestro, del análisis de su obra y de su circulación, son los caminos que eligió la autora para abordar la realidad musical mendocina en el período comprendido entre 1940 y 1980.

El libro es producto de una labor musicológica minuciosa, donde el trabajo con las fuentes de archivo (publicaciones periódicas, documentos públicos, manuscritos, partituras) y el análisis musical se articulan con los testimonios orales obtenidos en entrevistas realizadas al mismo

Los artículos publicados en **TRANS-Revista Transcultural de Música** están (si no se indica lo contrario) bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y mencione en un lugar visible que ha sido tomado de TRANS agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No utilice los contenidos de esta revista para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es>

All the materials in **TRANS-Transcultural Music Review** are published under a Creative Commons licence (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5) You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the webpage: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the contents of this journal for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete licence agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.en>

Francia y a otros personajes de su entorno. Su aporte al conocimiento de la música y las actividades relacionadas con la vida musical de ciudades del interior del país contribuyen de manera significativa a la construcción de las musicologías regionales que se encuentran en proceso de consolidación.

El primer capítulo del libro “Sociedad, cultura y música en Mendoza” sumerge al lector dentro del contexto sociocultural y musical, poniendo énfasis en los procesos de modernización y cosmopolitización por los que atravesaron la sociedad y la cultura mendocinas desde la primera mitad del siglo XX. Se mencionan algunos hitos de este proceso, como la creación de la Universidad Nacional de Cuyo y la Escuela Superior de Música dependiente de ella, la Junta de estudios Históricas, la creación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, la importante producción artística literaria de la época y el surgimiento de sociedades orientadas a la promoción musical. También se realiza una descripción del proceso de profesionalización que ocurre en el ámbito de los músicos populares, con la mediatización producida a través del disco y la radiodifusión, el surgimiento de asociaciones tradicionalistas y los bailes populares animados por orquestas típicas, características¹ y de jazz. La autora sintetiza diciendo:

Hemos querido ubicar a Tito Francia en el contexto de una ciudad de creciente desarrollo, con una consolidación de sus instituciones y con un creciente modernismo cultural y artístico. En la música se afianzan diversos canales de circulación con una progresiva profesionalización de todas sus expresiones. En este contexto nace Tito Francia, y se constituye en un paso más avanzado de ese proceso que involucró a los que abordaban la música popular, desplegando su actividad en los diferentes ámbitos e instituciones que la sociedad y el desarrollo de Mendoza ofrecían (p. 35).

En el capítulo siguiente García realiza una semblanza biográfica de Fioravante “Tito” Francia” (1926-2004), basada en gran parte en testimonios orales provenientes de entrevistas personales realizadas al mismo Francia, a las que se suman otras voces de su entorno, y fuentes documentales como publicaciones periódicas y documentación de la Universidad Nacional de Cuyo. Se logra así un dinámico relato que da cuenta de los múltiples roles en los que se desempeñó Francia a lo largo de su vida: como guitarrista, como profesor en la Universidad de Cuyo, como músico estable de la radio, como integrante de la agrupación folklórica “Los Trovadores de Cuyo”, como miembro fundador e integrante central del Movimiento del Nuevo

¹ La Orquesta “Característica” interpretaba música bailable de diversos géneros, mientras que la “Típica” se dedicaba preferentemente a interpretaciones de tango.

Cancionero, como compositor y arreglador de obras clásicas y populares.

Para llegar al trabajo de Francia como músico estable en la radio –cuestión abordada en el tercer capítulo- realiza un recorrido por el surgimiento y el proceso de consolidación del medio en Buenos Aires, para luego proponer una correspondencia con lo acontecido en Mendoza, una ciudad del interior². Hacia mediados del siglo XX las audiciones en vivo a través de la radiodifusión se consolidaron como la principal fuente laboral y de desarrollo profesional para los músicos de la época. La descripción realizada a partir del análisis de las fuentes periódicas da cuenta de la versatilidad de Francia al desempeñarse en calidad de músico estable en diversos radios de Mendoza, reseñando sus actuaciones como solista, en conjunto de guitarras, acompañando a cantantes, ejecutando repertorios folklóricos, clásicos o del jazz, y en bailes de salón. Este capítulo excede la descripción del contexto significativo del desempeño de Francia en las radios mendocinas, para convertirse en una vasta fuente de documentación del desarrollo de la radiofonía local y del movimiento musical de la época.

Un breve recorrido por algunas denominaciones en relación a la música de raíz tradicional, nativismo, tradicionalismo, proyección folklórica y sus definiciones del campo de la música popular urbana inaugura el capítulo cuatro. Éste está dedicado al Movimiento del Nuevo Cancionero – el que aparece contextualizado en el marco del “boom del folklore”³ - y a la descripción del clima de efervescencia cultural en el que estaba inmersa una parte de la intelectualidad mendocina en la década de 1960. El 11 de febrero de 1963 el Manifiesto del Nuevo Cancionero⁴ ve la luz, reclamando y dando cuenta de un proceso de renovación de los géneros tradicionales y de la búsqueda de una canción nacional y popular, tanto desde el tratamiento de la poesía como del tratamiento del material musical. Tito Francia aparece como el responsable de la renovación en el plano musical, principalmente desde las melodías y las armonías utilizadas: “Cumple un papel fundamental dentro del movimiento –afirma García- ya que su lenguaje compositivo es funcional a los postulados de la renovación” (p. 92). Su firma al pie del documento aparece junto a las de Oscar Matus, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Víctor Nieto entre otros.

En el quinto capítulo se aborda la práctica compositiva de Francia a partir del análisis

² La ciudad de Mendoza –capital del estado provincial homónimo- se encuentra a 1000 km. de distancia de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República.

³ Durante la década de 1960 se produjo en la Argentina el auge del repertorio de la zona centro/norte del país, que se denominó “boom del folklore”. Ariel Gravano describe en profundidad este proceso iniciado en la década de 1940 en su libro *El silencio y la porfía* (1985), poniendo énfasis en la ampliación de la circulación social que obtuvo el folklore como género musical y la renovación de sus formas.

⁴ El texto completo del Manifiesto puede consultarse en <http://www.tejadagomez.com.ar/adhesiones/manifiesto.html> [Consulta: 6 de septiembre de 2011].

estilístico a la luz del contexto y del medio sociocultural donde el músico se desarrolló musicalmente. “Los recorridos realizados –argumenta la autora- permiten un acercamiento a su obra con un mayor grado de comprensión y la consideración de los distintos circuitos que se establecen como redes de cooperación entre los roles desempeñados por este músico y sus prácticas, y el contexto sociocultural que le sirvió de marco” (p. 93).

A partir de la división entre obras “clásicas” y “populares” -que el mismo Francia realiza al confeccionar un catálogo de su obra- la autora plantea la tensión que se genera entre estas dos esferas musicales y la hace jugar como elemento de interpretación a la hora de realizar el análisis. El diálogo entre estos campos y el manejo de técnicas compositivas le brindan a Francia recursos novedosos a la hora de componer en el campo de la música popular, aspecto que le confiere el atributo de ser considerado uno de los renovadores del lenguaje de la música tradicional de Mendoza.

Al realizar un recorrido diacrónico por el catálogo, se establece una correspondencia entre los géneros compuestos y las distintas situaciones de su vida musical. Dentro del campo de la música popular, se observa una tendencia a componer dentro de géneros de origen urbano como tangos, boleros y canciones en su época de mayor trabajo en la radio, entre los 40 y los 50. Por otro lado, una tendencia a componer dentro de géneros de origen folklórico en los 60 (zamba, tonada, cueca, chacarera y litoraleña) época que coincide con el manifiesto del nuevo cancionero y el boom del folklore. En el caso de las composiciones clásicas, se define una primera etapa ubicada cronológicamente en la década de 1940, las que él mismo denomina “obras de juventud”, donde predominan las obras breves para piano o guitarra, y luego otro período de composiciones de mayores dimensiones en los 80, época que coincide con su trabajo como profesor en la cátedra de guitarra de la Universidad, donde se cuentan composiciones para orquesta tales como conciertos o poemas sinfónicos.

A través del análisis musical del nivel inmanente, la autora intenta dar cuenta de las estrategias que permitan delinear las características del estilo compositivo de Francia. Para ello, analiza el sistema de organización de las alturas -deteniéndose en particular en el análisis armónico funcional-, el área motivico-temático y de los esquemas formales, abarcando en el análisis tanto obras clásicas como populares y acompañando el análisis con la transcripción de bastos fragmentos musicales. Como ejemplo de una pieza completa toma a la “Zamba azul” por ser una “canción emblemática de la producción compositiva de Tito Francia, en donde se encuentran reunidas las estrategias empleadas por el compositor” (p. 119). Su análisis pone en

evidencia la relación tradición-renovación presentes en la obra de Francia: en cuanto la estructura formal de la pieza, la métrica y la rítmica general se mantienen dentro del canon tradicional, mientras que la organización de las alturas en cuanto al planteo armónico y sus implicancias en los procesos melódicos, expresa la búsqueda de renovación. Si bien la autora no encuentra diferencias en el tratamiento de los recursos musicales, la utilización dentro de la música popular de estructuras armónicas disonantes y de los procesos derivados de ella le adjudican el calificativo de “renovador”, pero al utilizarlas en composiciones de corte “clásico” no hacen más que acercarlas a la estética romántica decimonónica.

