

RECORDAMOS

MÚSICA ISLEÑA Y CARIBEÑA

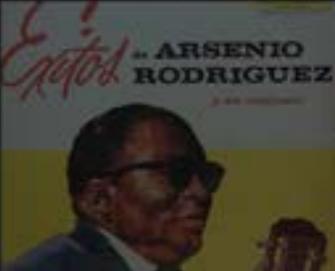
(En Fragmentos)

SERGIO LUIS PEÑA GRANADOS

2018

RECORDEMOS

LA MUSICA ISLEÑA Y CARIBEÑA

(En fragmentos)

SERGIO LUIS PEÑA GRANADOS

2018

Al despertar todos los días/ siento un dolor/ en mi
corazón/ porque en la vida/ cuando hay una alegría/
por cada risa hay diez lágrimas.

Diez lágrimas. Hermanos Lebrón.

Es mi Caribe, raíz de sueños donde jamás se agota/ el sentimiento/ soy de la tierra de la esperanza, llevo la sangre del que no reconoce dueños/ soy fuego y luna, agua y memoria de amaneceres/ siempre alumbrando nuestra historia/ raíz de sueño es mi Caribe/ mágica flor que dentro de mi pecho vive/ por esa tierra debemos siempre responder/ canto de mi alma, hoy como ayer la quiero tanto/ porque ella, me enseñó a querer/ raíz de sueño, es el Caribe/ donde el sol no tiene dueño y la esperanza sobrevive/ cuando es verano y llega el sol, resbalando sobre el mar/ en mi tierra no hay pecado/ solo hay tiempo pa' gozar/ raíz de sueño/ aunque me ofrezcan pasaporte y un cambio de color/ no los cambio por mi tierra, por mi luna o por mi sol.

Raíz de Sueño. Rubén Blades. 1991

Cuba linda de mi vida/ Cuba linda, siempre te recordaré/ Cuba linda de mi vida/ Cuba linda, siempre te recordaré/ yo quisiera verte ahora, como la primera vez/ Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré/ cuando escucho un son cubano/ cuando escucho un son cubano/ de los tiempos ya pasados/ mi corazón se entristece/ y mi juventud revive ese tesoro cubano/ tierra de ensueño y encanto/ con su son tan habanero/ tierra que yo tanto quiero/ tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero/ Cuba linda de mi vida/ Cuba, siempre te recordaré/ te recordaremos/ te recordaré/ rumbero te recordaremos/ cuando lleguemos a La Habana/ nuestra tierra besaremos/ Cuba linda, Cuba hermosa/ la tierra de los soneros/ Santa Clara, Jesús María, Belén, territorio de rumberos/ Bija, Biju y Natare, no los olvidaremos/ si tu quieres gozar, ven a Cuba a guarachar/ oh La Habana, oh La Habana/ caballero, La Habana/ oh La Habana/ rumbero, yo quiero rumbear con Bija, aquí en La Habana.

Cuba linda. Virgilio Martí, 1975

DEDICATORIA

A la permanencia de mi padre, en las canciones, en las interpretaciones que hacía de la música que amaba.

A la nostalgia de mi madre, dolorosamente presente, en sus cuadernitos de los boleros de radio Reloj, expresión de sus sufrimientos de amor, a la incomprensión e infidelidades que por siempre sufrió (cuentas del alma).

A Juan Diego y Sergio Andrés Herrera Peña. Siempre están en mi presencia.

INDICE

Prólogo
Preámbulo
Palabras del autor

CONTENIDO

1. GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y LA MUSICA
2. EL SON CUBANO. FUSION DE TRADICIONES MUSICALES
3. ISMAEL RIVERA Y RAFAEL CORTIJO. EJEMPLO PA ' SONEROS
4. SONERO CLASICO DEL CARIBE. CALIDAD Y RITMO DE SON
5. EL DANZON. RITMO CADENTE
6. CELINA GONZALEZ. LA REINA DEL PUNTO CUBANO
7. LA GUAJIRA GUANTANAMERA. SIMBOLO MUSICAL DE CUBA
8. MARACAIBO ORIENTAL. JOSE ARTEMIO CASTAÑEDA HECHER
VERRIA
9. ÉCHALE SALSITA. IGNACIO PIÑEIRO
10. COMPAY SEGUNDO. EL PATRIARCA DEL SON
11. LA SALSALSA. ¡PAL ' BAILADOR!
12. SALSALSA. DE LOS AÑOS 70
13. EL RATON. CHEO FELICIANO
14. EL CANTANTE. RUBEN BLADES
15. PEDRO NAVAJA: RUBEN BLADES
16. RICHIE RAY Y BOBBIE CRUZ. LA SALSALSA
17. WILLIE COLON. GUAPEA WILLIE!

18. WILLIE COLON. EN BUSCA DEL AMOR
19. RUBEN BLADES. SALSA DESCRIPTIVA
20. HECTOR LAVOE. EL CANTANTE DE LOS CANTANTES
21. RAY BARRETO. JOE CUBA. LA SALSA DE NUEVA YORK
22. LA REBELION. JOE ARROYO
23. OSCAR DE LEON. EL DIABLO DE LA SALSA
24. ARTURO GARCIA. LUCHO BERMUDEZ
25. NELSON PINEDO. EL ALMIRANTE DEL RITMO
26. PACHO GALAN. EL REY DEL MEREKUMBE.
27. JOSE BARROS. EL POETA DE LA CUMBIA.
28. ORLANDO Y SU COMBO. NOSTALGIA REGIONAL
29. MUSICA DEL CARIBE. INFLUENCIA RELIGIOSA AFRICANA
30. TOTÓ LA MOMPOSINA. ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA
31. CUMBIA, TAMBORA Y BULLERENGUE. MUSICA FOLCLO-
RICA
32. VALLENATO. AUTOCTONO DE LA COSTA CARIBE CO-
LOMBIANA
33. BOB MARLEY. EL REGGAE
34. DEJAME HABLARTE...EN BOLERO
35. TITO RODRIGUEZ. EL CANTANTE DEL AMOR

36. BENNY MORE. SOLO BOLEROS
37. EL BOLERO DE ROCKOLA. A CUATRO MANOS CON MI HERMANO
38. TU ME ACOSTUMBRASTE. FRANK DOMINGUEZ
39. MI PROPIO YO. CHELIQUE SARABIA

PRÓLOGO

Patrocinio Ararat Díaz

NUESTRA NUEVA OBRA

En el año 2016, la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco inició su proceso editorial en la ciudad. Con Hernando Parra Ravelo, armamos una sensacional obra en la que mostramos el trabajo de la primera década institucional. A todo color y con una edición de lujo, se imprimió el libro “Diez Años Construyendo Futuro a Través de la Educación y la Cultura”. Fue una obra de 165 páginas, de la que se realizó un tiraje de 330 ejemplares.

En el año 2017, la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco entregó a la comunidad tres productos institucionales: Dos libros editados en buen papel y color blanco y negro y un audiovisual de una singular belleza. Por un lado, el libro “Por la Educación y la Cultura Regionales... Que difícil Camino” que mostró el trabajo del undécimo año de nuestra Fundación. Por el otro, el libro “Billo en Cúcuta y su Legado Musical” escrito por el Abogado Sergio Luis Peña Granados en el cual como una verdadera autoridad enseñó las mejores épocas de la Orquesta venezolana

Sergio Luis Peña - Sergio Urbina - Gastón Bermúdez - Hernando Parra

Billos Caracas Boys. Este texto le significó señalar a Sergio Luis como el único Billologo del Mundo. También y como complemento del libro, la Fundación entregó el audiovisual dedicado a la Billos, que fue diseñado por Hernando Parra Ravelo. La verdad es que este audiovisual fue un verdadero regalo que nuestra entidad ha entregado a la sociedad nortesantandereana y que se ha enviado a distintas partes del mundo.

Al iniciar el 2018 y proyectar las actividades de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco - a pesar de que las condiciones financieras no son las mejores - nos tocó evaluar la posibilidad de continuar con nuestra tendencia editorial de los últimos años.

Para ello - y a manera de reconocimientos personales lo escribo- nos reunimos el grupo mayor que tiene nuestra entidad para el campo editorial-musical que está conformado por Sergio Luis Peña Granados, Gastón Bermúdez Vargas, Sergio Urbina González, Hernando Parra Ravelo y yo, utilizando el mecanismo del whatsapp para unir Caracas, Bogotá y Cúcuta y después de una hora exacta de conversaciones, el resultado fue seguir adelante “hasta el cuerpo aguante”.

Para tomar la decisión, nos motivó mucho el trabajo de fino escritor que tiene Sergio Luis Peña Granados. Él ha demostrado que tiene una capacidad inagotable, una disposición inigualable y un conocimiento sin par en los anales de nuestra región respecto de los temas musicales. Se “fajó” durante un año e hizo un excelente trabajo, ahora sobre la música caribeña e isleña.

También hay que contarle, tenemos un baluarte fundamental que está a más de 1500 kilómetros de distancia de Sergio Luis Peña Granados y a más de 1000 de Cúcuta. Pareciera que él se comunica desde Caracas con el autor y con “el más allá”, para complementarse y apoyarse en los elementos básicos tan necesarios pero también en los asuntos tan específicos de las tareas en las que se requiere un “cuidado de relojería”. Él es Gastón Bermúdez Vargas, multifacético personaje que se ha constituido en la última década en un gran cultor de nuestro terruño. Todos los días nos envía 3 o 4 correos a amigos cucuteños en el mundo y recibe los documentos de Sergio Luis y procede a ir armando el “machote” de nuestra nueva obra. Próximamente será promovido a Socio Honorario de nuestra Fundación. Ah merecida esta distinción.

El equipo también tiene un hombre santandereano, llamado Hernando Parra Ravelo, quien cuenta con mucho kilometraje de mundo, con mucho conocimiento de artes gráficas, que coloca todas sus ganas y su capacidad profesional al servicio del diseño de nuestros productos editoriales y de todo tipo de afiches que requiera la Fundación. Valiosísimos y preciosos los avances que hemos tenido con Hernando en estos delicados trabajos.

En este buen equipo hay que mencionar también al médico pediatra y escritor Sergio Urbina González. El y este servidor aportamos ideas y entusiasmo para que la tarea quede lo más perfecta posible.

Bueno, el hecho es que contados “los centavos” que maneja la Fundación, realizando un esfuerzo monumental, nos decidimos iniciar otra aventura editorial en el año 2018. Vamos a editar dos nuevos productos: el libro institucional de El

Cinco a las Cinco año 2017, escrito por este servidor y el libro musical “Recordemos música isleña y caribeña”, escrito por nuestro compañero y amigo Sergio Luis Peña Granados y coleccionado por Gastón Bermúdez Vargas. Ambos trabajos han sido diagramados por Hernando Parra Ravelo.

En relación con el abogado cucuteño Sergio Luis Peña Granados, tengo que decir que “es para machos soltarse a escribir” semana a semana y anexar las composiciones musicales de muchos ciudadanos que han sentido en la parte más íntima de sus entrañas, la música caribeña e isleña. Creo yo que esto no tiene parangón en ninguna parte de la tierra.

Da un inmenso gusto leer a Sergio Luis sobre los soneros del Caribe, los Danzones y la Salsa pasando por los deliciosos aires guantanameros de Cuba, los Feliciano, los Blades, los Richie Ray, los Willy Colon, los Lavoe, los Joe Arroyo, los Oscar de León y los colombianos Lucho Bermúdez, Pacho Galán, José Barros, Totó la Momposina y Nelson Pinedo. Lo mismo y quizás con mayor placer, escuchar y bailar con los sonidos que impregnan en los oídos un ambiente deliciosamente exquisito.

Bueno, ahora está en sus manos. Pero como de conocer de la música caribeña e isleña se trata, creo pertinente escribir algunos detalles al respecto.

DOS FIGURAS INMORTALES DEL CARIBE

Cuando pienso en los temas del Caribe colombiano, “impajaritadamente” se me vienen a la mente dos amigos míos, muy cercanos a mis afectos y que ya desaparecieron de la faz de la tierra. Se trata de los escritores David Sánchez Juliao y Pedro Cuadro Herrera. El primero de Lorica (Cordoba) y el segundo de Cartagena (Bolívar).

David, hecho y rehecho en el mundo de la literatura en donde alcanzó lugares privilegiados y premios sumamente destacados. Pedro, graduado en Idiomas Modernos, Lingüística y Literatura y otro pocotón de cosas en varias universidades de Colombia, Venezuela y Estados Unidos. David, un conferencista consumado, manejador de un verbo incomparable, de una oralidad caliente y vertiginosa, escribió varias novelas de excelente aceptación en el público colombiano. Pedro, desarrollado profesionalmente en Cúcuta, dueño de una especial fantasía en el hablar, de un extraordinario carisma y de una finísima pluma, fue autor de piezas literarias de exquisito gusto y de poemas candorosos y eróticos.

Ambos eran verdaderamente orgullosos de sus ancestros, se extasiaban en sus ascendientes y en sus patrias chicas y disfrutaban de su “costeñanidad” y de sus costumbres y portes caribeños.

Una vez a David Sánchez Juliao le escuché en la UDES la conferencia “La felici-

dad de ser lo que somos”. Como siempre y como era él de especial, “se derramó en prosa para explicar la identidad cultural caribe, la multi etnia colombiana, la dialéctica histórica y remataba diciendo que “uno no puede ser feliz siendo lo que uno no es” y con ello caía en lo que tanto adoraba: su Caribeñidad del alma.

Por su parte, el querido negro Pedro Cuadro Herrera, “El hombre que vino del mar”, vilmente asesinado en el año 2015, era además de un gran literato, maestro, humanista y poeta, un costeño que se caracterizaba por su delicioso “swing” en cada una de sus actuaciones. Recordando a Mohamed Alí, el negro Cuadro bailaba como una mariposa y se destacaba como un “viejo gozón”. Pero no sabía cantar y mucho menos tocar un instrumento. Una vez en la UDES dijo que quería tocar la guacharaca y “la cosa” sonaba tan mal que yo “le mamé gallo”, manifestándole que le faltaba la partitura del instrumento. A pesar que Pedro vivió muchos años en Cúcuta, a la cual quería como dice Miguel Méndez Camacho, como “la amada infiel”, él adoraba mucho su Cartagena y necesitaba cada día de su vida, el ambiente costeño y caribe.

EL CARIBE

De leer documentos relacionados con el tema de la descripción de El Caribe, pude colegir que: “El Caribe” es una región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas que rodean a este mar. El Caribe en tierra ocupa los países de Antigua Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam y El Salvador.

Por su parte, el mar Caribe se comunica con el océano Pacífico a través del canal de Panamá. Es un mar abierto tropical del océano Atlántico, situado al este de América Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe. También es llamado mar de las Antillas por estar ubicado al sur y oeste del arco antillano.

