MÚSICA DE PRIMER AÑO
Profesor Alfonso Paz

EL CARNAVAL DE URUGUAY Y LA MURGA

1. ¿De dónde viene el Carnaval uruguayo?

El Carnaval de Uruguay se vive sobre todo en **Montevideo** y es considerado el más largo del mundo: dura cerca de 40 días, entre enero y febrero. Su origen mezcla las fiestas de carnaval que trajeron los inmigrantes europeos, en especial españoles e italianos, con la herencia de las personas africanas esclavizadas que llegaron al Río de la Plata y que mantuvieron vivos sus tambores y sus danzas. De esa mezcla surgieron las dos grandes expresiones del carnaval uruguayo: el **candombe** y la **murga**.

Como en toda América, el carnaval se relaciona con la Cuaresma católica, el período de ayuno posterior a la fiesta. Con los años, en Uruguay se organizó en concursos, desfiles y espectáculos barriales, y hoy es una parte central de la identidad del país: casi todas las familias tienen una murga o una comparsa preferida.

2. El inicio de la fiesta: el Desfile Inaugural

El Carnaval no empieza con un ritual de la tierra, como en Jujuy, sino con una gran celebración colectiva: el **Desfile Inaugural**, que recorre la Avenida 18 de Julio, en el centro de Montevideo. Allí desfilan murgas, comparsas de candombe, escuelas de samba y otras agrupaciones, con sus trajes, banderas y tambores, ante miles de personas. A partir de esa noche, la ciudad se llena de música, y cada barrio arma su escenario.

3. La fiesta: tablados, concurso y llamadas

Durante el carnaval, las agrupaciones actúan cada noche en los **tablados**, escenarios populares instalados en los barrios, donde el público canta y aplaude muy cerca de los artistas. El gran momento competitivo es el **Concurso Oficial**, en el Teatro de Verano de Montevideo, donde un jurado evalúa a las agrupaciones de distintas categorías: murgas, parodistas, humoristas, revistas y sociedades de negros y lubolos.

Otro momento muy esperado son las **Llamadas**: desfiles de comparsas de candombe por los barrios Sur y Palermo, con cuerdas de tambores de distintos tamaños (chico, repique y piano) y personajes tradicionales como la **Mama Vieja**, el **Gramillero** y el **Escobero**. El candombe fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. También hay un desfile de escuelas de samba, que nos recuerda lo que vimos del Carnaval de Río.

Cada categoría tiene su estilo. Los **parodistas** imitan con humor a personajes o canciones famosas; los **humoristas** presentan escenas cómicas con música; las **revistas** son grandes espectáculos con baile, escenografía y vestuario; y las **sociedades de negros y lubolos** son las comparsas de candombe. En todas, el público es parte de la fiesta.

4. Variantes en el Río de la Plata

La murga también se baila y se canta en la otra orilla del Río de la Plata. En Buenos Aires existe la **murga porteña**, que se desarrolló desde fines del siglo XIX con influencia de Montevideo y de España. Sus rasgos más notorios son el baile con saltos, los trajes de lentejuelas y el uso del bombo

con platillo. En cambio, la **murga uruguaya** pone el acento en el canto en coro, el texto y la actuación teatral. Además, en varias ciudades de Argentina y de Chile se formaron murgas que adoptan el estilo uruguayo, lo que muestra que este género sigue creciendo y viajando.

5. La región rioplatense

Uruguay es un país de llanuras y colinas suaves, con costas sobre el Río de la Plata y el océano Atlántico. Montevideo, su capital, es un puerto donde llegaron barcos de Europa y de África, y esa historia explica su diversidad. Allí viven descendientes de inmigrantes europeos, afrouruguayos y de los pueblos originarios, como los **charrúas**, cuya herencia sigue presente en la memoria del país. Uruguay comparte con Argentina el español rioplatense (con su "vos"), el mate, el fútbol y géneros como el tango, la milonga, el candombe y la murga. En esta región el carnaval es sobre todo una fiesta urbana, popular y de barrio.

6. Música a abordar: la murga

Origen: se cuenta que, en 1908, una compañía artística española de Cádiz, llamada "La Gaditana", llegó a Montevideo y se quedó sin dinero para volver. Para juntar el pasaje, sus integrantes cantaron por las calles con el nombre "La Gaditana que se va". Los uruguayos imitaron su espectáculo, con ironía, y así nacieron las primeras murgas. Su antecedente es la chirigota española, y los primeros grupos usaban hasta tapas de ollas y toneles como instrumentos.

Música: la murga es un coro de unas quince personas, más un director y tres percusionistas, que canta a varias voces, con un sonido potente y de timbre nasal muy característico. Casi no usa instrumentos armónicos: la música se apoya en la voz y en el ritmo de marcha de la percusión, que proviene de las bandas militares europeas. Un espectáculo de concurso dura alrededor de 45 minutos, siempre cantando.

Letra: es el corazón de la murga. Con humor, ironía y parodia, las letras critican la política, la sociedad y la vida cotidiana, y también hablan del barrio, de los afectos y de la nostalgia. En las partes líricas hay metáforas y poesía, y en las partes cómicas, chistes y personajes.

Baile y vestuario: se baila poco, pero hay movimientos grupales y coreografías, sobre todo en los cuplés. Cada murga crea cada año su traje, su personaje y su maquillaje, con colores brillantes y caras pintadas, que cambian según el tema del espectáculo.

La murga hoy: durante muchos años estuvo formada casi solo por varones, pero hoy participan cada vez más mujeres, y existen murgas jóvenes e infantiles que mantienen viva la tradición. La murga también salió del carnaval: se escucha en discos, radios y plataformas, y se enseña en talleres y escuelas.