El capítulo 6 reflexiona sobre los alcances de la obra de Tito Francia, en cuanto a su circulación, recepción y los imaginarios que se han construido en torno a su figura. El mayor grado de circulación lo alcanzó a través del trabajo como músico estable en la radio en la década de 1940, acompañando tanto a artistas locales como a quienes venían de afuera, muchas veces desde Buenos Aires. Esto le permitió ganar prestigio fuera de los límites de Mendoza. Se convirtió en un músico reconocido y respetado, ganándose el calificativo de virtuoso en el ámbito de los guitarristas de renombre nacional.

Otra de sus llegadas importantes fue a través de la docencia: fue referente obligado para los guitarristas locales, tanto como profesor particular como por su rol desempeñado en la Universidad.

Como compositor, algunas de sus producciones alcanzaron cierto grado de difusión por haber sido grabadas por intérpretes que pertenecían al circuito de circulación nacional, pero en líneas generales la recepción de su obra no fue masiva. A nivel local su nombre pasó a formar parte del imaginario musical, recibiendo premios y reconocimientos en ocasiones por la trascendencia de su participación en el Movimiento del Nuevo Cancionero, y en otras como símbolo de tradiciones musicales cuyanas a cuyos postulados él no adscribió. Su figura y su accionar como músico se instituyeron como bien intangible constituido, y entonces fue ubicado en el circuito de las tradiciones de la sociedad mendocina, independientemente de los postulados estéticos de renovación que él promovió.

La inclusión del catálogo como anexo a esta edición proporciona una mirada integral de la producción musical del compositor mendocino en cuanto a la cantidad de obras, géneros, ubicación temporal, edición, existencia de grabaciones discográficas, etc. La organización del material por parte del músico en primera instancia, y la oportunidad de acceder a su archivo personal, le han permitido a la autora un acceso privilegiado a las fuentes de primera mano por

una doble entrada. Al confrontar las fuentes escritas con las escalas de valores y categorizaciones utilizadas por el músico al realizar su clasificación aparecen grietas y contradicciones que permiten la formulación de hipótesis que enriquecen el camino de la investigación.

En definitiva, a través de la figura de Tito Francia y de su obra, María Inés García ayuda a (re)construir un período importante de la historia musical mendocina. Desde una perspectiva de la historia social, el libro se presenta como un modelo de trabajo que intenta articular el análisis musical con el sociocultural y el estético, dando cuenta del contexto de la producción, ejecución, recepción y circulación musicales de la época y entendiendo estas prácticas como hecho social, a fin de comprender al hombre-músico en relación con su cultura, y al tiempo y espacio en el que le tocó vivir. Al analizar el contexto de esta época de transiciones y cambios que propician condiciones particulares de producción, aparecen las tensiones que abren los caminos que guiaron la argumentación a lo largo del libro: la incidencia de su “práctica híbrida” como la denomina la autora, utilizando recursos innovadores en sus composiciones populares, pero recursos que resultaron insuficientes a la hora de legitimarse como músico “académico”; la búsqueda de renovación en el lenguaje de la música popular y la tensión que se evidencia entre concepciones diferentes de la idea de nación y tradición: la categoría de “autenticidad” otorgada al canon tradicional que se opone a la idea de renovación; y la cuestión de la circulación de la obra de músicos del interior y la posibilidad de trascender en circuitos de nivel nacional haciendo explícita la tensión periferia- centro hegemónico cultural con Buenos Aires como la ciudad donde está representada la idea de nación. Descubrir otros aportes que brinda *Tito Francia y la música en Mendoza, de la radio al Nuevo Cancionero* es ahora tarea del lector.

Referencias

Gravano, Ariel. 1985. *El silencio y la porfía*. Buenos Aires: Corregidor.

Cita recomendada

Romaniuk, Ana. 2011. Reseña de “María Inés García: Tito Francia y la música en Mendoza, de la radio al Nuevo Cancionero”. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 15 [Fecha de consulta: dd/mm/aa].