Se le denomina “caribeños” a los habitantes que nacieron o viven en zonas cercanas a este mar e “isleños” a los habitantes de la región caribe, que habitaron o habitan en tantas islas que conforman esa región.

Caribe se deriva de los caribes, nombre utilizado para describir la etnia amerindia predominante en la región en la época del primer contacto con los europeos a finales del siglo XV.

Es importante señalar que el 12 de diciembre de 2001, los jefes de Estado o gobernantes de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, reuni-

dos en la Isla de Margarita (Venezuela), adoptaron la Declaración de Margarita, “Reconociendo el mar Caribe como patrimonio común de la región, y un activo invaluable al cual damos prioridad para su conservación”, con el objetivo de la “consolidación de una identidad caribeña propia”.

DE LA LENGUA CARIBE

Después de puntualizar estas sencillas nociones de la región Caribe, tengo que manifestar que a mis años- que ya son bastantes- me estoy preparando, mejor dicho, mi hija Patricia me tiene estudiando asuntos de Antropología y de Cultura, en los cuales he hecho mis primeros “pinitos” escribiendo sobre algunos temas que antes representaban “utopías” para mis esquemas mentales por situarse lejos de mis capacidades realidades. Que felicidad siento ahora al contarles que esos “pinitos” tienen mucha relación con la región Caribe.

Para contextualizar traigo prestada la fantástica definición del escritor mexicano Carlos Fuentes: “La civilización es el cuerpo y la cultura es el alma; el cuerpo constituido por el territorio, las riquezas, los recursos naturales, los pobladores; el alma compuesta de lenguas, religiones, ciencia, valores políticos y sociales, educación estética, tradiciones e historia”.

Si cualquiera lee despacio y con bastante atención esta definición, encuentra perfectamente la interrelación entre los términos Antropología y Cultura. Los dos se entremezclan, se compaginan y se complementan. Ahora, la Cultura, como se lee, tiene en cuenta las lenguas, los valores, las tradiciones y la historia.

Al respecto, entonces, después de documentarme, escribí al respecto en un documento, cosas como éstas:

1. Cuando arrancó la exploración de América, con los nuevos visitantes y el tráfico de esclavos, se inició la difusión del español.
2. Los traficantes de esclavos llevaron a éstos a diferentes partes del mundo y con ello, sin proponérselo, contribuyeron a la formación de distintas lenguas criollas.
3. Los esclavos africanos que llegaron a territorios americanos apoyaron la formación de varios tipos de ramificaciones del español conocidos como lenguas criollas dependientes de las diferentes regiones (por ejemplo, el papiamiento y el palenquero (léase “caribe colombiano”).
4. El entrecruzamiento de las variables sociales, políticas y económicas de los habitantes criollos con la enorme cantidad de esclavos africanos, en nuestra patria y en cualquier otro territorio de América, creó una enorme cantidad de sistemas de comunicación rudimentarias.
5. El desarrollo de gran parte del continente americano y en particular el desarrollo de nuestro país, provocó, además de la formación de nuevas lenguas y

de nuevas razas que se mezclaron entre sí.

6. La etnografía nuestra se caracteriza por ser el resultado de la mezcla de tres grupos principales: indígenas, españoles y africanos.

7. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores, como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad, u otros aspectos que provocaron, en diferentes regiones dentro de un mismo país, que el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidad. El ejemplo latinoamericano y caribeño es notable, puesto que ejemplifica una mezcla étnica expandida por gran parte del territorio.

LA MÚSICA CARIBEÑA

Según Wikipedia, “la música del Caribe es la agrupación de músicas, cantos y danzas de América Central y del Caribe; esta región también abarca las partes costeras de Venezuela y Colombia. Surgieron de la unión de ritmos europeos, africanos y nativos en distintas zonas, como parte del mestizaje americano. Los ritmos caribeños son pilares de lo que se conoce como ritmos latinos. Se caracterizan por el uso de percusión e instrumentos de viento.

La música caribeña incluye la música del Caribe de habla inglesa (Antillas Británicas), el Caribe de habla hispana (Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana) y el Caribe de habla francesa (Haití y las islas Martinica y Guadalupe). La música de los países que circundan el Caribe también se ha clasificado a veces como caribeña.

En muchos aspectos es más marcada la diversidad que la unidad de la música caribeña, a pesar de que pueden trazarse algunos rasgos comunes. La mayor parte de la música de esta región combina rasgos africanos con marcos occidentales; esta síntesis, que comenzó con la colonización europea y la importación de esclavos africanos, todavía se mantiene en la actualidad.

LOS SONIDOS ISLEÑOS

Igualmente Wikipendia agrega: “La música de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, posee una riqueza que está siendo amenazada por múltiples factores, entre ellos la poca protección y divulgación de sus expresiones. Al ser un elemento clave en la constitución de la identidad para esta comunidad, en su música se reconocen ciertas dinámicas sociales que permiten establecer interacción, diferenciación y consolidación cultural. Por otra parte, la misma esencia de este patrimonio, que posee una herencia cultural distinta a la de los colombianos continentales, genera incomprendiones y tensiones que dificultan su apoyo.

Más allá de los conflictos políticos y los intereses económicos que persiguen a las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás territorios incluyendo

los marítimos, están los raizales, y con ellos las diferentes manifestaciones culturales que se practican en esta región. Uno de los grandes tesoros que aún se pueden apreciar en las islas es precisamente la música. Con fuertes raíces anglosajonas, no sólo reflejadas en la música sino también en la lengua, sus habitantes nativos hablan una variante del inglés a la que denominan creole. La usan cuando están en la casa, cuando se encuentran con los amigos o cuando van a una iglesia protestante, bautista o adventista. La música, al ser uno de los elementos constitutivos de la cultura de una comunidad, permite considerar y manifestar la manera en que las diferentes dinámicas sociales son absorbidas, recreadas y resignificadas, deduciendo así la formación de los procesos identitarios de una población específica”.

PREAMBULO

Gastón Bermúdez Vargas

Ponerse a recordar música isleña y caribeña es repasar una gran extensión de territorio que comprende la costa del Caribe e infinidad de islas caribeñas, además de que pudiéramos incluir países centroamericanos influenciados por este tipo de música, como por ejemplo México, que con su muy bien desarrollado cine en las décadas de mediados del siglo XX dio a conocer mucha de esa música como el danzón, mambo, chachachá y el bolero. La música del Caribe es la agrupación de músicas, cantos y danzas de América Central y del Caribe, región que abarca también las partes costeras de Venezuela y

Colombia. El origen de esta música depende de cada sitio donde se haya desarrollado, pero podemos decir que es la unión de diferentes ritmos que vieron su influencia principalmente en los sonidos africanos y nativos en las distintas áreas, como parte de la mezcla de razas que sufrió la región.

Los ritmos caribeños son el soporte de los nuevos ritmos que van surgiendo debido a la modernización y adelantos tecnológicos en los instrumentos y la búsqueda para darle mayor ritmo a la música. La mayoría se caracteriza por el uso de la percusión e instrumentos de viento pero también la incorporación de instrumentos de cuerda y viento estimulados por la electrónica o nuevos instrumentos surgidos por la misma.

Entre los ritmos musicales que han nacido podemos mencionar el bolero, la bomba, calipso, chachachá, conga, cumbia, danzón, guaguancó, guaracha, mambo, merecumbé, merengue, pachanga, pasillo, porro, punto cubano, reggae, reggaetón, rumba, salsa, son, vallenato, gaita zuliana, etc., son muchos, unos más antiguos que otros, y/o más conocidos que otros, influenciados por las costumbres de cada región y también por sus creencias religiosas.

Para dar una idea de lo numeroso que sería tratar de abarcar todos los ritmos, veamos solamente lo que es la región del Caribe colombiano, que comprende el área costera bañada por el mar Caribe. Está formado por una ancha y larga llanura que va desde el golfo de Urabá hasta la península de la Guajira, interrumpida por la Sierra Nevada de Santa Marta. Abarca los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, la isla de San Andrés y Providencia y la subregión del Urabá antioqueño y choacaono. En esta zona se han dado una extensa gama de ritmos folclóricos y populares, en total se han contabilizado aproximadamente 103 ritmos entre los que tenemos: Cumbia, cumbión, paseíto,

gaita, paseo, son, porro, tambora, vallenato, merecumbé, champeta, murga, tamborera, cumbiambé, etc., algunos en varias versiones, por ejemplo son sabanero, son palenque, son negro...

Hay que aclarar que hay ritmos que son totalmente autóctonos; otros son variaciones de los patrones rítmicos originales; otro grupo son ritmos adaptados, y hay un buen grupo de propuestas rítmicas. En su conjunto, todos merecen ser evaluados y valorados en toda su dimensión rítmica, melódica, armónica y literaria, pero no es lo que se pretendió hacer en este trabajo. Sin embargo sí debemos hacer énfasis que el ritmo puede permanecer o ser conocido solo en la región de su origen, nacionalizarse o internacionalizarse, dependiendo de la aceptación que tenga y la política de divulgación que se le haga, en esto último tiene vital importancia las presentaciones personales, el turismo y los medios de comunicación: audio visual (cine, radio y televisión), impreso (periódicos, revistas) y redes sociales.

Durante los años treinta, cuarenta y cincuenta, la música cubana era consumida ampliamente por los sectores de origen latino en la ciudad de Nueva York. Los cubanos en Nueva York, los puertorriqueños y otros músicos de otros países, fundamentan su música en gran medida en los elementos de origen afrocubano.

El mercantilismo aparece y los músicos tratan de darle un aspecto más comercial y atractivo a la música caribeña.

La Salsa es el nombre comercial dado, en los años setenta, al género musical resultante de una síntesis de influencias musicales cubanas con otros elementos de música caribeña, música latinoamericana y jazz, en especial el jazz afrocubano. La Salsa fue desarrollada por músicos de origen latino en el Caribe hispano y la ciudad de New York. La Salsa abarca varios tipos como la Salsa dura, la Salsa romántica y la Timba que es cuando la rumba o fiesta llega al éxtasis tanto en el bailaror como en los músicos.

Según algunos músicos e historiadores, la Salsa es un nombre comercial dado a toda la música cubana en los años setenta. En esta corriente se ubican Ray Barretto, Rubén Blades, Larry Harlow, Papo Lucca, Johnny Pacheco, Tito Puente, Roberto Roena, Bobby Valentín y Bobby Sanabria.

Han aparecido ciertas afirmaciones sobre la definición de la Salsa, algunas controversiales, por ejemplo el músico Eduardo Morales define la Salsa como 'un nuevo giro de los ritmos tradicionales al son de la música cubana' y 'la voz cultural de una nueva generación y una representación de la identidad cubana y latina en Nueva York'. El director cubano Machito afirmaba que la Salsa era, más o menos, lo que él había tocado durante cuarenta años (entre 1930 y 1970) antes de que el género musical se denominara así.

El célebre músico neoyorquino y de ascendencia puertorriqueña, Tito Puente, afirmaba que 'la Salsa, como ritmo o música, no existe. La música que llaman Salsa es la que he tocado desde hace muchísimos años: se llama mambo, guaracha, chachachá, guaguancó. Todo es música cubana. La Salsa se come; no se ve, no se oye, no se baila'.

La Salsa se expandió a fines de los años setenta y en los años ochenta y noventa. Nuevos instrumentos, nuevos métodos y formas musicales (como canciones de Brasil) fueron adaptados a la Salsa. Nuevos estilos aparecieron como las canciones de amor de la Salsa romántica. Mientras tanto la Salsa se convirtió en parte importante de la escena musical en Colombia, Venezuela, Panamá y lugares tan lejanos como Japón.

Por ejemplo, en Dubái hay clubes de Salsa con muchos miembros, la gran mayoría musulmanes. Existe discoteca, en donde casi todas las noches los socios y quien quiera, van a bailar Salsa, y lo hacen con gran destreza árabes autóctonos. La orquesta está constituida por árabes, el cantante canta casi en perfecto español todas las letras de lo que la orquesta toca, pero no hablan una palabra de español, sino que se saben de memoria las palabras, sin entender nada de la letra pero entienden el pálpito del ritmo. Definitivamente la música es el idioma universal.

A la llegada del siglo XXI, la Salsa se ha convertido en una de las formas más importantes de la música popular en el mundo.

La música latina interpretada en Nueva York desde 1960 fue liderada por músicos como Ray Barretto y Eddie Palmieri, fuertemente influenciados por ritmos cubanos importados como la pachanga y el chachachá.

Después de declararse la revolución cubana y acentuarse las diferencias con los estadounidenses, el contacto cubano-norteamericano decayó profundamente; el resultado fue el crecimiento de la influencia puertorriqueña en la Salsa en el Nueva York de los años setenta. La comunidad puertorriqueña de Nueva York, llamada por los estadounidenses 'nuyoricans', se hizo del liderazgo de la música latina, aunque siempre influenciada por la música de reconocidas celebridades cubanas como Miguelito Valdés, Machito, José Curbelo, Chano Pozo y Arsenio Rodríguez.

En este trabajo el doctor Sergio Peña Granados, musicólogo cucuteño, creo que sin pretender hacer un compendio sobre la música del Caribe e Isleña, nos presenta una serie de 'Fragmentos' de composiciones caribeñas, ya sea dándole énfasis al compositor, al conjunto musical y/o al intérprete, dependiendo de la importancia que tuvo como elemento musical, incluyendo el origen de su letra, así como la influencia religiosa si la hubo.

Es un documento que ayuda en forma rápida a quienes oímos y bailamos cierta

música caribeña, en diferentes edades, sitios, formas y dimensiones, algunos de los ritmos de dicha música, y que a muchos nos trae recuerdos, pero que en ese momento no nos interesamos en estudiar y conocer sus orígenes y personajes influyentes de la misma, y en otros casos, aprender algo del ritmo desconocido. Y para quienes sí son versados, les ayuda a darle un rápido recuerdo del tema. Además que es enriquecido con las principales melodías, las más sonadas y que hoy día son los clásicos musicales del ritmo tratado.

Los recuerdos de la música caribeña en Cúcuta

Recordando la época de los años 50 en Cúcuta e inicios de los 60, se oían en las fiestas de la ciudad los ritmos caribeños compuestos por Pacho Galán cuando puso de moda el merecumbé, creación suya mezclando el merengue del Atlántico con la cumbia, ya se había extendido por gran parte de Venezuela y del Caribe, tal como Cosita linda, que le otorga fama internacional y por el que pasó a ser conocido como 'El rey del merecumbé'. También se oían las adaptaciones de la cumbia y el porro del maestro Lucho Bermúdez con su orquesta, tales como San Fernando, Prende la vela, Carmen de Bolívar, Arturo García, Caprichito, Pachito el che, Diana María, entre muchas; por cierto entre los primeros 9 integrantes de esa orquesta en 1946, se encontraba el músico nortesantandereano de Salazar de Las Palmas Luis Uribe Bueno, quien posteriormente ocupó un importante lugar en el mundo musical, terminando como Director de Arte de Sonolux.

Conversando con uno de los 'cococolos' de los principios de los años 50, mi primo el bacteriólogo Jorge Hernández Bermúdez, menciona que las fiestas en Cúcuta cuando era joven estudiante, las hacían en casa de las amigas, donde se reunían 3 o 4 parejitas, y uno de los motivos, por ejemplo, era bautizar un gatico o a hacer melcochas, y armaban la rumba con la alcahuetería de las mamás, donde oían y bailaban en un 'pickup' los discos de 78 r.p.m. con los ritmos de porros, merengues y guarachas de moda, y menciona en especial el porro Atlántico.

Este porro fue compuesto en 1946 por el maestro nortesantandereano Víctor Vargas Zambrano con la orquesta Vargas-Ojito en Bogotá. A manera de anécdota cuentan que su socio Julio Ojito Mendoza de Polonuevo, Atlántico, una vez lo retó: Tú no eres capaz de hacer un porro". Una madrugada al llegar al hotel el maestro Ojito, encontró una nota que decía: "Ahí te dejo ese porro. Afmo. Vargas". El porro Atlántico después lo hizo famoso en forma instrumental el gran Pacho Galán.

También el reconocido oftalmólogo Carlos Vera Cristo cuenta lo siguiente: "Por los tempranos sesenta, entre los muchísimos grandes bailarines y bailarinas cucuteños asistentes a los bailes de los clubes Comercio y Tennis, era un espectáculo ver a la gentil pareja formada por Manuel José (pepe) Cabrera y María Lourdes

Mutis D., bailando tanto valsos como porros. Y hacia principios de los sesenta se distinguió como gran pareja Rafael Moure de Pamplona, en los bailes de los diversos clubes sociales. Por cierto que su hermano menor, Gabriel, luego dedicado al teatro, a finales de los sesenta ganó haciendo pareja con mi hermana Bolivia, dos años seguidos, los concursos de baile de las fiestas navideñas del club Tennis”.

Todo esto me trae a la mente de esa época muy lejana, por ejemplo, no sé si de Maracaibo o Cúcuta, o del ambiente de mis hermanos mayores en Cúcuta, El muñeco de la ciudad, que investigando es un merengue venezolano cuyo autor es Adrián Pérez un venezolano que según parece murió muy mal económicamente... pero lo puso de moda Nelson Pinedo con La Sonora Matancera en esos años 50. Posteriormente, citando el artículo ‘Bailado cucuteño’ de la revista Unicentro Cúcuta, el cucuteño se enamora de los arreglos de música caribeña de las orquestas venezolanas como la de Billo Frómata con la orquesta Billo’s Caracas Boys y de Los Melódicos de Renato Capriles, luego alternó con los Swing Melody, Los Blanco, Casino de la Playa, Porfy Jiménez, Oscar de León, Nelson y sus Estrellas, Súper Combo Los Tropicales, Nelson Henríquez, Orlando y su Combo y la de Pastor López, y también con las orquestas colombianas Los Corraleros del Majagual, Manuel Alvarado, los Black Stars, Los Hispanos, Los Graduados, La Sonora Dinamita, y algunas otras más.

Paralelamente, como nos dice el mismo artículo, en las cantinas cucuteñas se oye y baila lo último que estaba sonando en Cuba, Puerto Rico, Nueva York, Santo Domingo y Caracas, con rockolas que tenían las últimas canciones de Cortijo y su combo, con Ismael Rivera, Benny Moré, Celia Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico, mucha Sonora Matancera, Willie Colón con Héctor Lavoe, Ricardo Ray y Bobby Cruz (compusieron la canción Amparo Arrebato en homenaje a una caleña que bailaba en Cúcuta), y Pérez Prado con su inmortal Qué le pasa a Lupita. Y lo mencionado en este libro por el doctor Oscar Peña, hermano del autor, sobre su experiencia con la música de cantina en Cúcuta, donde también se oían canciones de despecho y amor de Daniel Santos y Alci Acosta entre otras.

A comienzos de los años 80, ya vinieron los ‘disc jockeys’ y la rumba se intensificó, hasta que el negro viernes del 18 de febrero de 1983, Venezuela devaluó la moneda y disminuyeron las fiestas.

Pero la música continuó sonando y con el mejoramiento de la tecnología los discos de acetato desaparecieron, así como los carruseles de grabadoras y casetes de cinta, los CD aparecieron. La tecnología continuó avanzando de manera acelerada, aparecieron los microcomputadores dando traste prácticamente a las tiendas de discos, y con la aparición de los ‘ipod’ y dispositivo de almacenaje como los ‘pendrive’ y nuevas aplicaciones en ‘internet’ de música, se pudo tener acceso a todo tipo de ritmo. Así que hoy día se escucha y baila en Cúcuta todo tipo de ritmo dependiendo de los gustos de cada quien.

Según personas conocedoras del ambienteailable, actualmente en Cúcuta el reguetón es el ritmo que más gusta a jóvenes y adultos, y el que manda la parada en las rumbas cucuteñas, peleando con el vallenato que tiene en el ambiente como 20 años; como lo eran al inicio el tecno-merengue y el merengue dominicano, que luego quedaron rezagados. La Salsa también tiene un importante espacio.

Entonces se puede concluir que en los últimos 20 años el cucuteño es vallenatero por excelencia.

Referencias

-Música de la región Caribe, notigp.blogspot.com

-Música de la región Caribe, Monografías-Ecured-Wikipedia

-notimerica.com/Pacho Galán creador del merecumbé

-lascancionesdelabuelo.blogspot.com, Lucho Bermúdez y su orquesta

-<http://cronicasdecucuta.blogspot.com/2017/01/1066-bailado-cucuteno>

-<http://cronicasdecucuta.blogspot.com/2015/01/697-la-rumba-cambia-de-me-neito>

PALABRAS DEL AUTOR

Sergio Luis Peña Granados

El Caribe, siempre ha sido un tema para mí, mágico. Desde niño, consideré que a su alrededor, las cosas eran más bellas y su misterio hacía parte de la vida que me encantaría develar. Llegaba a pensar que éramos parte del mismo, por la forma de ser del cucuteño, muy distinta a la que nos encasillaba como parte de la región andina o central.

Ningún gusto y menos la música, era del sentimiento andino. Pensaba emocionado en la salida al mar por Maracaibo que siempre se nos anunciaba, hasta que algún genio dijo, que tratados internacionales lo impedía, porque podía ser camino directo en caso de una guerra con Venezuela. Pero la exportación e importación de productos siempre se hacía por Maracaibo.

De todas maneras, quedé con el título de Caribe, en todas las actuaciones de mi vida. La música, hizo parte de ese encanto, me acuerdo como muy niño, mediante la sintonía de las emisoras venezolanas y cubanas, solía escuchar temas que con el correr de los años, fueron siendo muy populares en Cúcuta y en las ciudades venezolanas donde viví.

Los boleros, reconocidos como cubanos a pesar de la fuerte competencia del México del Caribe, creador de muchos de ellos, me acompañaron con ese sentimiento que solo el aire del Caribe puede darle. -“Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón-”, me conmovía, tratándome de imaginar que era ser infiel y cómo una espinita se clavaba en el corazón, sin que la muerte se hiciera presente. Sí, uno se muere en vida, me decían los más adelantados.

Al ser muchacho, fui escuchando las emisoras del Caribe colombiano, con los ritmos de esa región, que lograron entrar a Cúcuta, especialmente mediante la Billo's Caracas Boys y Los Melódicos. El merecumbé, la cumbia y el porro, me acompañan en lugar de privilegio dentro de mis gustos. Más tarde, Los Corraleros de Majagual, nos enloquecieron de orgullo cuando sus composiciones, las tocaban sin necesidad de partituras y lograron el primer lugar, sucesivamente, con más de treinta de sus creaciones.

Luego, llego a Bogotá, cuando a esa fría ciudad, empezaban a escucharse los ritmos de la Salsa, que nos enseñaban en la discoteca de Senén Mosquera (Mozambique), del parque Lourdes y en el Palladium, del barrio Chapinero, donde en sesiones de horas tempranas, 'Watusi', nos daba clase de ese ritmo, amén de las horas que dominicalmente pasábamos oyendo al viejo Mike, adelantado de la Salsa en Bogotá, Miguel Granados Arjona, se llamaba.

Pero además tenía una ventaja adicional, cuando visitaba Cúcuta, por la TV venezolana, veíamos a Nelson y sus estrellas, Los megatones de Lucho, especialmente, alternando con los más grandes compositores y cantantes de la Salsa, provenientes de Puerto Rico especialmente, y de Nueva York, lugar de refugio y remembranzas de la tierra, mediante este ritmo, que tomó una gran fuerza, siendo diversión y protesta simultáneamente, para todo el mundo.

Solo era un ritmo, inicialmente, pero después, en las horas convulsionadas de una Latinoamérica, manejada por los dictadores aliados de los 'gringos', trajo, una protesta pensada en sus letras, encabezadas por Rubén Blades, que como el mismo lo afirmó, era una Salsa para pensar y no simplemente para mover los pies.

Nacieron los músicos, con ascendencia latina, pero en tierras americanas, que reunidos en "el barrio", como se le llamó al Harlem, que no permitía nada mas que ser pandillero o músico, hicieron su templo para ese discutido ritmo, que algunos pretender decir que vino de Cuba, pero que la realidad, pienso yo, lo vieron florecer, el aislamiento de no ser 'gringo' y la nostalgia por esas tierras y esas costumbres de sus padres.

David Pareja, director del documental del Cigala, para su disco de salsa INDESTRUCTIBLE, dijo al diario Gramma del 19 de enero de 2018: "La salsa no es más que toda es música cubana de los años 40, 50, 60 rescatadas por los boricuas en Nueva York, gracias a los primeros conjuntos de gente como Joe Cuba, Eddie Palmieri o Tito Puente.

Mas tarde, la generación de los 70' empezó a realizar un son mas urbano, capaz de responder a las dificultadas de racismo y xenofobia que atravesaban los latinos en la Gran Manzana. Ahí es cuando nace la Salsa, pero la base es totalmente cubana".

Ray Barretto y Joe Cuba, ejemplos de lo anterior, porque eran diferentes a Héctor Lavoe y Willie Colón, mas cercanos a nosotros en los gustos de su música. Puerto Rico, considero, aportó los más grandes cultores, al inicio de ese movimiento y voló muy alto, tal vez, porque también 'el Imperio', decretó el bloqueo a Cuba y con el respaldo incondicional de la 'gusanera' que se había trasladado a Miami, imponía una implacable persecución a quien pretendiera tocar la música cubana, de la Isla.

Pero el tiempo, da la razón a lo bueno.

Es como en años posteriores, el son cubano, antecesor para muchos de la Salsa, se hace escuchar fuerte en nuestros países con cultores como Celina y Reutilio, Compay Segundo, Benny Moré, Buenavista Social Club y muchos ejemplos, que nos han deleitado, traídos en estos fragmentos para recordarlos.

De Puerto Rico, la plena interpretada por Cortijo y su Combo mas la voz del gran Ismael Rivera, deja un sabor a propio al escucharlo, por lo cual recomendamos su consideración.

De mi país, la región Caribe, que afortunadamente fue llamada así por campañas de los ‘nuevos historiadores regionales’ y recogida por la Constitución de 1991, que reconoce a la costa, como Región Caribe. En esa música popular, se fusionan las raíces indígenas con las culturas europeas y africanas, porque a contrario de las islas antillanas donde los aborígenes fueron prácticamente aniquilados en la Conquista, según Rafael Bassi Labarrera, “desde los tiempos de la Colonia, cuando indios y negros tocaban en el Caribe colombiano la música de los amos blancos con tambores y pitos de cañas, se inició una sabrosa mixtura musical”.

Rafael Bassi Labarrera, en su escrito “Caribe soy. Puntos de convergencia y divergencia en la música del Caribe”, nos recuerda las palabras de Andy Montañez: “nuestra historia es una sola, nuestro pasado fue igual, nuestra lucha fue la misma por lograr independencia, tenemos el mismo mar”.

Es así como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, la gaita, la puya, el chandé, la chalupa, la guacherna, el porro y el fandango, brillan en el firmamento Caribe, acompañan al calipso, shotiss, mento, reagge, foxtrot, Waltz, mazurca, polka, pasillo, soca y suk, propios de las islas de San Andrés y Providencia.

Pero hay un punto común para todo el Caribe, musicalmente hablando y es el tambor, unidad rítmica del Caribe, cita la fuente mencionada, y que Ismael Rivera cantaba “mi música está en el centro de un tambor bien legal”.

Solo son fragmentos de todo ese Caribe, que ha servido por ejemplo a Gabriel García Márquez a introducir personajes de la región en su novelas, como por ejemplo Jeremiah de Saint-Amour refugiado antillano en su novela “El amor en los tiempos del cólera”, a gustar de músicas populares tales como el méringue, el kompas, el zouk de Haití, el tambú, el seu y la tumba de Curazao o la bomba y la plena de Puerto Rico.

Fue este ensayo una experiencia plena de alegría, al sentir que estábamos haciendo cosas interesantes, encaminadas a incitar en quienes nos lean, el gusto por lo popular y lo que es propio. Lamentablemente, no pudimos cubrir temas impor-

tantes, pero es el comienzo.

Muchas gracias a la Fundación Cultural 'El Cinco a las Cinco' y a su presidente Patrocinio Ararat Díaz por su apoyo, y a Gastón Bermúdez y Oscar Eduardo Peña por el trabajo que les significó el poner en lenguaje apropiado para el lector y en consejos sobre temas o autores, estas notas, lo cual nos permitieron salir adelante con este propósito.

1.

**GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ
Y LA MÚSICA**

Cumpliendo lo dicho por Gabo, “lo único mejor que la música, es hablar de música”, retomamos lo cantado por Tania Libertad, peruana de gran amistad con el escritor, el 2 de octubre de 2014, durante el concierto ofrecido de los temas musicales preferidos por Gabriel García Márquez, en el Premio Iberoamericano de Periodismo, que con el nombre del premio nobel, se efectuaba en Medellín, como también lo contado por ella misma, al sacar su último CD POR TI, POR MI.

Fue divulgado por García Márquez, su amor por la música clásica, tal como suites para chelo solo Maurice Gendron o Pau Casals, se dijo que existía “similitudes estructurales entre El otoño del patriarca y El tercer concierto para piano de Bela Bartok, que oía con frecuencia en la época durante la cual escribía El otoño del patriarca”.

Descubrí el milagro de que todo lo que suena es música... soy un melómano empedernido, manifestaba Gabo. Dejaba saber, que por la “romántica” onda corta, escuchaba las canciones de la Sonora Matancera y Pérez Prado, su adoración por el bolero, de esta-
de escribirlo al sintetizar en las neas de un bole-
bolero encierra, proeza literaria”
hacer música
Silvio Rodríguez
porque nunca la escribir.

cando lo difícil afirmar: “Poder cinco o seis lí-
ro todo lo que un es una verdadera y la negativa a con Manzanero, o Rubén Blades, terminarán de

Daniel Samper en El Universal de Cartagena, habla de los escritos que en mayo de 1948 hacía Gabo, donde dejaba manifiesta su pasión por la música vallenata.

Las canciones de Rafael Hernández, el trío Matamoros, las plenas de Puerto Rico, tamboritos de Panamá, los polos de Margarita, merengues de Santo Domingo, las canciones de Jamaica, Trinidad y las canciones de cuna de los indios cunas, eran sus preferidas.

Célebres estas afirmaciones al ganar el Nobel: “como chiva podemos decir que por fin hay un Premio Nobel de Literatura al cual le gusta Bienvenido Granda”, (Rafael Lam en Cubasí.com, 2012) y la resaltada en El Heraldo el 14 de agosto de 2015 en Madrid, al ser elogiado como el más grande poeta de la lengua dijo: ”lo son los juglares de pueblo y les recito el comienzo de La piragua, inmortal obra de José Barros”.

Es sabido cómo en París, junto con Jesús Soto, pintor venezolano, y Carlos Fuentes, se sostenían cantando rancheras y sones cubanos en el cabaret L’Scala, en los

años cincuenta.

Rubén Blades cantó sus cuentos en Agua de luna de 1987 y El olor de la guayaba. Según Ubaldo José Elies Quintana del Universal, Daniel Santos le rindió homenaje al “Hijo del telegrafista” en 1983. Y con “Después de los despueses” del disco “Orquesta del Titanic” en 2012, lo hicieron Serrat y Sabrina.

Su gusto, lo encabezamos con La diosa coronada, vallenato de Leandro Díaz. Así comienza La diosa coronada:

Señores voy a contarles/ hay un nuevo encanto en la sabana/ En adelante van estos lugares/ ya tienen su diosa coronada/ la vida tiene buen adelanto/ y tiene diosa de los encantos/ que viva alegre en la sabana/ si tiene su diosa coronada/ canta el pobre Leandro Díaz/ triste por la serranía/...

La diosa coronada, sirve de epígrafe de El amor en los tiempos del cólera. “En adelante van estos lugares: ya tienen su diosa coronada”. Mi diosa coronada, así es como Florentino Ariza llama a su amada Fermina Daza. Este no es lugar para una diosa coronada, le dijo otra vez (El amor en los tiempos del cólera. Ed. Oveja negra. 1985). El doctor Juvenal Urbino le pregunta a Fermina Daza. “Le gusta la música?... A qué viene la pregunta? La música es importante para la salud (pág 164). “Florentino Ariza por su parte, se puso a bullir nostalgias con el violín de orquesta y en medio día fue capaz de ejecutar para ella el vals de La diosa coronada y lo tocó durante horas hasta que lo hicieron parar a la fuerza” (pág.469).

Pero esta canción que Díaz hizo a una joven hermosa de 16 años, en Tocaimo, corregimiento de San Diego y con el río del mismo nombre, llamada Josefa Guerra, que se las daba de diosa coronada (eccolovallenato.blogspot.com.co) también es un bolero, como veremos a continuación.

”Fermina -le dijo- he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre” (pág. 74)... Pero Florentino Ariza no lo aceptaba: era virgen y se había propuesto no dejar de serlo mientras no fuera por amor” (pág 90). Dígame que se lo juro por “La diosa coronada”, clave para que estuviera en un baile Fermina Daza, su primer baile de adulta (pág 125). A Florentino Ariza, Fermina, le mandó una carta de dos líneas: Hoy, al verlo, me di cuenta que lo nuestro no es más que una ilusión (pág 144).

Otro más. Fermina Daza en la intimidad con Florentino, “ella extendió la mano en la obscuridad, le acarició el vientre, los flancos, el pubis casi lampiño... Luego dio el paso final: lo buscó donde no estaba, lo volvió a buscar sin ilusiones y lo encontró inerme. -está muerto- dijo él”.

Y para rematar la novela, Florentino tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches. –toda la vida- dijo. En la diatriba de amor contra un hombre sentado (Arango Editores 1994 pág 51), Graciela le habla de música y en el Ladrón de sábado, “el ladrón no lo piensa mucho: se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la casa y ponga algo de música para cenar, porque sin música no se puede vivir (Como se cuenta un cuento taller de guiones, 1995).

Entre las canciones que le gustaban se pueden mencionar:

Nube viajera. Del autor mexicano de Chiapas, Jorge Massias. Dice Tania que era el bolero que más le gustaba. Ay amor/ aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad/ay amor/ son tantos años y no hay remedio para mi mal/ ay amor /estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar/

La barca. Escrita por Roberto Cantoral, nacido en Ciudad Madero, México. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón/ porque yo seguiré siendo el cautivo/ de los caprichos de tu corazón/ supiste esclarecer mis pensamientos/ me dite la verdad que yo soñé/.

Por debajo de la mesa. Creación de Armando Manzanero. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla/ y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical/ y respiro de tu boca esa flor de maravilla/ las alondras del deseo, cantan vuelan, vienen.

Qué sabes tú (Mirtha Silva), Cielo rojo (Juan Zaizar), El pastor (Cuates Castilla), La casa en el aire, La custodia de Badillo (Rafael Escalona), La gota fría (Emiliano Zuleta Baquero), Cucurru Paloma (Tomás Méndez), Macondo (del peruano Daniel Camino) son de la lista.

Algunas canciones e intérpretes

La diosa coronada-Leandro Díaz, La barca-Lucho Gatica, Qué sabes tú-Olga Guillot, Nube viajera-Tania Libertad, La casa en el aire-Bovea y sus vallenatos, Por debajo de la mesa-Armando Manzanero, La gota fría-Carlos Vives.

2.

EL SON CUBANO. FUSIÓN DE TRADICIONES MUSICALES

Es un baile de pareja enlazada, original de Cuba. En él está presente, elementos musicales africanos mezclados con españoles. Del mismo, salieron otros bailes, ejemplo el mambo. También para algunos, es fundamento de la Salsa. Su mayor popularidad la tuvo por los años treinta. Se originó en la región oriental cubana a finales del siglo XIX.

“Es una fusión de las tradiciones musicales africanas de origen bantú, con las tradiciones musicales españolas” (El son cubano, su origen, historia y evolución). Tocado con la guitarra y el tres (nativo de la isla), con el bongó, las maracas y la clave (de La Habana), están presentes en su textura. Dicen que heredó el sonido del ritmo llamado Changuí, teniendo su origen como dijimos a finales del siglo XIX, en las zonas rurales, en Guantánamo, Baracoa, Manzanillo y Santiago en Cuba.

Había a principios del siglo XX mucha discriminación contra los negros y toda la cultura africana. Se tenía como una música muy inferior y un baile indecente, de las clases pobres, que solo los trabajadores y los africanos seguían; la radio de los años 20, con las grabaciones, convierten al son en la músicaailable más popular. Ya en los 30, se consolida, y la prohibición por ser amenaza al orden público y las buenas costumbres deja de serlo a partir del pedido del presidente Machado a La Sonora Matancera de tocar en su cumpleaños (El son cubano, su origen, historia y evolución).

Es hasta los 90 cuando renace a nivel mundial, el son. Para algunos, el nengón, con predominio del estribillo, cuarteta de tipo hispánico o décima de ritmo octosílabo (Marcio Vélez M., del nengón al son cubano) y el kiribá (baile de Guirito, zona rural, distante cerca de 20 Kms. de Baracoa, baile y canto con bongó, guiro, marimba y maracas), son su antecedente.

De su carácter rural, más tarde va del campo a la ciudad (Esida Felicia González P.) y es así como en 1892, el tresista de origen haitiano Nene Manfugás, lo lleva a Santiago, trayéndolo del monte (Ecured). Los grupos inicialmente eran conformados por guitarra, tres, bongó, botija o marímbula o contrabajo, claves o maracas. Luego le añadieron una trompeta.

El son más antiguo data del siglo XVI, llamado El son de má Teodora, en 1562, interpretado por dos hermanas dominicanas Micaela y Teodora Gines, precedidas por el ñongo, nengón y changui interpretados con tres, bongó y marímbrito (El son cubano. Juan Carlos Portuondo).

El llamado Ejército Permanente, que enviaba soldados orientales a la capital, contribuyó a la expansión del son, cantándolo y bailándolo en La Habana, con la ayuda de algo que se conoció como clave del son, que venía del danzón, género dominante antes del son y en este proceso de transculturización determinó la

entrada en la región oriental de la rumba.

Sobre la estructura del son, escribió Emilio Grenet, “consiste en la repetición de un estribillo de no más de cuatro compases originalmente llamado montuno, que se canta a coro y un motivo de contraste para una sola voz que no solía pasar de los ocho”. Es 1909, cuando se presenta por el Trío Oriental, luego llamado Sexteto Habanero (fuente antes citada), en La Habana.

En 1920 con la radio como difusora logra pleno éxito, y su estandarte es el Septeto Nacional de Ignacio Piñero (Historia del son cubano), en 1926, disputándose incluso de donde es el son. Para Alejo Carpentier, “la originalidad del son estuvo en someter la polirritmia a una unidad de tiempo en el que cada elemento percusivo era autónomo.

Su gran mérito y verdadera creación fue ofrecer libertad a la espontánea expresión popular y para Díaz Ayala, el son produjo una revolución al adaptar la música a las necesidades del baile y a la economía difícil de época.

Actualmente el formato para interpretarlo, es ilimitado. En La Habana, aparecen los coros de guagancó y los coros de claves con Emiliano Difull, guitarra, Mariano Mera bongó, Sergio Darger tres, entre 1913 y 1918 con Los Apaches (le son de Santiago de Cuba a La Habana).

Regresando a la polémica del primer son, diciendo que en 1598 se estrenó en Santiago. A pesar de que Laureano Fuentes Matons en su libro “Las artes en Santiago de Cuba” de 1893, lo considera el primer son, Alberto Murguercía y Danilo Orozco llegan a tacharlo de “apócrifo”.

El primero, en 1971 demostró el carácter apócrifo de la crónica de Hernando de La Parra, documento base para decir que las hermanas Ginés existieron, y el escrito de Fuentes, es solo su creación. Para el músico cubano Antonio Gómez Sotolongo, las hermanas Ginés nunca existieron y para el dominicano Fernando Casado, llegó a decir que es una música de Santo Domingo que llegó a Cuba (El son y la Salsa. José G. Guerrero).

Existen muchas variantes al son como el changuí, el son montuno, el sucu sucu, la guajira, el son habanero, y tiene como compositores a Matamoros, Piñeros, Arsenio Rodríguez y Bienvenido Julián Gutiérrez. Intérpretes con Benny Moré, Miguelito Cuní, Los compadres, que posee “una marcha” un tanto más acelerada que los sextetos y septetos, Félix Valoy y Felix Chapotín.

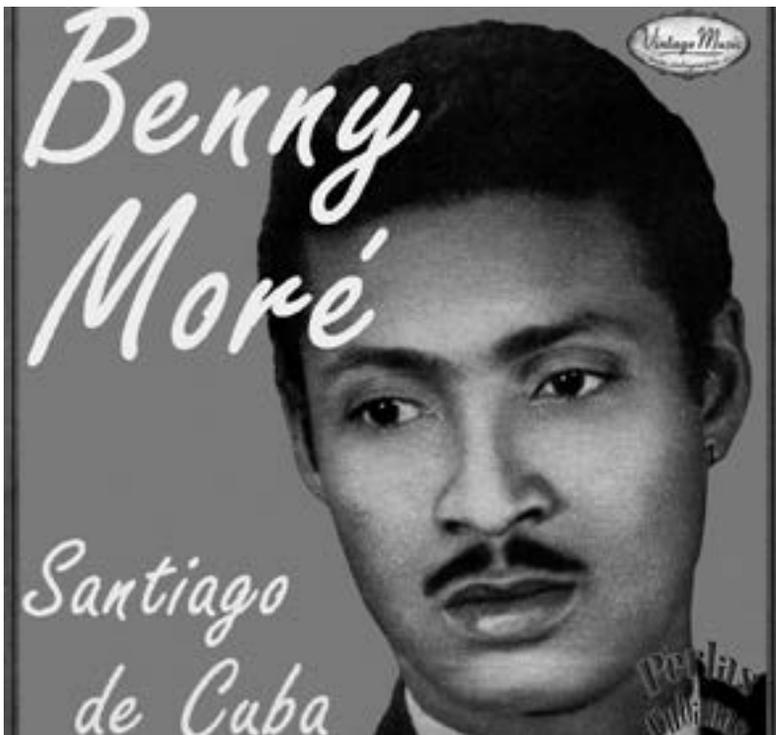
Tengo que decir con orgullo:

“Yo soy sonero y no lo niego/ le canto... al trabajo y al amor/ le canto al trabajador

que hace posible mi canto/ que hoy es libre sin quebrantos/ lleno de dicha y amor/
Sonero soy y no lo niego/ de la tierra de Cuní y Benny Moré/ donde Arsenio con
su tres al mundo entero/ demostró que nuestro son, cubano es/ dame esa mano
mi hermano/ y canta conmigo este son de alegría/ son de la patria mía/son del
guajiro cubano.

Algunas canciones e interpretaciones

El son de la ma' Teodora-Celia y Lino Frías, Elegua Inkio-Celina y Reutilio, Baja
y tapa la olla-Los Compadres, Suavecito-Septeto Nacional, Buey viejo-Estrellas
Habaneras, Papa Montero-Sonero Clásico, Mi son oriental-Los Compadres, Son
para un sonero-Son 14, Mañana me voy para Sibanicú-El Guayabero, Como
baila Marieta-El Guayabero, El cuarto de Tula-Buena Vista Social Club, Chan
chan-Buena Vista Social Club, Mi son cubano-Guillermo Portabales, Guanajo re-
lleno-Guillermo Portabales.

3.

**ISMAEL RIVERA
Y RAFAEL CORTIJO.
EJEMPLO PA' SONEROS**

Antes de hablar de los referentes, debemos a grosso modo, hacer mención de dos ritmos propios de Puerto Rico. La Plena y la Bomba puertorriqueña.

La Plena puertorriqueña, surge a principios del siglo XX, en la zona costera del sur, de Puerto Rico (Ecured.com). Sus instrumentos originales fueron, el cuatro, el güiro, la pandereta y la armónica.

Como siempre, es la gente de las barricadas pobres, en Ponce, las que le dan brillo a este ritmo, que para otros, pertenece a las zonas cañeras. Ecured, ubica su nacimiento en Ponce, Salinas y Guayama, señalando que las primeras Plenas se tocaron en “La Joya del Castillo” en Ponce.

Más tarde, el acordeón sustituyó la armónica. Sus temas, eran referencia a la vida diaria. Se popularizó en los años 20’ con Manuel Jiménez-Canario, quien había sido primera voz, del Trío Borinquén de Rafael Hernández.

En las zonas campesinas, la orquesta se reforzaba con maracas, bongoes y claves. Ya en los años 40’ y 50’ César Concepción lo convierte en baile de sociedad, lo que le da categoría y recepción en los salones de baile.

Luego Rafael Cortijo con su combo, “le reinyectó una vitalidad distinta a la de César Concepción, identificando la Plena como baile de las masas populares” (Ecured.com).

Para expertos musicales, tiene conexión con la Bomba, porque “comparte muchas características musicales y son ambas claramente derivados de las tradiciones musicales de la parte oeste de Africa. Ambos usan dos o tres tambores de distintos tamaños y tonos para tocar ritmos interrelacionados” (Ecured.com).

La Bomba puertorriqueña, calificada como género musical afro-caribeño con orígenes provenientes del Africa. Llega desde cuando se trajeron africanos, por el poco éxito de la mano de obra indígena. La mayoría eran de Mozambique, Angola, Congo, de la parte occidental de Africa.

El azote de los amos, les hicieron utilizar formas de protestas, dentro de las cuales, la música, ocupó un lugar predominante. La Bomba puertorriqueña nace en los ingenios azucareros. En Mayagüez, se señala su nacimiento, con Ponce, Guayama, Arroyo, Cataño, San Juan (Cangrejero), hoy Santurce donde colmó las expectativas.

Su interrelación con la Plena es tal que Jaime Torres, en artículo de Herencia Latina 2009 dice: “La división entre Plena y Bomba no existe. Ambas son parte de su mundo rítmico extenso y complejo creado por los pueblos yorubas con sus tambores parlantes. Bomba y Plena no son otra cosa que un sistema de comunicación

mediante percusión. El lenguaje yoruba se tradujo a golpes de tambor. Cada golpe es una sílaba o palabra.

Instrumentos: Los tambores, se sacaban de los barriles utilizados para envasar ron. Dice "la Bomba puertorriqueña origen.com" que existen dos tipos, el tambor primo o burlador o requinto y el segundo o seguidor, cuya función es mantener un patrón de bomba constante y estable, definiendo el estilo del baile Bomba. (la Bomba puertorriqueña. Origen de la Bomba. Sept. 2011).

Ismael Rivera. El sonero mayor. Nació el 5 de octubre de 1931, en San Mateo de Cangrejos, Santurce, Puerto Rico, hijo de Margarita Rivera y Luis Rivera. Desde niño, improvisaba con latas y palitos. Por su pobreza no pudo estudiar, por lo cual le tocó trabajar como limpiabotas y luego como albañil.

Tocó por primera vez en 1948, en el con- como conguero bongocero. En el ejército ameri- dado de baja por luego de lo cual al la Orquesta Pana- Peña, con éxitos tán.

vez con Cortijo, junto Monterrey y Cortijo como 1952, estuvo en cano, del cual fue no saber inglés, regresar, tocó con americana de Lito como El charla-

En 1954, está con cual graba 17 dis- y la Plena "las modernas, agre-

vientos, piano y bajo" (americasalsa.com). Cuando es puesto preso por drogas, es enviado a Lexington, Kentucky por cuatro años.

Cortijo, con el cos. A la Bomba hicieron más gando sonidos de

Al salir, compone para él, Bobby Capó, Las tumbas:

Recoge mijo/mira que vas pa'la calle/ dile a pancho/ que me mande algo pa'la comisaria/ Ave maría títere, que "breike"/ De las tumbas quiero irme/ no se cuando pasará/ las tumbas son pa'los muertos/ y de muerto no tengo na/ cuando yo saldré, de esta prisión/ que me tortura, me tortura mi corazón/ si sigo aquí, enloqueceré, suelta! Ya las tumbas son crucificación/ monotonía, monotonía, cruel dolor/ si sigo aquí, enloqueceré/ dale pa'lante preso humilde/ recoge, ya te dije que te vas/ María títere parece que estás bien acostumbraíto, ah/ dale pa'la calle/ te tenían bien mangao. Suelta!

Al estar libre crea su orquesta Los Cachimbos, con buen éxito. Murió el 13 de

mayo de 1987, el gran Maelo, como se le conocía en el mundo artístico, en Santurce, con 56 años.

Rafael Cortijo Verdejo. Nació el 11 de diciembre de 1928 en la calle Colón de Santurce Puerto Rico, quien le da a su país, la primera banda integrada solo por negros y en la cual sus músicos tocaban de pie. A los 14 años tocaba congas y bongó en varias orquestas.

Se inicia como profesional en el conjunto Monterrey de Juan Palm, siendo en 1954, conguero con Mario Román. En 1955 integró a quien era músico en la Orquesta Panamericana, Ismael Rivera, a la grabación CORTIJO Y SU COMBO: INVITES YOU 'TO DANCE, donde además está nuestro Nelson Pinedo, cantando Zumbador.

Luego vienen BAILA CON CORTIJO Y SU COMBO, donde sobresale Lo dejé llorando. CORTIJO EN NUEVA YORK con Fiesta boricua, Quítate de la vía, Perico y más, que ya referiremos, con éxitos como El bombón de Elena, Maquinalandera, El negrito bembón, El chivo, Saoco, Con la punta del pie:

Con la punta del pie Teresa, la punta del pie/ con la punta del pie Teresa/ A Teresa que le pasa/ A Teresa yo no sé/ que cuando baila conmigo lo hace con la punta del pie.

Una de las formaciones iniciales del combo era. Rafael Ithier (piano), Samy Ayala, Roy Rosario, Roberto Roena (bongó), Martín Quiñónez (congas) Kito Vélez y Mario Cora (trompetas), Eddie Pérez y Héctor Santos (saxos), Miguel Cruz (bajo).

Su principal discografía fue:

1956, ENCORES DE CORTIJO, en el cual están María Teresa, Micaela, Chongolo (con el cual gozábamos, haciéndolo repetir por más de 10 veces, seguidas, en un lugar al lado del 'Patio del tango' por los años 80', en Cúcuta, con Marco Tulio Contreras y otro amigo ya fallecido), Juan José, Conocí a tu papá. Cantaban: Roy Rosario, Nelson Pinedo e Ismael Rivera.

1957, INVITES YOU TO DANCE, con Maquinalandera, El bombón de Elena, Saoco, Besito de coco:

Besito pa' ti canela /besito pa' ti/ besito de coco, negra/ canela y anís/ Yo traigo un coco coquito/ para los coquitos/ bien sabrosito negrita/ amelcochadito y rico/... si tú me quieres te quiero/ si tú me adoras te adoro/ con mi besitos de coco/ los pollitos enamoro/.

1958, BAILA CON CORTIJO Y SU COMBO. El negro bembón, Déjalo que suba,

El chivo de la campana, Con la punta del pie, Lo dejé llorando. 1958. CORTIJO EN NUEVA YORK, el cual trae Cucala.

1960, CORTIJO Y SU COMBO. Una recopilación, donde figuran María Teresa, Borinquén, Micaela. También, FIESTA BORICUA, en el cual los temas principales son Oriza, Volare, Madame Calalú.

1961, BUENO Y QUÉ? con perfumes de rosas, Tuntuneco, Pa tumbar la caña. Otro disco DANGER. Donde aparece Rolando La Serie y como éxitos Moliendo café, Severs, Yo te cantaré, María Conchita. También en 1961, QUÍTATE DE LA VÍA con ese tema, El chivo, Piedras en el camino, Caramelo santo, Plena española.

1965, BIENVENIDO. Con Simbad el marino, Mi libertad eres tú, Aquí estoy y ya llegué, disco producido por Pancho Cristales, al salir libre Ismael Rivera.

Ya para el año 1974, se produce JUNTOS OTRAS VEZ, dentro del cual se destacan Ellos se juntan, Perico, Maquinolandra, Severa, Oriza, El bombón de Elena:

Elena toma bombón, bom, toma bombón Elena/... yo los traigo de limón, piña, también traigo de canela/ porque Elena quiere un bombón, bombón, quiere un bombón, Elena; perfume de rosas, El negro bembón: Mataron al negro bembón/ mataron al negro bembón/ hoy se llora noche y día, porque al negrito bembón, todo el mundo lo quería/ y llegó la policía y arrestaron al matón y uno de los policías que también era bembón/ le tocó la mala suerte de hacer la investigación/ saben la pregunta que le hizo al matón/ porque lo mató y diga Usted la razón/ y saben la respuesta que le dio el matón/ “ Yo lo maté por ser tan bembón”/ el guardia escondió la bamba y le dijo: / esa no es razón.

En el año 2002 se editó como homenaje, el álbum llamado LAS PLENAS DE CORTIJO: Al rescate del folklore. Sello Seeco, que contiene: Besitos de coco, Déjalo que suba, María Teresa, Conocí a tu papá, Lo deje llorando, El bombón de Elena (de Rafael Cepeda), Chongolo, Pa' lo que tú le das, Amarra la cadena y Micaela.

Muy acertadamente Ubaldo José Elles Quintana, para el Universal de Cartagena, escribió el 27-02-2015 lo siguiente: “Se trata de dos amigos nacidos en la más fina entraña del pueblo Boricua a quienes Dios les concedió el don de ejecutar con maestría la percusión con múltiples instrumentos y de cantar con una voz espectacular la música sabrosa del Caribe, convertida en ejemplo para los soneros del ayer y del incierto presente”.

Algunas canciones

El bombón de Elena, Chongoló, Perfume de Rosas, Déjalo que suba, Micaela, Oriza, Tuntuneco, El negro bembón, Caramelo santo, María Conchita, Madame

Calalú, Maquinalandera, Quítate de la vía perico, Lo dejé llorando, Las tumbas, El nazareno, Las caras lindas, Saoco, María Teresa, Besito de coco, Yo te cantaré, Moliendo café, Amanecer borincano, Con la punta del pie.

4.

**SONERO CLÁSICO DEL
CARIBE.
CALIDAD Y RITMO DE
SON.**

Nadie puede dudar de la extraordinaria calidad de esta agrupación venezolana, reconocida en todo el Caribe.

Para el concierto que el arquitecto Domingo Alvarez organizó en la universidad Central de Venezuela, el 3 de diciembre de 1976, para demostrar el origen y la evolución del Son, reuniendo músicos que conocían el ritmo, se forma un sexteto, al que los jóvenes denominaron 'Los pures', como se llamaban en esa época en Venezuela a los mayores de edad, y que después logra consolidarse hasta constituirse parte del acervo histórico cultural del Caribe (Sonero Clásico del Caribe. Son montuno y guagancó siempre. Asocosalsa. Elio Navas y José Guevara).

De allí surge "EL SONERO CLASICO DEL CARIBE", fundado y dirigido por Carlos Emilio Landaeta, siempre conocido como 'pan con queso', quien había sido miembro de las orquestas de Luis Alfonso Larraín, La Sonora Caracas, la Billo's Caracas Boys en 1951.

Las interpretaciones del Son cubano dejaron una estela de extraordinaria calidad de ese ritmo, hasta el punto que en 1982, es invitado, El sonero Clásico del Caribe a Santiago de Cuba a un homenaje a Ignacio Piñeros.

Carlos Emilio Landaeta, fundador, nació el 4 de noviembre de 1920, en Caracas, Venezuela, y a quien se le conoció como 'pan con queso' en el argot artístico. Nacido en Altigracia, fue sorprendido gratamente con la venida de Miguel Matamoros en el año 1933, y eso será su brújula para dedicarse al Son, al punto de cantar en un trío, en el bar Democrático de la esquina de la Torre (Salsabrava. Biografía de Carlos Emilio Landaeta).

De allí surge su apodo, pues mientras los otros músicos ingerían licor, él se dedicaba a los 'sandwich' de queso por ser enemigo del alcohol.

Actuó como maraquero en la orquesta de Luis Alfonso Larraín en 1947, luego en el Trío Siboney hasta 1948, cuando funda la Sonora Caracas hasta 1951, que deja, para pasar a la Billo's Caracas Boys tocando el bongó.

Se dedica a la construcción de las maracas de cuero. Luego desde 1957, actúa en varias orquestas, tales como Pedro J. Belisario, Luis Alfonso Larraín y Los Megatones de Lucho, para en 1968, formar parte de la orquesta Los Dementes de Ray Pérez.

Simultáneamente fabricaba instrumentos de percusión, entre los cuales se destaca el bongo de 5 llaves (Salsabrava.biografía de Carlos Emilio Landaeta).

Así llega al citado inicialmente concierto, que además bautiza su grupo como El Sonero Clásico del Caribe. Carmelina, es su primer éxito, al cual se agrega Sobre una tumba una rumba, Son de la Loma, Que extraño es eso.

Landaeta fallece el 30 de septiembre de 1991, en Caracas. El gran hacedor de instrumentos, se fue a hacer parte de los inmortales.

José Rosario Soto Esparragoza otro de los grandes, nació el 7 de octubre de 1920 en la parroquia de San Juan en Caracas. Era originalmente albañil y cantando hace parte del conjunto Valencey hasta llegar al concierto de la Universidad Central en 1976, cuando se enrola al Sonero, hasta 1979, cuando por enfrentamientos con Landaeta, funda su propia orquesta José Rosario Soto y sus soneros.

Falleció el 18 de enero de 2006, cuando era operado de la próstata y su presión arterial, le jugó una mala pasada. Su voz privilegiada, logra que temas como Carmelina, Que extraño es eso, Sobre una tumba una rumba, Papá Montero, La noche que tú quieras, con el Sonero, se conviertan en los preferidos por los amantes del Son cubano, quienes llegaron a pensar que era cubano.

Ya en sus últimos años de vida fue llevado a Cuba, donde causó una muy buena impresión (elrincóndelosmúsicos.com).

Santiago 'alacran' Tovar. Nació el 30 de diciembre de 1934 en Turiamo, estado Aragua, Venezuela, y se destacó como tresero y cantante con la formación inicial del Sonero.

Pudo ser cantante de la Billo's Caracas Boys, pues se ganó en Radio Caracas un concurso cuyos premios consistían en una pelota firmada por los jugadores de los Leones del Caracas y la oportunidad de cantar con la Billo's Caracas Boys, la cual desechó por el Son.

Formó parte del conjunto Caney. Al salir del Sonero, cantó con los Tan tan y la Séptima Bohemia (Correo el Orinoco).