7. Estructura del espectáculo

Una actuación murguera tiene partes bien definidas, heredadas de España. El **saludo** (o presentación) abre el espectáculo: el grupo saluda al público y presenta su tema. Siguen los **cuplés**, canciones humorísticas y satíricas que cuentan historias y critican hechos de actualidad; muchas veces se agrega el **popurrí** (también llamado salpicón), una mezcla de fragmentos de canciones conocidas con letras nuevas. Por último, llega la **retirada** o despedida, que es el momento más emotivo y poético: el grupo se despide cantando mientras abandona el escenario en la llamada **bajada**.

8. Voces e instrumentos

Bombo: se lleva a la altura de la cintura, en posición horizontal, y se golpea desde arriba para marcar el pulso. **Redoblante:** tambor con bordón (de sonido seco) que hace los redobles y los adornos rítmicos. **Platillos:** par de platos de metal que se golpean entre sí y dan brillo a los acentos. **El director** marca el ritmo, entra con la voz y, a veces, toca la guitarra. El resto del grupo canta en coro, y cada voz tiene su parte: unas más agudas, otras más graves, que juntas arman la armonía.

9. Murgas para escuchar

Entre las agrupaciones más recordadas están **Araca la Cana**, **Contrafarsa**, **Falta y Resto** y **Agarrate Catalina**. Es muy común que los hinchas de una murga se sepan sus cuplés y retiradas de memoria, y que las canten durante todo el año. Dato curioso: a la murga se la llama "teatro musical popular", porque combina el canto, la actuación y la crítica social. Al escuchar una murga, intentá reconocer qué parte se está cantando, cómo es el ritmo de la percusión y de qué se está riendo o quejando el grupo.

Para practicar en clase: podemos dividirnos en un coro y una pequeña batería (bombo, redoblante y platillos con percusión corporal o instrumentos de la sala), marcar un pulso de marcha y crear un saludo y un cuplé de cuatro versos sobre la escuela, con humor y con respeto hacia las personas.

10. El candombe, el otro ritmo del carnaval

El candombe nació entre las comunidades afrouruguayas de Montevideo y se toca con tres tambores de distinto tamaño: el **chico** (el más agudo, que marca la base rítmica), el **repique** (que improvisa y adorna) y el **piano** (el más grave, que sostiene el pulso). Los tambores se tocan con una mano y un palo, y se llevan colgados del hombro mientras la cuerda desfila por la calle. Su ritmo, de cuatro tiempos y muy sincopado, hace que los pies bailen casi solos. Si lo comparamos con la samba de Río, ambos comparten la fuerza de la percusión, aunque el candombe es más pausado y su base es el diálogo entre los tres tambores.

11. Glosario

Bajada: salida final del escenario cantando. **Candombe:** ritmo y danza de origen afro, que se toca con tambores. **Comparsa:** grupo de música y baile que desfila disfrazado. **Cuplé:** canción humorística y satírica de la murga. **Murguista:** integrante de una murga. **Retirada:** canción de despedida. **Saludo:** canción de presentación. **Tablado:** escenario popular de barrio.

12. Para recordar

El carnaval uruguayo es música, teatro y memoria colectiva. La murga nos enseña que cantar también sirve para opinar, reírse de los problemas y emocionar. Al comparar este carnaval con el de Jujuy y el de Río, vamos a descubrir que cada pueblo festeja a su manera, pero que todos usan la música para reunirse y contar quiénes son. En Río, la percusión y los grandes desfiles de samba cuentan historias de la escuela; en Jujuy, el huayno y la copla agradecen a la Pachamama; en Uruguay, la murga canta, actúa y critica con humor. Tres carnavales, tres músicas y una misma idea: la fiesta une a las comunidades.

TRABAJO PRÁCTICO: CARNAVAL DE URUGUAY Y LA MURGA

Nombre y curso: _____ **Fecha:** _____

1. **Origen.** Explicá qué dos tradiciones culturales se mezclaron para dar origen al carnaval uruguayo y contá cómo nació la murga en Montevideo.
2. **Estructura.** Nombrá, en orden, las partes de un espectáculo de murga (saludo, cuplés, popurrí y retirada) y describí en una o dos oraciones qué ocurre en cada una.
3. **Cuadro comparativo.** Armá un cuadro que compare el Carnaval de Jujuy con el de Uruguay: lugar, inicio de la fiesta, música, instrumentos y rasgos principales. Escribí una semejanza y una diferencia.
4. **Verdadero o falso.** Corregí las falsas: a) La murga uruguaya se acompaña con bombo, redoblante y platillos. b) El carnaval de Uruguay dura solo tres días. c) La retirada es la canción con la que la murga se presenta. d) Las letras de la murga usan el humor para criticar la actualidad.
5. **Investigá y ampliá.** Buscá y escuchá una murga uruguaya (por ejemplo, Falta y Resto, Contrafarsa o Agarrate Catalina). Anotá nombre del grupo, año, qué parte de la actuación escuchaste, cómo suena la percusión y de qué trata la letra. Sumá tres datos nuevos sobre el carnaval de Uruguay o sobre el candombe, con las fuentes consultadas. Presentalo en una ficha de una carilla, con letra clara y, si querés, con una ilustración.

EL TRABAJO PRÁCTICO DEBE PRESENTARSE POR ESCRITO: A MANO O EN WORD

- *LA PRESENTACIÓN ES OBLIGATORIA Y TIENE CALIFICACIÓN*

FECHA DE PRESENTACIÓN: DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE