

includes WORLD PREMIÈRE RECORDING

GRAND
PIANO

TANGORAMA

AN ANTHOLOGY OF
20TH CENTURY TANGO • 1

MIRIAN CONTI, *piano*



TANGORAMA

AN ANTHOLOGY OF 20TH CENTURY TANGO • 1

MIRIAN CONTI, *Piano*

Catalogue Number: GP856

Recording Date: 15–24 September 2020

Recording Venues: Conti Studio, Buenos Aires, Argentina and
Yamaha Artists Services, New York, USA

Producers: G. Richard Glasford and Mirian Conti

Programming Consultant: Carlos Conti

Engineer: Aaron David Ross

Mastering: Joseph Patrych

Pianos: Yamaha Disklavier DC7X Ensfire Pro and Yamaha DCFX ENPRO

Piano Technicians: Roberto Rovira, Gabriel Quinia (Argentina) and Shintaro Hoshino,
Kaz Tsujio, George Box (USA)

Booklet Notes: Mirian Conti

Publishers: Ricordi Americana (1, 2, 6, 8–10), Editorial Musical Korn Intersong (3), Editorial Musical Perrotti (4, 14), Editorial Argentina de Música Internacional (EDAMI) (5, 25), Editorial Julio Korn (7, 17, 20, 22), Editorial Musical Korn Intersong SAIC (11, 16, 19, 21, 23), Ediciones internacionales Fermata (12), Editorial Comar, SRI (13), Ediciones Musicales Ramon Sopena (15), Editorial Musical Record (18), Editorial Lagos (24)

Artist Photograph: Grendel Foto, Argentina

Cover Art: Alastair Taylor www.goatpix.com



1	ENRIQUE DELFINO (1895–1967) RE FA SI (1917)	02:18
2	JUAN 'PACHO' MAGLIO (1880–1934) ARMENONVILLE (1908)	02:42
3	ÁNGEL GREGORIO VILLOLDO (1861–1919) EL PORTEÑITO (1903)	01:23
4	EL CHOCLO (c. 1903)	01:48
5	EDUARDO AROLAS (1892–1924) PAPAS CALIENTES (1910s)	01:53
6	GERARDO MATOS RODRÍGUEZ (1897–1948) LA CUMPARSITA (1917)	02:16
7	FRANCISCO DE CARO (1898–1976) FLORES NEGRAS (1927)	02:32
8	ÁNGEL GREGORIO VILLOLDO EL TORITO (1910)	01:27
9	AGUSTÍN BARDI (1884–1941) NUNCA TUVO NOVIO (1928)	01:53
10	JUAN CARLOS COBIÁN (1896–1953) LA CASITA DE MIS VIEJOS (1932)	03:09
11	HERMANOS CUCCARO [JUAN VENTURA CUCCARO (1915–?) & NICOLÁS LUIS CUCCARO (?–1973)] SILUETA PORTEÑA (1936)	01:48
12	JOSÉ PASCUAL (1910–1978) ARRABAL (1934)	03:38
13	SEBASTIÁN PIANA (1903–1994) TINTA ROJA (1941)	01:49

14	PEDRO LAURENZ (1902–1972) MILONGA DE MIS AMORES (1937)	01:47
15	ORLANDO GOÑI (1914–1945) MI REGALO (1944)	01:41
16	DOMINGO FEDERICO (1916–2000) PERCAL (1943)	2:19
17	ANSELMO AIETA (1896–1964) CORRALERA (1946)	01:58
18	ALFREDO GOBBI (1912–1965) EL ANDARIEGO (1951)	02:36
19	ROBERTO PANSERA (1932–2005) NATURALEZA MUERTA (1955) *	03:15
20	ENRIQUE FRANCINI (1916–1978) TEMA OTOÑAL (1955)	02:49
21	JULIÁN PLAZA (1928–2003) MELANCÓLICO (1960)	02:46
22	EMILIO BALCARCE (1918–2011) SIDERAL (?1962)	03:00
23	JULIÁN PLAZA NOSTÁLGICO (1962)	02:34
24	OSVALDO PUGLIESE (1905–1995) A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS (1964)	03:44
25	MARIANO MORES (1918–2016) EL FIRULETE (1943)	02:45

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 60:17

TANGORAMA

AN ANTHOLOGY OF 20TH CENTURY TANGO • 1

FULL CIRCLE

During my early piano studies at the conservatory in Buenos Aires in the 1970s, I remember that only a few Argentine composers such as Ginastera, Guastavino, Aguirre and Williams graced the walls with their sounds in our practice rooms. Tangos? Never. I was not given the chance to even analyse a tango let alone play one (classical and popular did not mix well in many traditional conservatories in the world at that time). When the black and white TV with just a few existing channels showed live performances of the many tango orchestras or singers, I immediately changed the channel: 'Not again, those old tango guys!' As a teenager, that music did not appeal to me. Then I moved to the US, and suddenly my love for tango music appeared in the late 1980s only because my New Yorker husband went crazy for this music and bought many albums. It was only then that I discovered, to my surprise, the enormity of the tango repertoire, its bewitching sounds, the sophistication of the writing, and especially the high degree of artistry and virtuosity of the tango performers. As the years passed, I became more knowledgeable about the history of tango and its music. I even organised the First Tango Competition for Musicians (not dancers) in New York City, under the support of the Consulate General of Argentina.

Eventually I set myself to play a few, however, I was always self-conscious about performing tangos as a classical pianist. What changed? One day, I inherited this incredible collection of hundreds of rare tango scores from Mario Broeders, an Argentine composer who had lived in New York since the late 1950s. He passed away a few years ago. Ironically, all these scores were with me in New York up until last year when I decided to move back home, to Argentina. This music returned with me to its original home, full circle.

As a classical pianist myself, the challenge of playing tangos is not an easy one. It requires, above all, an understanding of the dance rhythms, applying the right mood and tempo to those very simple delightful tunes of the early 1900s, to the sophisticated, syncopated, harmonically inventive tangos of the later decades, and especially those of the 1940s and 50s, declared as the Golden Era of Tango.

'It is *not* what is written between the notes.' Initially, when learning any type of music (classical or popular), whether it is a tango or a mazurka by Chopin, the approach to learning this music should be the same: strict obedience to what is written on the page, adhering to what the composer intended. Afterwards, the interpreter 'reads' between the notes and adds the flavour, the appropriate style, the lilt of the dance, and the careful placement of *rubato*. The mood and emotional content of each tango comes with understanding the history of this marvellous music. Only then, 'it is what is written between the notes.'

The great piano virtuoso and composer Franz Liszt said it best: 'Although I have endeavoured to make my intentions clear by providing exact marks of expression, I cannot conceal from myself that much, and that perhaps the most important, cannot be set forth on paper, but can only be successfully brought to light by the artistic capability and the sympathetic and enthusiastic reproduction by both conductor and executants. It may therefore be left to my colleagues in art to do the most and best that they can for my works.'

So, in selecting the 25 tangos that appear in this collection spanning several decades, I included those that are pianistic and hoped that I might successfully be able to bring to light what each composer wished to express. My intention is to place these tangos on the concert stage for concert pianists where the piano becomes the main star and the pianist shines with this music. What pianist would not be attracted to *El firulete*, or *Milonga de mis amores* or any of the tangos by Pugliese, Bardi or Plaza? They make perfect encore pieces.

These Tangos for piano do not need extra elements to sound great: no arranging or improvising is necessary. As we tackle, for example, the repeats in J.S. Bach's suites, the common performance practice is to embellish by adding a few ornaments, trills, etc., without distorting the line or the harmony. Here, in repeating sections of tangos, one should approach it the same way, but not overdo it with the embellishments. Simplicity is the main goal after careful reading of each score. As Fryderyk Chopin noted: 'The last thing is simplicity. After having gone through all the difficulties, having played an endless number of notes, it is simplicity that matters, with all its charm. It is the final seal on Art. Anyone who strives for this to begin with will be disappointed. You cannot begin at the end.'

THE COMPOSERS

As one can see by the last names of these composers, the majority are of Italian descent (including my last name from my father's side), with the exception of Villoldo, Matos Rodríguez, Mores, Plaza and Pascual (Spanish last names, as was my mother's last name). Most of these composers were born in Argentina or came with their parents at the end of the 1800s. Argentina is mainly a country with Italian and Spanish descendants, and those Spaniards that married the natives (indigenous) were called *Criollos* (not to be confused with the Creole from the South of the United States). Many of these composers were classically trained with studies in composition, piano and other instruments. Many led their own tango orchestras and each perfected their own personal style and sound, with unique arrangements and combinations of instruments showcasing the leader's preferred instrument. For example, in the great Troilo Orchestra, Aníbal Troilo and his bandoneon were the stars. In Julio de Caro, the violin. In the Salgán Quintet, the piano. In Piazzolla's quintet and sextet, the bandoneon was the focus and he was the star. Piazzolla said many times that his music was not meant to be danced, it was to be listened to in a concert setting with all eyes on him and his bandoneon.

Enrique Delfino (1895–1967) was considered one of the finest pianists of the early decades of the 20th century who pioneered the tango *romanza/canción*. He was against the conventional milonga rhythms written in scores with the typical habanera accompaniment. He said: 'El tango no se toca así, hay que escribirlo como suena' ('The tango cannot be played like that, it must be written as it sounds'). *Re Fa Si*, these three musical notes begin the whimsical tango which is perfectly written for the instrument.

Juan 'Pacho' Maglio (1880–1934) was the first bandoneon player to make recordings, for Columbia records. In 1912 he recorded *Armenonville*, the name of the first elegant cabaret/restaurant in Buenos Aires. His nickname 'Pacho' became synonymous with records: the recording industry was booming at that time and he was such a success that when a person went to the record store they would say: 'give me a Pacho' or 'dame un Pacho' meaning 'give me a record'.

Ángel Gregorio Villoldo, who was born in Argentina in 1861, and considered the father of tango, was perhaps the musician that best understood the city of the old Buenos Aires of the late 1800s leading up to the years of

the First World War. He died in 1919. He played guitar with the harmonica, also violin and piano, he wrote lyrics, was an actor and a bit of a dancer too. *El porteño* – a person born in the city of Buenos Aires is called porteño – was composed in 1903. This tango portrays a porteño as the best in everything, from dancing to fighting, to enamouring ladies, arrogant and extroverted (qualities that are still caricatured today). *El torito* is the nickname of the person describing himself as strong as a bull, fighting all the other dancers with the great ingenuity of his steps. *El choclo* ('The Corncob') is the most famous tango of all time, written around 1903. According to Villoldo's sister, 'El choclo was in fact a tough guy who was also a pimp, based in the surroundings of Junín and Lavalle (streets of Buenos Aires). He was called El choclo because of the colour of his hair.'

Eduardo Arolas (1892–1924) nicknamed the 'tiger of the bandoneon', composed this charming *Papas calientes* ('Hot Potatoes') around the 1910s. In a short life, he composed hundreds of pieces of excellent quality, with a modern view of tango.

Born in Uruguay, **Gerardo Matos Rodríguez** (1897–1948) was best known for *La cumparsita* ('The Parade Float') which was composed in 1916 and premiered in 1917 – for many, it is considered the Argentine national anthem. Notice the march rhythm, suggesting the vision of one's life parading before our eyes.

Agustín Bardi (1884–1941), **Juan Carlos Cobián** (1896–1953) and **Francisco de Caro** (1898–1976) were responsible for the next step in the evolution of tango at the piano. All three tangos, *Nunca tuvo novio*, *La casita de mis viejos* and *Flores negras* have something in common: pure romanticism and luscious harmonies – a new means of expression in tango piano writing.

The brothers **Juan Ventura Cuccaro** and **Nicolás Luis Cuccaro**, known as **Hermanos Cuccaro** were the creators of *Siluetta porteña* (1936) – a popular milonga sung by all major singers, and a favourite for dancers.

José Pascual (1910–1978) followed in the line of distinguished pianists Francisco de Caro and Osvaldo Pugliese. *Arrabal* ('Slum') has all the elements of a great tango with beautifully ornamented lines, contrasting sections in major and minor modes, improvisatory style, and is both melancholic and light-hearted.

Sebastian Piana (1903–1994) was a classically trained pianist who accompanied silent movies, variety shows and diverse orchestral groups where he would perform opera transcriptions. He also composed for film, theatre and taught at the Municipal Conservatory of Music 'Manuel de Falla', and conducted choirs in schools. *Tinta roja* ('Red Ink') is a tango that remains timeless.

Pedro Laurenz (1902–1972) created a unique school of bandoneon playing (after studying violin), recording duets with his idol Pedro Maffia. He performed with the most important tango groups and absorbed the compositional techniques of the revolutionary style of Julio de Caro (brother of Francisco). *Milonga de mis amores* is a must in all dance venues.

The short life of **Orlando Goñi** (1914–1945) did not allow him to record much, but he was described as a pianist of clean phrasing (minimal use of the pedals) with soft sounds, who was imaginative and influenced by jazz music, as demonstrated by his use of syncopation. He studied with Argentina's most renowned classical piano pedagogue, Vicente Scaramuzza (he also taught Martha Argerich, Enrique Barenboim [Daniel's father], Horacio Salgán and Osvaldo Pugliese, among others), but he soon discovered tango and his bohemian life finished him too early. *Mi regalo* ('My Present') is a milonga with folk elements, but classical in character.

Domingo Federico (1916–2000) studied music with his father who bought him his first bandoneon – he also played piano and violin. He attended the school of medicine which he gave up in order to concentrate on music. After many years performing, touring and recording, he settled in the city of Rosario and created a youth orchestra. *Percal* ('Percale') is a tango that is best expressed as a song, but works very well at the piano where the left hand's repeated three notes give an almost eerie, moody, static and enigmatic feeling to this most interesting work.

Anselmo Aieta (1896–1964) was self-taught, became a popular figure during the 1910s and 20s, and composed at the piano and bandoneon with equal virtuosity. Belonging to the more traditional line that opposed the new evolutionary styles of Laurenz or Maffia, he performed in the Francisco Canaro orchestra, and much later formed his own groups attracting the best musicians of his time. The milonga *Corralera* shows the traditional and provincial aspects of the dance.

Alfredo Gobbi (1912–1965) was referred to as ‘the romantic violin of tango’. He was born in Paris but his parents returned to Argentina before he was one year old – by the age of six he was studying piano but quickly changed to the violin. His slow, accented style, and an attractive use of *rubato*, syncopation and subtle dynamics, are his hallmarks, as can be heard in his tango *El andariego* (‘The Wanderer’).

As a child, **Roberto Pansera** (1932–2005) played bandoneon and studied under Domingo Federico. Later, Piazzolla encouraged him to study harmony and recommended him to Alberto Ginastera who taught him composition at the piano and helped him get a scholarship to study in Italy. Pansera also played organ. In the 1950s, Dizzy Gillespie heard Pansera play in Buenos Aires and invited him to travel to the US (the jazz pianist and film composer Lalo Schifrin also had the same experience with Gillespie). Pansera settled on the West Coast where he befriended the actor Jerry Lewis, but he returned to Argentina in the 1960s. In 1982, he was elected President of SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) and because of his many international contacts, he was able to open markets for Argentine composers around the world. *Naturaleza muerta* (‘Still Life’) was a discovery for me, I’d never heard it before and no recordings, as far as I know, are available of this beautiful sad slow tango.

A violinist of high artistry, **Enrique Francini** (1916–1978) collaborated with many orchestras in the 1960s, and for a while he was first violinist of the Teatro Colón orchestra. He was meticulous, an obsessive student of his instrument, and a teacher of harmony and composition. *Tema otoñal* (‘Autumn Theme’) fuses jazzy and tango harmonies, free in character with wonderful piano writing.

Julián Plaza (1928–2003) was a pianist, bandoneon player and composer, and his talent as a great arranger helped him to attain a well-deserved high place in his field. He worked under Pugliese, Troilo, Salgán and Piazzolla, as arranger and as performer. Some of his most notable tangos are *Nocturna*, *Danzarín* and *Sensiblero*. The two tangos *Nostálgico* and *Melancólico* reveal a strong personality, sensitive and expressive.

Emilio Balcarce (1918–2011) was a violinist, bandoneonist and arranger. He followed a similar path to many of the composers on this album, forming his own groups, touring and recording, but his main achievement came in the year 2000 when a young musician, Ignacio Varchausky, proposed to the Secretary of Culture of the City

of Buenos Aires to form a tango orchestra that would recreate and teach the spirit and styles of the 1940s to the next generations. So, the Orquesta Escuela de Tango was born and Balcarce was chosen as its director. He was able to transmit his great knowledge of the many styles of the old orchestras by teaching their original arrangements. The use of extensive chromaticism and syncopation in *Sideral* ('Sidereal') no doubt attracted Piazzolla who performed this tango regularly.

Alfonso Pugliese, the father of **Oswaldo Pugliese** (1905–1995), was a shoemaker who played the flute in local tango groups, while Oswaldo and his older brothers played violin. The piano eventually won Oswaldo's affection and he was subsequently trained at the conservatory. After performing in many tango groups in association with Gobbi, Troilo and Laurenz, he was able to form his own orchestra. His music is imbued with his very personal style, with strong counterpoint, dissonances and rhythmic flair, all elements that make the tango *A los artistas plásticos* ('Homage to the Visual Artists'), a perfect example of Pugliese in the 1960s.

Mariano Mores (1918–2016) was the ultimate crossover media star, succeeding in the recording studios, radio, TV and movies. His shows tended to gravitate towards the Music Hall style of performance, where lighting, dancers, singers and the composer himself conducting from the piano, became huge undertakings. During the 1960s, the members of his extended family which included his wife, son and daughter, daughter-in-law and his own brother performed together as La Familia Mores. Underestimated for his popularised and commercialised attitude towards tango, his style was not well received. However, nobody could deny his great compositional talent. 'He carries the melody in his head', people said. He was a piano virtuoso with more than 300 recordings, and the author of famous tangos such as *Taquito militar*, *Adios Pampa Mia*, *Uno*, *Cafetin de Buenos Aires*, *Cuartito azul*, *En esta tarde gris*, *Gricel*, *Cristal* and *Sin palabra*. The great milonga/tango *El firulete* (ornamented steps in tango dancing) shows the inventiveness of Mores and what he could do with the piano.

THE RECORDING

One note about the making of this recording: after several months in lockdown in New York City when COVID-19 first hit with a vengeance, I found myself not able to return to Argentina until a repatriation flight became available. Upon my return in June to Buenos Aires, and while observing quarantine time, I started work again on

these tangos. I own a beautiful Yamaha Disklavier, and in my home I was able to record these tangos digitally, directly into the piano. This technology eliminates the distraction of extraneous noise, because the piano itself reproduces exactly what has been played. In addition, I could calmly work at my own pace as I had the advantage of not needing to reserve studio time.

This technology allowed me to send the 'recorded' Disklavier files to my engineer at Yamaha in NYC. He, in turn, sent the edited recorded files back to me to listen and approve (both on my piano itself and also the recorded audio files). Then, via Zoom we discussed edits, microphone placement and the configuration for the final sound of the audio recording. The Yamaha Disklavier in New York reproduced the same files exactly as I played them on my piano in Buenos Aires which were then recorded in the traditional way. But with this method, the recording can be completed in a single final take.

These times call for changes in our approach as artists, and we must adapt to the new reality of the global pandemic by reinventing our lives and facilitating ways to survive as musicians. I was fortunate to be able to continue working during these months, thanks to this piano, and all of the new technology available to me.

Mirian Conti

The artist wishes to acknowledge the continuous support of Yamaha Artists Services in the USA and Argentina, her family, pianist Luis Ascot, Bonnie Barrett and Diego Canepa.



Alfredo Gobbi, 1957 ¹



Enrique Delfino



Orquesta de Pugliese ²



Juan Carlos Cobian ¹



Francisco De Caro, 1935 ¹



Eduardo Arolas and his orchestra 1918

¹ © EL LIBRO DEL TANGO Book 1 and 2,
by Horacio Ferrer (Antonio Tersol Editio, 1980)

² © Cultura.Gob.Ar. Lidia Pugliese CEDOC

TANGORAMA

ANTOLOGIA DEL TANGO DEL SIGLO 20 • 1

CÍRCULO COMPLETO

Durante mis primeros estudios de piano en el conservatorio de Buenos Aires en los años 70, recuerdo que sólo unos pocos compositores argentinos como Ginastera, Guastavino, Aguirre y Williams adornaban las paredes con sus sonidos en nuestras salas de ensayo. ¿Tangos? Nunca. No tuve la oportunidad de analizar un tango y mucho menos de tocarlo (lo clásico y lo popular no se mezclaban bien en muchos conservatorios tradicionales del mundo en esa época). Cuando la televisión en blanco y negro, con pocos canales existentes, mostraba las actuaciones en vivo de las diversas orquestas o cantantes de tango, yo cambiaba inmediatamente de canal: '¡Otra vez, esos viejos del tango!' Cuando era adolescente, esa música no me atraía. Luego me mudé a los EE.UU., y de repente mi amor por el tango apareció a finales de los 80 sólo porque mi marido neoyorquino se volvió loco por esta música y compró muchos discos. Fue entonces cuando descubrí, para mi sorpresa, la enormidad del repertorio de tango, sus sonidos embrujadores, la sofisticación de la escritura, y especialmente el alto grado de arte y virtuosismo de los intérpretes de tango. Con el paso de los años, me fui familiarizando con la historia del tango y su música. Incluso organicé el Primer Concurso de Tango para Músicos (no bailarines) en la ciudad de Nueva York, con el apoyo del Consulado General de Argentina.

Eventualmente empecé a tocar algunos, sin embargo, siempre me sentí cohibida de interpretar tangos como pianista clásica. ¿Qué cambió? Un día, heredé una colección impresionante de cientos de partituras de tango de Mario Broeders, un compositor argentino que vivió en Nueva York desde finales de los años 50. Falleció hace unos años. Irónicamente, todas estas partituras me acompañaron en Nueva York hasta el año pasado cuando decidí retornar a casa, a Argentina. Esta música regresó conmigo a su hogar original: círculo completo.

Como pianista clásica, el desafío de tocar tangos no es fácil y requiere sobre todo una comprensión de los ritmos de la danza, aplicando el humor y el tempo adecuados a esas sencillas y agradables melodías de principios del siglo XX, a los tangos más sofisticados, sincopados y armónicamente inventivos de las últimas décadas, y especialmente aquellos de los años 40 y 50, declarados como la Era Dorada del Tango.

‘No es lo que está escrito entre las notas’. Inicialmente, cuando se aprende cualquier tipo de música (clásica o popular), ya sea un tango o una mazurca de Chopin, el enfoque para aprender esta música debe ser el mismo: obediencia estricta a lo que está escrito en la página adhiriéndose a lo que el compositor deseaba expresar. Después, el intérprete ‘lee’ entre las notas y añade el sabor, el estilo apropiado, el sentido del baile y el uso cuidadoso del rubato. El estado de ánimo y el contenido emocional de cada tango se absorbe solo recién con la comprensión de la historia de esta maravillosa música. Sólo entonces ‘es lo que se escribe entre las notas’.

El gran virtuoso del piano y compositor Franz Liszt lo expreso muy bien: ‘Aunque me he esforzado por dejar claras mis intenciones proporcionando marcas exactas de expresión, no puedo ocultarme tanto, y que quizás lo más importante, no puede ser expuesto sobre el papel, sino que sólo puede ser sacado a la luz con éxito por la capacidad artística y la reproducción comprensiva y entusiasta tanto del director como de los ejecutantes. Por lo tanto, puede dejarse a mis colegas en el arte hacer lo mejor y más que puedan por mis obras’.

Así que en la selección de los 25 tangos que aparecen en este anticipo que abarca varias décadas, incluí los que son pianísticos esperando poder sacar a la luz con éxito lo que cada compositor deseaba expresar. Mi intención es colocar estos tangos en el escenario para concertistas donde el piano se convierte en la estrella principal y el pianista brilla con esta música. ¿Qué pianista no se sentiría atraído por *El firulete*, o la *Milonga de mis amores* o cualquiera de los tangos de Pugliese, Bardi, o Plaza? Son piezas perfectas para un bis.

Estos tangos para piano no necesitan elementos adicionales para sonar bien: no es necesario hacer arreglos ni improvisar. Al abordar, por ejemplo, las repeticiones en las suites de J.S. Bach, la práctica común de interpretación es embellecer añadiendo algunos adornos, trinos, etc., sin distorsionar la línea o la armonía. Aquí, en las secciones que se repiten de los tangos, se debe abordar de la misma manera, pero sin exagerar con los adornos. La simplicidad es el objetivo principal después de una lectura cuidadosa de cada partitura. Como señaló Frederic Chopin: ‘Lo último es la simplicidad. Después de haber pasado por todas las dificultades, de haber tocado un sinfín de notas, es la simplicidad lo que importa, con todo su encanto. Es el sello final del arte. Cualquiera que se esfuerce por esto para empezar se sentirá decepcionado. No se puede empezar por el final’.

LOS COMPOSITORES

Como se puede ver por los apellidos de estos compositores, la mayoría son de ascendencia italiana (incluyendo mi apellido por parte de mi padre), con la excepción de Villoldo, Matos Rodríguez, Mores, Plaza y Pascual (apellidos españoles como era el apellido de mi madre). La mayoría de estos compositores nacieron en Argentina o vinieron con sus padres a finales del 1800. Argentina es principalmente un país con descendientes italianos y españoles, y aquellos españoles que se casaron con los nativos (indígenas) se llamaban Criollos (no confundir con los Creoles del sur de los Estados Unidos). Muchos de estos compositores tenían una formación clásica con estudios en composición, piano y otros instrumentos. También dirigían sus propias orquestas de tango y cada uno perfeccionó su propio estilo y sonido personal, con arreglos y instrumentaciones únicas donde se destacaba el instrumento preferido del líder. Por ejemplo, en la gran Orquesta de Troilo, Aníbal Troilo y su bandoneón fueron las estrellas. En Julio De Caro, el violín. En el Quinteto Salgán, el piano. En el Quinteto y Sexteto de Piazzolla, el bandoneón era el centro y él era la estrella. Piazzolla dijo muchas veces que su música no era para ser bailada, sino para ser escuchada en un escenario de concierto con todas las miradas puestas en él y en su bandoneón.

Enrique Delfino (1895–1967) fue considerado uno de los mejores pianistas de las primeras décadas del siglo XX y fue pionero en el tango romanza/canción. Se oponía a los ritmos convencionales de la milonga escritos en partituras con el típico acompañamiento de la habanera. Él dijo: 'El tango no se toca así, hay que escribirlo como suena'. *Re Fa Si*, estas tres notas musicales inician este tango caprichoso perfectamente escrito para el instrumento.

Juan 'Pacho' Maglio (1880–1934), fue el primer bandoneonista que llevó este instrumento a las primeras grabaciones de Columbia Records. En 1912 grabó *Armenonville*, el nombre del primer cabaret/restaurante elegante de Buenos Aires. Su apodo Pacho se convirtió en sinónimo de discos. La industria discográfica estaba en auge entonces y él tenía tanto éxito que cuando una persona iba a la tienda de discos decía: 'Dame un Pacho' que significaba 'Dame un disco'.

Ángel Gregorio Villoldo, considerado el padre del tango, nacido en Argentina en 1861, fue quizás el músico que mejor comprendió la ciudad del viejo Buenos Aires de finales de 1800 hasta los años de la Primera Guerra Mundial. Murió en el 1919. Tocaba la guitarra con la armónica, también el violín, el piano, escribía letras de canciones, era actor y también un poco bailarín. *El porteñito* (la persona nacida cercana al puerto de Buenos Aires se llamaba porteño), compuesta en 1903 se describe a sí mismo como el mejor en todo, desde el baile hasta las peleas, enamorando a las damas, arrogante y extrovertido (cualidades que satirizan al porteño hasta el día de hoy). *El torito* es el apodo del personaje en este tango que se describe a sí mismo, fuerte como un toro que lucha contra todos los demás bailarines con el gran ingenio de sus pasos. *El choclo* (la mazorca del maíz) es el tango más famoso de todos los tiempos escrito en 1903. Según la hermana de Villoldo, recordó que 'El choclo era en realidad un tipo duro que además era un proxeneta que tenía su base en los alrededores de Junín y Lavalle (calles de Buenos Aires). Se le llamaba así por el color de su pelo'.

Eduardo Arolas (1892–1924) apodado el 'Tigre del Bandoneón', compuso *Papas calientes* alrededor del 1910. En tan corta vida, fue autor de cientos de obras de excelente calidad, con una visión moderna del tango.

Nacido en Uruguay, **Gerardo Matos Rodríguez** (1897–1948), fue conocido por su famoso tango *La cumparsita* (la carroza del desfile) que fue compuesta en 1916 y estrenada en 1917 (para muchos es considerada el himno nacional argentino). Observen el ritmo de la marcha, que refleja la visión de la vida desfilando ante nuestros ojos.

Agustín Bardi (1884–1941), **Juan Carlos Cobián** (1896–1953) y **Francisco de Caro** (1898–1976) fueron los responsables de ese nuevo paso en la evolución del tango al piano. Los tres tangos *Nunca tuvo novio*, *La casita de mis viejos* y *Flores negras* tienen algo en común: puro romanticismo con exquisitas armonías que lideran una nueva tendencia en la escritura del piano.

Los hermanos **Juan Ventura Cuccaro** y **Nicolás Luis Cuccaro**, fueron los creadores de *Silüeta porteña* (1936) una milonga popular favorita de los grandes cantantes y bailarines.

José Pascual (1910–1978) siguió la línea de los distinguidos pianistas Francisco de Caro y Osvaldo Pugliese. *Arrabal* tiene todos los elementos de un gran tango con hermosas líneas ornamentadas, secciones contrastantes en los modos mayor y menor, estilo improvisado, melancólico y desenfadado.

Sebastián Piana (1903–1994) fue un pianista de formación clásica que acompañó películas mudas, espectáculos de variedades y diversos grupos orquestales en los que realizaba transcripciones de ópera. También compuso para cine, teatro, enseñó en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, y dirigió coros en escuelas. *Tinta roja*, es uno clásico de siempre.

Pedro Laurenz (1902–1972) fue el fundador de una singular escuela de bandoneón, (después de estudiar violín) grabando duetos con su ídolo Pedro Maffia. Actuó con los grupos más importantes de tango y absorbió las técnicas de composición del estilo revolucionario de Julio de Caro (hermano de Francisco). La *Milonga de mis amores* es obligatoria en todos los lugares de baile.

La breve vida de **Orlando Goñi** (1914–1945) no le permitió grabar mucho, pero fue descrito como un pianista de fraseo limpio (uso mínimo de los pedales), sonido suave, imaginativo, e influenciado por la música de Jazz como lo demostró con su estilo sincopado. Estudió con el renombrado pedagogo de piano clásico de Argentina, Vicente Scaramuzza (quien enseñó a Martha Argerich, Enrique Barenboim [padre de Daniel], Horacio Salgan, Osvaldo Pugliese, entre otros). Pero encontró el tango y su vida bohemia lo termino acabando demasiado pronto. *Mi regalo* es una milonga con elementos folclóricos pero de carácter clásico.

Domingo Federico (1916–2000) estudió música con su padre, que le compró el primer bandoneón, también tocaba el piano y el violín. Asistió a la escuela de medicina que abandonó enseguida para concentrarse en la música. Después de muchos años actuando, haciendo giras y grabando, se estableció en la ciudad de Rosario y creó una orquesta juvenil. *Percal*, aunque es un tango que se expresa mejor en canción, se traslada muy bien al piano donde la mano izquierda repite tres notas que dan una sensación estática y enigmática.

Anselmo Aieta (1896–1964) fue autodidacta, y se convirtió en una figura popular durante los años 1910 y 1920, componiendo al piano y al bandoneón con igual virtuosismo. Perteneciente a la línea más tradicional que se

oponía a los nuevos estilos evolutivos de Laurenz o Maffia, actuó en la orquesta de Francisco Canaro, y mucho más tarde formó su propio grupo atrayendo a los mejores músicos de su época. La milonga *Corralera* muestra el aspecto tradicional y provincial de la danza.

Alfredo Gobbi (1912–1965), conocido como ‘el violín romántico de tango’, perteneció a la época de oro del tango. Nació en París pero antes de cumplir un año, sus padres regresaron a Argentina, donde a la edad de 6 años ya estudiaba piano pero luego se decidió por el violín. Un estilo lento y acentuado, un atractivo uso del rubato, la síncopa y una sutil dinámica fueron el sello de su estilo, demostrado muy bien en su tango *El andariego*.

Roberto Pansera (1932–2005) ya tocaba de niño el bandoneón estudiando con Domingo Federico. Más tarde Piazzolla lo animó a estudiar armonía y lo recomendó a Ginastera quien le enseñó composición al piano y le ayudó a conseguir una beca para estudiar en Italia. También tocaba el órgano. En los años 50, Dizzy Gillespie lo escuchó tocar en Buenos Aires y lo invitó a viajar a los Estados Unidos (el pianista de jazz y compositor de cine Lalo Schifrin tuvo la misma experiencia). Se instaló en la costa oeste, donde se hizo amigo del actor Jerry Lewis, y regresó a Argentina en los años 60. En 1982, fue elegido Presidente de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) y gracias a sus numerosos contactos internacionales, pudo abrir mercados para los compositores argentinos. *Naturaleza muerta* fue un descubrimiento para mí, nunca lo había escuchado antes y que yo sepa, no hay grabaciones, de este hermoso y triste tango lento.

Violinista de alto nivel artístico, **Enrique Francini** (1916–1978) colaboró con muchas orquestas en los años 60, y durante un tiempo fue primer violinista de la orquesta del Teatro Colón. Era meticuloso, un estudiante obsesivo de su instrumento y profesor de armonía y composición. *Tema otoñal* fusiona armonías de jazz y tango, en carácter libre con una maravillosa escritura de piano.

Julián Plaza (1928–2003) fue pianista, bandoneonista, compositor y su talento como gran arreglista lo ayudó a alcanzar un merecido alto lugar en el círculo de profesionales del tango. Trabajó bajo la dirección de Pugliese, Troilo, Salgán, Piazzolla, como arreglista y como intérprete. Algunos de sus tangos más notables son Nocturna, Danzarín, Sensiblero. Los dos tangos *Nostálgico* y *Melancólico* revelan una fuerte personalidad, sensible y expresiva.

Emilio Balcarce (1918–2011) fue violinista, bandoneonista y arreglista. Como todos los compositores en este album, siguió los mismos pasos formando su propio grupo, haciendo giras y grabando, pero su principal logro llegó en el año 2000 cuando un joven músico, Ignacio Varchausky, propuso a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires formar una orquesta que recreara y enseñara el espíritu y los estilos de los años 40 para las siguientes generaciones. Así nació la Orquesta Escuela de Tango y Balcarce fue elegido como su director. Fue capaz de transmitir su gran conocimiento de los muchos estilos de las antiguas orquestas enseñando sus arreglos originales. El uso de un extenso cromatismo y síncope en *Sideral* sin duda atrajo a Piazzolla que interpretó este tango muchas veces.

Alfonso Pugliese, el padre de **Oswaldo Pugliese** (1905–1995), era zapatero y tocaba la flauta en los grupos de tango del barrio, mientras que Oswaldo y sus hermanos mayores tocaban el violín. Pero fue el piano que se ganó el afecto de Oswaldo. Se formó en el conservatorio. Después de actuar en muchos grupos de tango en asociación con Gobbi, Troilo y Laurenz, fue capaz de formar su propia orquesta. Su música está imbuida de un estilo muy personal, con un fuerte contrapunto, disonancias y estilo rítmico, todos los elementos que hacen del tango *A los artistas plásticos*, un perfecto ejemplo de Pugliese en los años 60.

Mariano Mores (1918–2016) fue la estrella mediática por excelencia, triunfando en los estudios de grabación, la radio, la televisión y el cine. Sus espectáculos tendían a gravitar hacia el estilo 'Music Hall' donde el juego de luces, bailarines, cantantes y el propio compositor dirigiendo desde el piano se convertían en grandiosos emprendimientos. Durante los años 60, los miembros de su extensa familia, que incluía a su esposa, hijo e hija, nuera y su propio hermano, actuaron juntos como La Familia Mores. Subestimado por su actitud popularizada y comercializada hacia el tango, su estilo no fue muy bien recibido. Sin embargo, nadie podía negar su gran talento compositivo. 'Lleva la melodía en su cabeza', decía la gente. Era un virtuoso del piano con más de 300 grabaciones, autor de los más famosos tangos como Taquito Militar, Adiós Pampa Mia, Uno, Cafetín de Buenos Aires, Cuartito Azul, En esta tarde gris, Gricel, Cristal, Sin palabra. La gran milonga/tango *El firulete* (pasos adornados en el baile del tango) muestra la inventiva de Mores y lo que podía lograr en el piano.

LA GRABACION

Una nota sobre la realización de esta grabación: después de varios meses de encierro en la ciudad de Nueva York cuando el COVID-19 golpeó por primera vez con venganza, me encontré con que no podía regresar a Argentina hasta que un vuelo de repatriación estuviera disponible. A mi regreso en junio a Buenos Aires, y mientras observaba el tiempo de cuarentena, comencé a trabajar de nuevo en estos tangos. Poseo un hermoso Disklavier de Yamaha y en mi propia casa, pude grabar estos tangos digitalmente, directamente al piano. Esta tecnología elimina la distracción de los ruidos extraños, porque el propio piano reproduce exactamente lo que se ha tocado. Además, pude trabajar tranquilamente a mi propio ritmo ya que tuve la ventaja de no tener que reservar tiempo en un estudio.

Esta tecnología me permitió enviar los archivos 'grabados' del Disklavier a mi ingeniero en Yamaha en Nueva York. Él, a su vez, me envió los archivos grabados editados para que los escuchara y aprobara (tanto en mi piano como en los archivos de audio grabados para su lanzamiento en CD). Luego, por Zoom discutimos las ediciones, la colocación de los micrófonos y la configuración del sonido final para la grabación del CD. El piano en Nueva York reprodujo los mismos archivos exactamente como los toqué en mi piano en Buenos Aires. Luego, grabamos para el CD de la manera tradicional. Pero con este método, la grabación puede ser completada en una sola toma final.

Estos tiempos exigen cambios en nuestro enfoque como artistas, y debemos adaptarnos a la nueva realidad de la pandemia global, reinventando nuestras vidas y facilitando formas de sobrevivir como músicos. Tuve la suerte de poder seguir trabajando durante estos meses, gracias a este piano, y a toda la nueva tecnología a mi disposición.