Rogelia 'canelita' Medina. La sonera de Venezuela, actuó antes con la Sonora Caracas, Federico y su combo. Nació el 6 de marzo de 1939 en La Guaira, Venezuela.

A los 15 años era la voz principal en La Sonora Caracas hasta 1964, luego actúa con Los Megatonos de Lucho, Los Caribes de Víctor Piñeros (1963).

En 1975 está con Pan con queso y sus tambores. Ya en 1981 conforma su propia orquesta Canelita Medina y su candela viva. En 1992, actúa con El Trabuco Venezolano. Con el Sonero Clásico, registra en 1979, 1980, 3 discos (buscasalsa.com 1 nov. 2006).

Como solista grabó sones y guajiras. Se presentó en varios países latinoamericanos, entre los cuales está Colombia, con actuaciones en Cali (Encuentrolatinora

dio.com). Su disco final contenía Quiéreme un bolero, La casita de Margoth, Oye ya, Canto a la Guaira, Caprichito, Olvido, Maleficio.

El 4 de julio de 2017, según el Correo del Orinoco, informa, que el Instituto del Patrimonio Cultural, declaró al Sonero Clásico del Caribe, como Bien de Interés Cultural.

El LP inicial grabado por el Sonero, contenía: Cuqui cantado por J. Rosario Soto, como también Trabalengua, Dale suave, Tiempos viejos, Cafecito, Carmelina, Sueño de amor, A la loma de Belén e Insomnio, como también el tema Volví a querer, cantado por Juan 'Jonny' Pérez. Era el año 1977.

Otras de sus producciones fueron. ECHALE SALSITA, en 1977. Con Campesino, Déjate querer, Echale salsita, El carbonero, Homenaje a 'pan con queso', La meneadera, Champú de viejo, Son pa' trompada, Vuelvo a la vida.

En 1978: SONERO CLÁSICO DEL CARIBE, conteniendo. Linda guajira, El panquero, El viandero, Y tú que has hecho, Camilo se murió, El sonero, Papá Montero, Reclamo místico, Sobre una tumba una rumba, Suavecito, A mi que, Lloro corazón, Prisionero, La cama del rey.

Ese mismo año, se edita VOLUMEN 2, con: El sonero, Papá Montero, Reclamo místico, Suavecito, Mamá son de la Loma, Camarones y mamoncillos, Que extraño es eso, Convergencia, Sobre una tumba una rumba:

Enterrador te suplico/ que por mi bien cantes mucho/ al recibir los despojos/ de la que fue mis amores/ y en lugar que reposa / en vez de lucidas flores/ siembra una mata de abrojos/ para no olvidar quien era / luego, en lugar de rezar por su descanso un réquiem / ruega que vaya al infierno/ y que el diablo le haga bien/ y en el mármol de su tumba/ de eterna recordación/ pondremos esta inscripción/ que es la copia de una rumba/ No la llores, que no, no la llores/ que fue la gran bandolera/ enterrador, no la llores mas/ no la llores más/ no la sientas mas/ que fue la gran bandolera/ enterrador no la llores

En 1980, APRETANDO: Con Alguna petición, Apretando, Arrímate a la candela, Corazón de hierro, Déjame gozar mulata, La cazuelita, Mi querer, Sed de amor, Vuelvo a la vida.

Por 1981, HOMENAJE A PAN CON QUESO. Presentando a Campesino, Champú de viejo, Déjate querer, Echale salsita, El carbonero, Homenaje a 'pan con queso', La meneadera, Recuerdos del sonero, Son pa' trompeta, Vuelvo a la vida.

Ya en 1991, sale a la luz, SOMOS EL SON, que contiene: Buey viejo, Porque me guardas rencor, Mi son caliente, La bayamesa, Sobre una tumba una rumba, Elena

no me paró, Yo si como candela, No hagas caso, Lo primero es lo primero, Ojos malvados, Sabor peruano, Dame un traguito, Mulata rumbera, No importa la distancia.

Para 1991, sale BUEY VIEJO, que nos recrea con el tema que da nombre al disco, Elena no me paró, La bayamesa, Lo primero es lo primero, Mi son caliente, No me hagas caso, Ojos malvados, Porque me guardas rencor, Sobre una tumba una rumba, Yo si como candela.

Para 1994, aparece el VOLUMEN 3, que trae, Llegó el sonero, Cuéntame, Una sola miradita, El diablo, Oprobio, La carta, Pregones de ayer, Mi pobre corazón, La rosa orienta, Comentarios del solar, Dulce habanera, Amor y dolor, Alma de roca, Le dije a una rosa.

Algunas canciones

Comentarios en el solar, Apretando, Eso no es na, Sobre una tumba una rumba, La alborada, Mulata rumbera, Donde andabas anoche, Que extraño es eso, Carmelina, Tanto y tanto, Mamá son de la Loma, El cafecito, Sueño de amor, Papá Montero, Linda guajira, El sonero, Reclamo místico, Suavecito, Convergencia, Echale salsa, El cuarto de Tula, Tributo a 'pan con queso'.

5.

EL DANZÓN. RITMO CADENTE

El danzón es un ritmoailable rápido de origen cubano derivado de la danza criolla, creado por el compositor matancero Miguel Failde y Pérez, en 1879 (conexión cubana.net). Su origen más remoto lo ubican en la contradanza europea, la cual tenían buen recibo a finales del siglo XVIII, entre las altas esferas de la sociedad colonial cubana.

Rafael Lam, señala "que es un géneroailable derivado de la danza criolla mulata". Igualmente, que su nombre viene por aumentativo de danza, es más lento que la contradanza y cuenta con mayor libertada expresiva.

Alejandro Ulloa en su obra *La salsa en Cali*. Centro editorial Universidad del Valle. 1992, analiza como la contradanza o country dance de Normandía, ingresa a Cuba y habla de cinco vías. La primera (citando a Fernando Ortiz, "fue por intermedio de los oficiales ingleses que asaltaron La Habana en 1762". La segunda por los españoles afrancesados en los tiempos de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, la tercera, con los colonialistas franceses que huyeron de Haití hacia Cuba en 1805, con sus esclavos incluidos, la cuarta "por medio de los emigrantes de la Luisiana que llegaron a Cuba provenientes de Nueva Orleans ya entrado el siglo XIX" y la quinta por el intercambio comercial con Filadelfia.

Su nombre es el aumentativo de danza, baile colectivo de figuras, muy de moda en la segunda mitad del siglo XIX. Sus instrumentos de interpretación son la mayoría de instrumentos de viento, como piano, flauta, violines y percusión cubana. En México donde fue muy divulgado, le agregaron saxofones a las orquestas de danzón llamadas danzonesas. Cuando la danza extendió su tiempoailable, se le empezó a llamar danzón (conexióncubana.net).

Como señalábamos antes se dice que el primer danzón fue Las alturas de Simpson, el cual se estrenó el 1º de Enero de 1879, en el Liceo de Matanzas, interpretado por una orquesta típica de vientos dirigida por Miguel Failde, mulato de Matanzas y autor del tema. Menciona Failde que "el danzón es un baile de cuadros que llevaba el mismo nombre de danzón. Este baile lo formaban veinte parejas provistas de arcos y ramos de flores.

Alejo Carpentier, niega esa versión, señalando a Manuel Saumel como el creador original del danzón, citando en su libro *La música en Cuba*, que La Tedeusco, contradanza, es la primera muestra del danzón. Dicha tesis la acoge Alejandro Ulloa en el libro citado anteriormente.

Volviendo a Las alturas de Simpson, Jaime E. Camargo Franco en su libro *Caribe soy, raíces musicales afroantillanas*. Ediciones Salsa y cultura. Medellín. 1994, dice que Las alturas de Simpson tuvo su estreno en agosto de 1878, en la casa del Conde Bellido de Luna (sería antecesor de la madre de Ruben Blades?) de Matanzas, quien celebraba el 13 de agosto el día de Santa Aurora, en una fiesta que

duraba una semana, en ese año, con Failde y con el habanero Raimundo Valenzuela, como protagonistas, con esa música proveniente del género musical llamado Habanera o Danza Criolla, como ensayo de su estreno formal el 1º de enero de 1879 en el club Matanzas, que luego se conoció como Liceo Artístico y Literario.

El danzón se bailaba en parejas, hasta veinte, quienes ejecutaban piezas de cuadro, figuras y pasos. Helio Orovio en el Diccionario de la música cubana, biográfico y técnico. La habana. letras cubanas. 1981, lo describe así:

“más lento, cadencioso y variado que la contradanza o danza. Se escribe en compás de dos por cuatro... podemos decir que la primera parte es más movida que la segunda, puesto que como indica su nombre, está escrita para la agilidad del clarinete, que la charanga que no usa ese instrumento, pasa al atril de la flauta... luego vuelve nuevamente a la introducción, que sirve como puente y se pasa a la parte de los metales (violín en la charanga) que por la mayor duración de las figuras, ofrece un estilo más lento. Pasamos al último tiempo, que participa casi siempre, del movimiento más acelerado de la rumba o del son, que cuando sienta sus reales en La Habana, sustituye a aquella”. Citado por Fabio Betancur Alvarez. Sin clave y bongó no hay son. Editorial Universidad de Antioquia. 1993.

Pero el danzón encontró detractores y diversos periódicos de la época se fueron en su contra. El Diario de Matanzas, citado por Rafael Lam, el 7 de noviembre de 1879 dice: “El danzón es una música creada por cerebros africanos que la gente de buena sociedad no lo aceptaba”. Sin embargo por su cadencia, por su ritmo, el danzón se convierte en el baile nacional.

Antonio María Romeu, fue uno de los grandes compositores con danzones como El barbero de Sevilla, La sabrosura, Tres lindas cubanas, la cual se considera como una obra maestra del danzón, elaborado sobre un viejo son, de éxito entre 1905 y 1940, que hoy día todavía escuchamos.

Es 1910 cuando José Urfé, incluirá al final de su danzón El bombín de Barrero dedicado a Julián Barreto, estrenándola con la orquesta de Enrique Peña donde se introduce al formato del son oriental para dar comienzo al auge del son desplazando al danzón.

El género inmortalizó a músicos como el citado Antonio María Romeu, Octavio 'tata' Alfonso, Pablo Valenzuela, José Urfé, José Belén Puig, Jorge Ackerman, Alejandro García Caturla. Capítulo muy especial merece la orquesta de Arcaño y sus maravillas, con músicos de lujo, la cual durante las décadas de 1930 y 1940, estuvo al frente de la producción danzonera, pero que tenía al frente, la discriminación a los negros, considerados como de segunda clase.

No hay que olvidar, que del danzón nacieron ritmos tales como el mambo y el

chachachá. En el danzón, el componente afroide, estaba resaltado por la presencia en las orquestas de negros y mulatos, la mayoría que venían de las bandas militares. Las luchas sociales van al lado del danzón, como lo ocurrido cuando Miguel Faílde y Raimundo Valenzuela, participan en los recaudos de fondos, para Juan Gualberto Gómez, en los preparativos de la guerra de Independencia y en la composición del Combate, como también en la creación de la banda de música del ejército libertador de oriente.

Viene el decaimiento del danzón cuando “fue sometido a variantes o expresiones extrañas (como lo fueron la inclusión de tangos argentinos, trozos operáticos o cuplés españoles) fueron quedando solamente como originales los 8 compases en la introducción del danzón” (Jaime E. Camargo Franco. Caribe soy, raíces musicales afroantillanas. Ediciones Salsa y Cultura. Medellín 1994.).

Es 1929, cuando Aniceto Díaz, en el Casino Español de Matanzas, estrena el danzonete rompiendo la rutina con elementos combinados del danzón y el son, con lo cual empieza el auge aunque muy corto del danzonete.

No podemos dejar de resaltar, la extraordinaria acogida que tuvo el danzón, en México, especialmente en Veracruz y en la capital, donde todavía se escucha este ritmo, acogido como propio. Corresponde ese honor al músico cubano Consejo Valiente Roberts, ‘acerina’, nacido en Santiago de Cuba, el 26 de abril de 1899, quien en 1913 se traslada a Veracruz, México, inicialmente, donde en 1938 se le llamó “el rey del danzón”. Tocaba timbal y murió en Ciudad de México el 4 de junio de 1987.

Acerina (piedra preciosa de color negro) como se le llamó, y su danzonera, como se llamaba su orquesta, donde éxitos como Nereidas, La pajarera, Rigoletito, pusieron en alto el danzón.

Imilka Fernández en Worldwide Cuban Music del 201 dice: “En la época en que Cuba comenzaba el apogeo del danzón, 1890, llegó a México por Yucatán, extendiéndose después a otras zonas. Tuvo mucho arraigo en México, especialmente en el puerto de Veracruz adonde llegaban los inmigrantes cubanos”.

Acerina estuvo 50 años en el Salón México, catedral del danzón. En Cuba, se hace famoso Ernesto Abelardo Valdés de la Cantera, quien había nacido en La Habana el 7 de Noviembre de 1911, quien en 1938, con 27 años y siendo contrabajista de la orquesta Hermanos Contreras, compuso el danzón Almendra, símbolo del danzón y tal vez el más conocido de ese género. En 1940 creó su orquesta, la cual llamó Orquesta Almendra. Creó más de 100 danzones y murió en La Habana, el 9 de diciembre de 1958.

Es una invitación a todos a oír y ver este ritmo, que sin duda es hermoso.

Algunas canciones e interpretaciones

Almendra-Aldemaro Romero y orquesta, Almendra-Abelardo Valdés y orquesta, Almendra Miguel-Faílde, Almendra- Acerina y su danzonera, Seis perlas cubanas-Estrellas de Envidia, Seis Perlas-Cubanas -Aldemaro y Sanoja , Tres lindas cubanas- Orquesta Aragón, Tres lindas cubanas- Irakere, Tres lindas cubanas- Antonio María Romeu, Las alturas de Simpson -Acerina y su danzonera , Ne-reidas- Acerina y su danzonera, El bombín de Barretto- Acerina y su danzonera, Fefita-Richard Egues, El progreso-Israel Cachao López, Perlas cubanas-Cheo Belén Puig, Isora-Club Cachao, La bella cubana-Cheo Belén Puig, Cuarteto Cadencia-Buena Vista Social Club, Sigue a Paquito si puedes-Israel Cachao López, Club social de Marianao-Israel Cachao López.

6.
**CELINA GONZALEZ.
LA REINA
DEL PUNTO CUBANO.**

Nació Celina el 16 de marzo de 1928, en el caserío La Luisa, Jovellanos, Matanzas, Cuba, siendo la tercera hija de Benita Zamora (matancera) y Gregorio González (pinareño), con ocho hermanos.

Relata para Mayra A. Martínez en *Cubanos en la Música*, Editorial Letras Cubanas 1993, "Nací en la Nueva Luisa, en un sitio arrendado por mis padres, allá en Jovellanos, Matanzas, pero de ese lugar supe poco. Buscando una mejoría, nos fuimos para Santiago de Cuba.

Se traslada la familia a Santiago de Cuba a mejorar las condiciones de vida. Vivían en la calle Santa Rosa, muy humilde pero con todo el guateque de su región. Improvisaba desde los 10 años, sonetos a su madre y versos sobre el campo.

Conoce en 1943 a Reutilio Domínguez, nacido el 17 de Mayo de 1921, en San Antonio del Río Seco, día carpintero en la Base de noche cantando con CMKS de la ciudad. Su una pintura de la Cariverte en un gran intertenía una depurada técnica la prima (tonos agubajos) al mismo tiempo, guía que su guitarra soy el dúo parecía un trío" Díaz, en *Trabajadores*, 4

Casados en el año de guateques con Sindó Luis Carbonell, José A. "donga" con quien graba *Tu bailas mi son*, de Celina.

Debutan en la CHKC, cadena oriental de radio, con la ayuda de Luis Carbonell, participando como repentistas en "Atalaya Campesina", asistiendo a los conciertos con vestidos elaborados por Reutilio, sastre cortador.

Ya en 1948 son escuchados por Antonio Fernández Ortiz (Ñico Saquito), quien les pide grabar un disco para Laureano Suárez, director de Radio Cadena Suaritos, impulsor en La Habana de los cantos de origen afro con Mercedes Valdés y Obdulio Morales.

El 2 de noviembre de 1948, en La Habana, tiene Celina una visión; Santa Bárbara se le aparece y le pronostica un éxito total si le dedicaba un canto. Así nace *A Santa Bárbara* o *Que viva Changó*, éxito monumental.

Guantánamo, Cuba, de Naval de Guantánamo y rridos y rancheras en la primera guitarra lucía dad del Cobre y lo concrete, destacándose "que nica que le permitió todos) y bordonear (tonos razón por la cual conse nara como una orquesta (Celina es Cuba. Yimel Febrero de 2015).

1944, empiezan a animar Garay, Los Hierrezuelos, Pinares "el viejito cañan-

Viviendo en la esquina de 23 y 12, componen El hijo de Elegua, A la Caridad del Cobre y graban Lágrimas negras, El cuarto de Tula y Lo tenían amarrado con P de Ñico Saquito. Ya son exclusivos de RCH Cadenal Azul de alcance nacional, actúan en la película “Rinconcito criollo” donde cantan: A Santa Bárbara.

Al inaugurarse Canal 6 de Televisión CMQ, son contratados para “Jueves de Paragás”, El Cabaret Regalías desfile de la alegría. También participaron en el film “Bella, la salvaje” cantando: A la reina del mar (La reina de la Regla y Alborada de Celia Romero).

Viajan internacionalmente en 1952 con Benny Moré y Arsenio Rodríguez a Puerto Rico. Reutilio le pide a Celina un tema sobre la música cubana y surge Yo soy el punto cubano, parte del LP, A SANTA BARBARA, producido por Meca Suaritos. Graban con Abelardo Barroso y La Sensación, trabajan en Cantores de Ariguanabo (Radio Progreso), Rincón Criollo, El madrugador, el Guateque de Apolonio.

Son parte de la revolución cubana y en la campaña de alfabetización de 1961, Celina en la escuela América Latina del Vedado, aprende a leer y escribir. En 1964, se separan, regresando Reutilio a Guantánamo, donde muere de un derrame cerebral el 28 de febrero de 1972.

Ramón Veloz, ayuda a Celina y se presenta en “Palmas y Cañas” con un conjunto del mismo nombre dirigido por Miguel Ojeda y más tarde por el conjunto Campo Alegre dirigido por el laudista Raúl Lima.

En 1984 en diciembre, viene a Cali donde reúnen 40.000 personas, que destaca la cantante en entrevista a Mayra A. Martínez en el libro “Cubanos en la Música. Editorial Letras Cubanas 1993”, mereciendo 4 discos de oro en Colombia, narrando jocosamente, como encuentra, un LP fraudulento QUIERO BAILAR CON CELINA, hermoso realmente.

Sufre en Miami, visitando a su familia el 28 de enero del 2000, un accidente cerebrovascular, regresando a su Cuba apenas puede. Un libro llamado “Celina González, una historia de amor” escrito por Mireya Reyes Fanjul, Letras Cubanas 2011, trae relatos muy humanos y cubanos de Celina.

El punto cubano, según Ecured “es un género cantable del ámbito campesino de marcada raíz hispánica, de los canarios asentados en Cuba, con una pizca de sustancia africana, desde el siglo XVII”. Interpretado con la guitarra, el laud, el tres, el tiple, claves y maracas.

Tiene varios estilos: Libre, fijo, cruzado, de parranda, el espirituano, la seguidilla.

Y según Guido Polo Nulle. Universal de Cartagena, el punto cubano, "es una improvisación con elevada factura poética en el metro estricto de ocho sílabas fonéticas y el margen estrecho de diez versos, para completar la idea", recordando que se le conoce como punto guajiro con letra improvisada, cantada con estrofas de diez versos alternada entre dos verseadores (Ibidem).

Creaciones y éxitos:

Santa Bárbara o Que viva Changó, su gran primer éxito. Guaracha donde se une la música guajira o campesina con la afro, o "sincretismo", se refiere a Santa Bárbara, condenada a muerte por ser cristiana, siendo su padre Dióscoro fulminado por un rayo, y a Changó, dios del fuego, del rayo, de la guerra, de quien los yorubas afirman que nació en la tierra y subió al cielo para ser orisha.

Para el libro antes citado dice Celina: "Estando en Santiago de Cuba, sentí la necesidad de hacerle un homenaje con mi voz. Pero no dominaba los toques ni los ritos. Sentía como si me dijera: Quiero que todos me canten en mi voz... Me levanto a las 5 de la madrugada y le digo a Reutilio sobre mi deseo. Y él me responde: Tú eres poetisa, haz el número. Me alentó hazlo en décima. Escribí la letra y fue llegando la música. Fíjate que solo tiene una palabra yoruba: Changó". Changó es el dios del trueno y del fuego, apasionado y violento, andrógino y bisexual, esgrime su poderoso falo en el símbolo de una espada o machete. (Alejandro Ulloa. La salsa en Cali).

Tiene una salutación de buenas cosas: Kabio sile pa Changó, repetido en varias composiciones de Celina. (Natalia Bolívar Arostegui. Los orishas en Cuba. PM Ediciones 1994) y de guerra: Changó ta`veni, chango ta`veni con el machete en la mano tierra va a temblá...".

A la Caridad del Cobre, ya citada en otro artículo, es la mención de Ochun, dueña del río, símbolo de la coquetería y sexualidad femenina y a quien también compone Una fiesta en Ochun.

San Lázaro, composición de Sixta Patricia Aguilera se refiere a Babalu Aye, oricha venerado, a quien por ser libertino, le da lepra, viruela, es el padre del mundo, al pedir perdón por su conducta mediante los aguaceros. A Olofi (Dios) es libre. Se sincretiza con San Lázaro, hermano de Marta y María a quien Jesús luego de su muerte, resucita (Santería Yoruba. Celia Blanco, Editorial Solar. Bogotá).

El hijo de Elegua. A este orisha, mensajero de los dioses y dueño del camino, quien tiene las llaves del destino, quien cierra o abre la puerta a la desgracia o a la felicidad, es el Niño de Atocha, porque también se le representa como un niño (La salsa en Cali. Alejandro Ulloa. Ediciones Universidad del Valle 1992)

A San Francisco. Quien representa a Orun, dios menor. Agallu Solá: Es el padre de Changó, considerado deidad de la tierra seca, del desierto, de los volcanes, protector de los animales, se sincretiza con San Cristóbal en La Habana y con San Miguel Arcángel en Santiago.

Como composiciones campesinas destaco: Mi son es un misterio (Ñico Saquito), Lindo amanecer, Pedacito de mi vida, Muero de olvido, El reto, Alborada guajira, Rezo y canto pa` mi aché (Senén Suárez), A un presidiario, como una ranchera o guasca.

En 1980 con su hijo Lázaro de Jesús, recompone el dúo. En 1987, graba con Frank Fernández y Adalberto Alvarez, entre otros, hablando de Toñita la colombiana.

En el 1996, presenta LA RICA COSECHA (CD tumi o CD 066, de Colombia), con Barbarito Torres al laúd.

En 1997, con la orquesta América y luego, el VOLUMEN XIII ANTOLOGÍA DE LA MÚSICA CUBANA donde canta Décimas a Colombia a la que tanto amó.

En 1999, graba 50 AÑOS COMO UNA REINA, donde en sus clásicos, junto a Guillermo Rubalcaba, Pancho Amat, Joaquín Oliveros, Israel Pérez Gil, se aprecia un concierto de tres, laúd y piano.

Debo confesar que siendo muy joven conocí y desde ese momento soy apasionado seguidor de la música y voz de Celina, restallante, como la calificó María Teresa Linares, en un lugar del barrio San Luis, donde extasiado por la belleza de esa música y sorprendido por un baterista en una tarima sobre una rokola, acompañando la música, me declaré rendido oferente.

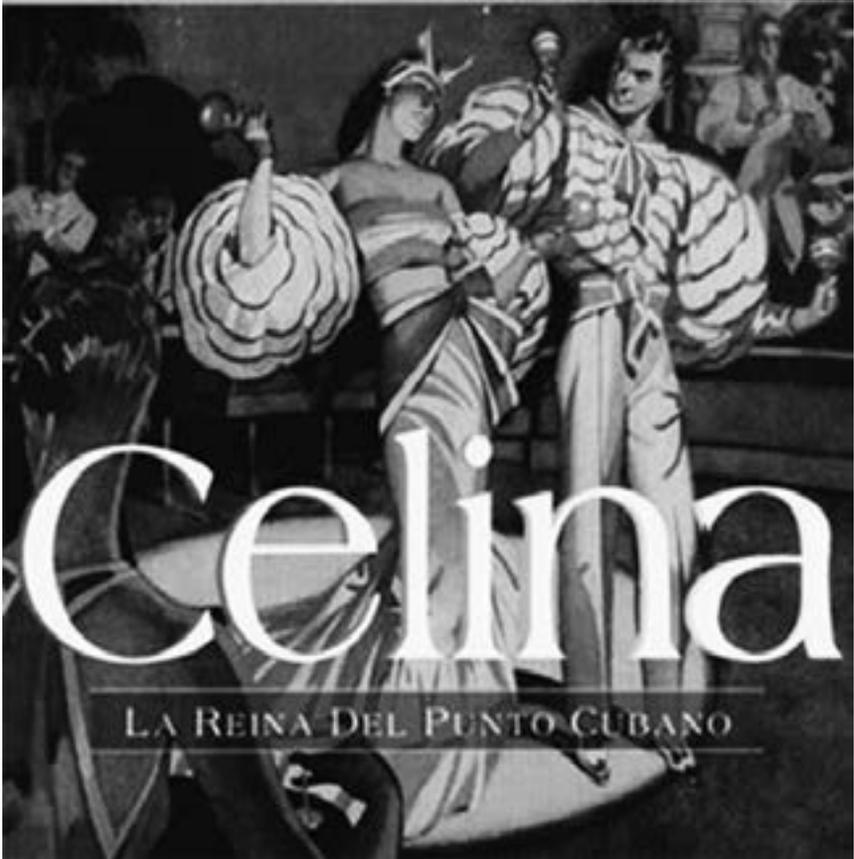
Yo soy el punto cubano/en la manigua vivía/cuando el mambí se batía/con el machete en la mano/con el machete en la mano/tengo un poder soberano/que me lo dio/la sabana/de cantarle a la sabana/brindándole mi saludo/ a la palma, al escudo/y a mi bandera cubana/y a mi bandera cubana/le canto a Cuba querida la tierra de mis amores/.

Una seguidora que parece puede seguir sus cantos es María Victoria Rodríguez, quien junto a Pancho Amat, en el CD, MIS RAÍCES interpreta el son del mismo nombre, un homenaje a la gran Celina.

Algunas canciones

Que viva Changó, A la Caridad del Cobre, Guateque campesino, Lágrimas negras, Agallú sola, El cuarto de Tula, Yo soy el punto cubano, Mi bohío, Pedacito de mi vida, Lindo amanecer, Su laud, Tumba la caña, Alborada guajira, El reto, Roman-

ce guajiro, Que viva Fidel, Cita en el platanal, Quiero matar el dolor, A Francisco, San Lázaro, El hijo de Ellegua.

7.

**LA GUAJIRA
GUANTANAMERA.
SÍMBOLO
MUSICAL DE CUBA.**

En la época de los años 20 y del 30 del siglo pasado, cuando el danzonete estaba en todo su furor, Joseíto Fernández, nacido el 5 de septiembre de 1908 en el barrio de Los sitios de La Habana y fallecido el 11 de octubre de 1979, cantando con el sexteto de Raimundo Pía o 'Los dioses del amor', populariza La guantanamera, cerrando un programa radial.

La famosa 'guajira' en palabras del mismo Joseito: "Es una melodía que admite versos de cualquier tipo, compuesto de cuartetas o décimas, y con los mismos felicitábamos a las muchachas de Villa Clara, así como también pedíamos clemencia para un trabajador cesante, por la CMCO. (Discriminación cero. Reinaldo Cedeño Pineda).

Luego en la emisora CMQ, se cantaba esa tonada con versos para suceso de crónica roja y de propaganda comercial para productos de consumo masivo.

La CMQ era la más prestigiosa emisora radial, y el espacio era a las doce del mediodía llamado "El suceso del día", dedicado a dramatizar sucesos de la crónica policial, cantadas por Joseíto Fernández con la Calandria y luego por Coraila Fernández, con décimas de Charito Isidró.

La emisora, más tarde, contrató a José Reyes, 'pepecito', pianista para hacer una nueva armonización y realizar cambios en la introducción, que le confirieron a La guajira guantanamera, los elementos finales con los cuales fue masivamente identificada" (la jirribilla . cu).

Su éxito es tal, que para 1959 Joseíto en dicho programa, la usaba para anunciar los sucesos sociales de la Revolución.

Pete Seeger, la estrena en 1963, en el Carnegie Hall, utilizando la letra de Los Versos Sencillos del apóstol de la libertad de Cuba, José Martí, la cual habían tomado el cubano Héctor Angulo, y Julián Orbón, español de nacimiento, quien luego de llegar a Cuba, con solo 15 años, se integró totalmente a la actividad musical, con gran reconocimiento en lo suyo, que era la música de concierto.