Mirian Conti

La artista desea agradecer el continuo apoyo de: Yamaha Artists Services en EEUU y Argentina, familia Conti, pianista Luis Ascot, Bonnie Barrett y Diego Canepa.



Front pages of the original sheet music

MIRIAN CONTI

Argentine–American concert pianist Mirian Conti's recording output and international concerts have garnered praise and awards. In recognition of her extraordinary talent, a scholarship honouring Conti was established at The Juilliard School by the Edwin Bachman Estate. In addition, she was selected as one of 100 Outstanding Alumni to celebrate Juilliard's centennial in 2005–06. She is on the Faculty of The Juilliard School Evening Division in New York City since 2007, presenting new courses on Classical Piano Literature.

Conti has recorded 21 albums for labels including Grand Piano, Albany, Koch International, Toccata Classics, Island, Parnassus, XLNT, and Steinway & Sons, and was awarded the Albéniz Medal for her performance of the complete *Iberia* in Camprodon, Spain. Her most recent recording on Grand Piano, recorded at Yamaha Studios, features the solo piano music of Lalo Schifrin, the internationally renowned composer of classical, film and television scores. Conti is the editor of Schifrin's published scores by Keiser Music Publishing.

Conti has appeared worldwide as a soloist and with many orchestras in Europe, Asia, Africa, South and Central America, Canada, and throughout the United States. She has performed at concert halls all throughout the US, her native Argentina, England, Spain, France, Italy, Poland, Latvia, Morocco, Montenegro, Canada, Colombia, Portugal, Ecuador, Uruguay, Mexico, and many cities throughout China.

Her lecture-recitals and masterclasses on the piano music of Spain and the United States have been presented at leading colleges and universities in the US, South America and China. She has organised and directed a host of competitions and festivals to promote promising young musicians. Conti is the director of 5@5 at DiMenna, 6@6 at Yamaha, Teachers del Norte-Pianists del Sur (2008–19), Grandes Maestros Argentinos (2016–17) and Director of PianoSolo-Internacional Master Class Series inaugurating in 2018 the first live remote masterclasses between New York and Buenos Aires using the Yamaha Disklavier technology.

Mirian Conti is an official Yamaha Artist and Yamaha Master Educator.

www.mirianconti.com



Tango in 1905

TANGORAMA AN ANTHOLOGY OF 20TH CENTURY TANGO • 1

This panoramic survey of Argentine tangos shows the genre in all its rich variety of moods and virtuosity. It salutes Ángel Villoldo, the father of tango, whose *El choclo* ('The Corncob') is one of the most famous tangos of all time, and charts the music's evolution towards the romanticism and lush harmonies of Augustín Bardi. Improvisatory styles, syncopation and jazz harmonies were introduced by such great composers as José Pascual and Orlando Goñi, whilst Enrique Francini developed his personal qualities of dissonance and rhythmic flair into the 1960s. This survey is the first in a series that will document around one hundred rare and classic tangos, all performed by the Argentine pianist Mirian Conti.

1	ENRIQUE DELFINO (1895–1967) RE FA SI (1917)	02:18	15	ORLANDO GOÑI (1914–1945) MI REGALO (1944)	01:41
2	JUAN 'PACHO' MAGLIO (1880–1934) ARMENONVILLE (1908)	02:42	16	DOMINGO FEDERICO (1916–2000) PERCAL (1943)	02:19
3	ÁNGEL VILLOLDO (1861–1919) EL PORTEÑITO (1903)	01:23	17	ANSELMO AIETA (1896–1964) CORRALERA (1946)	01:58
4	EL CHOCLO (c. 1903)	01:48	18	ALFREDO GOBBI (1912–1965) EL ANDARIEGO (1951)	02:36
5	EDUARDO AROLAS (1892–1924) PAPAS CALIENTES (1910s)	01:53	19	ROBERTO PANSERA (1932–2005) NATURALEZA MUERTA (1955) *	03:15
6	GERARDO MATOS RODRÍGUEZ (1897–1948) LA CUMPARSITA (1917)	02:16	20	ENRIQUE FRANCINI (1916–1978) TEMA OTOÑAL (1955)	03:15
7	FRANCISCO DE CARO (1898–1976) FLORES NEGRAS (1927)	02:32	21	JULIÁN PLAZA (1928–2003) MELANCÓLICO (1960)	02:46
8	ÁNGEL VILLOLDO EL TORITO (1910)	01:27	22	EMILIO BALCARCE (1918–2011) SIDERAL (?1962)	03:00
9	AGUSTÍN BARDI (1884–1941) NUNCA TUVO NOVIO (1928)	01:53	23	JULIÁN PLAZA NOSTÁLGICO (1962)	02:34
10	JUAN CARLOS COBIÁN (1896–1953) CASITA DE MIS VIEJOS (1932)	03:09	24	OSVALDO PUGLIESE (1905–1995) A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS (1964)	03:44
11	HERMANOS CUCCARO SILUETA PORTEÑA (1936)	01:48	25	MARIANO MORES (1918–2016) EL FIRULETE (1943)	02:45
12	JOSÉ PASCUAL (1910–1978) ARRABAL (1934)	03:38			
13	SEBASTIÁN PIANA (1903–1994) TINTA ROJA (1941)	01:49			
14	PEDRO LAURENZ (1902–1972) MILONGA DE MIS AMORES (1937)	01:47			

TOTAL PLAYING TIME: 60:17

* WORLD PREMIÈRE RECORDING



MIRIAN CONTI



© & © 2020 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and Spanish Distributed by Naxos.



GP856