Es de "Orígenes" revista cubana con José Lezama Lima como director: Martí publicó en Nueva York, Los Versos Sencillos con 46 poemas. Como Orbón no llegaba a los linderos populares, fue su discípulo Héctor Angulo, quien en 1962, hace conocer a Seeger, la pieza, la cual es incorporada inmediatamente al repertorio de The Weavers, en 1963 y posteriormente a Sandpipers, dos años después, con los cuales llega al pináculo de la fama, pero con un Fernández, lejos de ese éxito, por cuanto se decía que "... La guantanamera era una tonada folclórica y que por lo tanto, no tenía autor reconocido y según este argumento, el mismo Joseíto lo que había hecho era recoger esa tonada del pueblo, tal como lo podía hacer cualquiera" (La jiribilla . com).

Pero, Martha Reyes y Santiago Moreaux de Guantánamo, en investigación que realizan, descubren la versión, del 'Programa del diablo' de la CMKS, de esa ciudad, sobre una teoría nueva: Los primeros compases de la inmortal pieza pertenecen a Herminio García Wilson, apodado 'el diablo' por su habilidad con el tres.

Joseíto afirmaba que por el año 1929, compuso la melodía para decimar. Francisco Pita Rodríguez de la revista Bohemia, relata "que le dijo que ocurrió en 1934", refiriéndose a Joseíto. Por su parte Odilio Urfé dice que se creó en la época del 30.

Pero García Wilson, guantanamero, panadero y reconocido tresero, que toca hasta 1985 con La Estudiantina, en declaración jurada relató: "... en esos precisos momentos, pasa una muchacha y Joaquín Ramírez le dice algo como un piropo... ella respondió con palabras groseras y él contestó: Y que se habrá creído la guajira guantanamera esta..." Y fue 'pipi' Corona, el primero en cantarla allí mismo y luego al piano en una fiesta, interpretada por la hija de la homenajead.

Alejo Carpentier afirma en La Música en Cuba, que había sido traída a la capital por auténticos cantadores.

'El diablo' Wilson intentó registrarla, como de su propiedad, pero no fue posible, por cuanto debía tener 16 compases. El fallo a favor de Joseíto, lo confirma.

José Pardo Llada, en Nostalgias Cubanas, citada por Conexión Cubana dice: "La guantanamera no tiene autor conocido. Nació de la inspiración de algún trovador popular posiblemente de la provincia de Oriente, al cantar un homenaje a una guajira de Guantánamo. En 1961, Leo Broeder (Brouwer) cantó La guantanamera, con Los Versos Sencillos y la popularizó.

Cristóbal Díaz dice, que en 1966, Peter Seeger toma una vieja tonada guajira cubana, La guantanamera. Rosendo Rosell en Conexión Cubana, dice que es del cómico cubano Ramón Espigul, pero con letra distinta a las anteriores.

Antonio Gómez Sotolongo, músico dominicano afirma: "La melodía con la cual se cantan los versos de José Martí, es una creación de Julián Orbón y concluye que la melodía de la tonada conocida con el título de La guajira guantanamera, es bien diferente a la melodía utilizada por Orbón" (Revista javeriana).

Yo soy un hombre sincero/ de donde crece la palma/ y antes de morirme, quiero
echar mis versos del alma/ guantanamera, guajira guantanamera/ Mi verso es de
un verde claro y de un carmín encendido/ mi verso es de un ciervo herido/ que
busca en el monte amparo/ guantanamera, guajira guantanamera/ cultivo una
rosa blanca/ en julio como en enero/ para el amigo sincero/ que me da su mano
franca/ y para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo/ cardo ni orti-
go cultivo/ cultivo la rosa blanca/ con los pobre de la tierra/ quiero yo mi suerte

echar/el arroyo de la sierra/ me complace más que el mar.

Yo pienso que LA GUANTANAMERA es una inspiración popular, que acogió Joseíto Fernández para su programa, como sucedió en Colombia, en Barraquilla, con 'tocayo' Ceballos y su trova 'Por algo será' en programa radial semejante. Fue acogida en Estados Unidos por Peter Seeger y difundida también por otros conjuntos y cantantes.

Algunos intérpretes

Dos versiones de Joseíto Fernández, Pete Seeger, Sandpipers, Joan Báez, Ramón Veloz y Coralia Fernández, Grupo Raison, Fania all Start en Africa con Celia, Compay Segundo, Las estrellas de Areíto, Benny Moré y Joseito Fernández, Soneros de verdad, Zuccherro, Omara Portuondo, Buenavista Social Club, Celina y Reutilio, José Feliciano.

8.

**MARACAIBO ORIENTAL.
JOSE ARTEMIO
CASTAÑEDA**

Es realmente una de las más bellas canciones del pentagrama cubano, engrandecida, por la difusión que le dio el único Benny Moré, y por la interpretación equivocada, de que se refiere a la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

Su autor lo fue José Artemio Castañeda Hecheverría, quien nació en Santiago de Cuba el 20 de Octubre de 1928. Desde muy joven estuvo en la música y a los 15 años en el trío Jorge Montero Tabuada, luego en Los Modernistas con Pacho Alonso, en Radio Progreso con Celina y Reutilio y jóvenes del Cayo, como tresero y por 8 años en el conjunto Rumbavana, y más tarde en la Vieja trova Santiaguera (Diario de Cuba, 21 agosto 2013).

En una fiesta en el reparto la Cumbre en La Habana donde Benny cantaba con la orquesta de Mariano Mercerón, con Pacho Alonso y Fernando Alvarez, estando Castañeda en el grupo “Maravilla de Beltrán”, conversando con Fernando, le dijo que tenía un tema para el Benny, porque además era compositor. Enterado el Benny, le gustó y le dijo: “esta es la canción que me faltaba”

Los arreglos los debía hacer Generoso Jiménez, mano derecha de Moré. Llegado el momento de la grabación, no apareció el arreglo, ante lo cual Benny, exclamó: A grabar de memoria porque yo quedé con Oriente (como le decía a Castañeda), de grabarlo. Con ese prodigio de memoria musical el Benny daba órdenes y dijo al negro Vival (trompeta) “tú inspira y después me entrega a mí” y así fue.

El 29 de abril de 1958, en 45 rpm de RCA Victor, con respaldo del bolero Preferí perderte, de Angel Lores, salía este Maracaibo oriental (REF: Maracaibo oriental la eternidad de Castañeda. Embajada Cuba.com.ve).

Días después, dice el autor: “estaba trabajando en el ruta 10 allá en Jacomino y siendo albañil en una construcción, la oyó y juró solo ser compositor y músico (recuerdo que era un gran tresero, como lo podrán comprobar al oír la versión en soneros de verdad. A buena vista: barrio de la habana. 2002). Como decíamos, su nombre pasó a ser ‘Maracaibo’, el cual al principio, dice el compositor, le mortificaba y entonces fue a ver a Moré a su casa para protestar que todo el mundo, estaba llamándolo por el apodo de ‘Maracaibo’. El bárbaro le contestó: “Olvídate de eso, no es un apodo, es un nombre artístico que yo te he puesto. Havanadoc enero 2009. El título corresponde a un ritmo musical de la Sierra Maestra, lo que llaman en Guantánamo Changuí.

A decir del español Manuel Bermúdez Romero el título está relacionado con el autor de la canción, José Artemio Castañeda Hecheverría, a quien Moré apodó ‘Maracaibo’ precisamente como derivación del nombre de este son, manifestación musical mejor conocida como changüí en Guantánamo, al oriente de la isla de Cuba, corroborado por Gabriel Molina del diario Granma Internacional, el cual además agrega que ‘Maracaibo’ ayudó a los jóvenes asaltantes al Cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1953. (Fábulas y realidades de 'Maracaibo').

Fallece José Artemio Castañeda Hecheverría, 'Maracaibo' el 19 de Agosto de 2013, en Santiago de Cuba.

Pa que tu lo baile/mi son Maracaibo/pa que tu lo goce/mi son Maracaibo/pa que tu lo baile/...Pongan atención señores/a esta linda inspiración/ pongan atención señores a esta linda inspiración/me sale del corazón/ se la doy con mil amores/pa que tu lo baile/ mi son Maracaibo...en La Habana y el campo/todos lo quieren bailar/yo se la voy a tocar/ y escuche Ud. mi canto

Algunos interpretes

Sus principales intérpretes lo fueron: 1) Benny Moré.Cuban originals. RCA..2) Charlie Palmieri. Latin essentials. From Havana to Manhattan.2004. 3) Roberto Torres presenta a Laba Sosseh. 1995.SAR Producciones. Laba Sosseh es un artista de Gambia y lo canta en su idioma original. 4) Soneros de verdad. A Buena vista, barrio de la habana. 2010. En donde el autor interpreta el tres, acompañado al piano por Guillermo Rubalcaba González y en las voces Luis Frank Arias, Manuel 'puntillita' Licea, Pio Leyva, Rudy Calzado. 5) Estrellas de Areito. EgreM 1995. En su volumen II, interpretan el tema, entre otros, Arturo Sandoval, Félix Chapottin, Manuel Mirabal trompetas, Rubén González, Jesús Rubalcaba piano, Andrés Echeverría 'niño Rivera' al tres, Enrique Jorrín, Rafael Lay, violines, Paquito D'Rivera saxofón, Richard Egûes en la flauta, Tata Gûines en la percusión y lo canta Pio leyva. 6) Cuba son. Azuquita y los jubilados. Planet rhythm. 2001.

9.

**ÉCHALE SALSITA.
IGNACIO PIÑEIRO**

Sin dudarlo, Ignacio Piñeiro es uno de los más importantes músicos cubanos. Nació en La Habana el 21 de mayo de 1888 y murió en la misma ciudad el 12 de marzo de 1965. De origen africano por su madre, en 1906 conocía de los distintos toques de los cabildos africanos del barrio Pueblo Nuevo, a donde había llegado de su natal barriada de Jesús María.

Se inicia con el Grupo Claves y Guagancó, luego en El timbre de oro, que se transforma en Los Roncos de Pueblo Nuevo. En 1926 fundó con María Teresa Vera el Sexteto Occidente y en 1927 el Sexteto Nacional con guitarra, tres, maracas, bongó y en ese mismo año se transforma en septeto, cuando entra el trompetista Lázaro Herrera, en la campaña contra la Columbia Records, productora de los hasta ese momento éxitos. Piñeiro se retira en 1935, volviendo en 1954. Rompe la forma del son oriental que era la cuarteta y la décima.

Se inicia la polémica, de donde es el son? Para algunos, Piñeiro es en buena medida el padre del son y se afirma en el prólogo del libro de Ricardo Oropesa, La Habana tiene su son (Editorial letras cubanas, La Habana 2012) que hizo Helio Orovio, que el son que nace en Oriente (Santiago de Cuba), es un son montuno y el verdadero son, es el son habanero de Ignacio Piñeiro y todo lo demás son solo antecedentes.

La discusión está abierta y hasta la pregunta de Miguel Matamoros “de dónde son los cantantes” retumba en el tiempo.

Destaca afro cuba web: El Oriente cubano estaba lleno de ritmos de Africa y canciones de herencia española, interpretado por combos de tres a cinco músicos (Cuarteto Oriental y Trio Matamoros). En los años 20, hay afluencia de “orientales” a la capital y se presenta “Los habaneros”, acelerando el ritmo y con 6 músicos (Sexteto Boloña, Sexteto Occidental y el Sexteto Habanero). Ya en 1927 se suma la trompeta para convertirse en Septeto. En 1928 en la Feria Exposición Mundial de Sevilla, es su consagración. Piñeiros es el mejor en sones, rumbas y claves nañigas dice, La jiribilla.com, donde, en esta última, era un maestro, por su iniciación en la sociedad secreta de los abacúa, traída por los negros de origen carabalí, al cual pertenecía por línea materna pues su padre era un emigrante astur de Grados (Asturia) de nombre Marcelino Rodríguez, al cual dedicó en 1926 “Asturias, patria querida”, himno de esta tierra, y compone Sobre una tumba una rumba, muestra de una clave nañiga:

Salí de casa una noche aventurera/buscando ambiente de placer y de alegría/jay mi Dios, cuanto gocé/ En un sopor la noche pasé/ Paseaba alegre nuestros lares luminoso/ y llegué al bacanal/

Lázaro Herrera Díaz, integrante del sexteto, dice en el libro en cita que “Luego

de tocar una fiesta en La Habana, fueron a tocar otra fiesta a Catalina de Gúines, (cerquita a La Habana) donde Guillermo Armentero, llamado 'Congo', por el color de su piel, hacía y vendía unas butifarras de carne de cerdo a las que añadía una salsa, predicando su uso, con un sonoro ECHALE SALSITA, que gustaba a los asistentes al salón de bailes "El Cañón", las cuales vendía en un carrito, al que por su éxito, fue reemplazado por un restaurante al borde de la Carretera Central y desde luego era la comida preferida de Ignacio y de los integrantes del Septeto.

En homenaje al 'Congo', este son pregón, le permitió a Piñeiro un nuevo estilo dentro del son, estilo cubano de trompeta, lo califica el referido, en el libro muchas veces citado.

En Catalina me
sado/ la voz de
así:/échale sal-
propongo/ lo
do,/ no hay bu-
como la que hace
vive orgullecido/
son las más ricas
en mi Cuba he

encontré lo no pen-
aquel que pregonaba
sita/ En este cantar
que dice mi segun-
tifarra en el mundo/
el Congo./ Congo
su butifarra olorosa/
y sabrosas/ que yo
comido.

En 1932, es un que George Ger-americano le permiso para incluir algunos de sus compases en su famosa Obertura cubana. Desde ese momento, los bailes del Septeto Nacional, nombre el cual con el triunfo de la Revolución, pasa a denominarse Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, comienzan con Échale salsita. Su fama, ya no cabía en el mundo.

verdadero hit, tanto
shwin compositor
pide a Piñeiro, per-

En 1990, luego de actuar en Caracas el 25 de diciembre, dice nuestra fuente: "Salimos en avión hacia la frontera con Colombia, tocamos en Cúcuta y continuamos hacia Cali..." " entramos ilegalmente por San José de Cúcuta, que es la frontera entre Venezuela y Colombia, ya que el visado de Colombia cuando terminamos en Venezuela no había llegado y teníamos actuaciones en Cali..."

Cientos de canciones de Piñeiro, suenan más que antes. Ejemplo Suavecito, Que bonita es, y la que más me gusta a mí, Eterna primavera, un himno de amor a Cuba, como también lo es, Que bonita es.

Que bonita es mi Cuba/que bonita es/ patria mia/ que bonito son sus lares / que bonita es.

Algunas interpretaciones

Septeto Nacional, Septeto Rumbahabana, Cuarteto Machín, Bebo Valdés, Sonero clásico del Caribe, Sierra Maestra y Celeste Mendoza, Paquito D´Rivera, Tata Guerra y los Matanceros, Omara Portuondo. (muestra como se baila), Roberto Torres, Septeto Nacional (Documental Tv cubana), Septeto Rumbahabana.

10.

**COMPAY SEGUNDO.
EL PATRIARCA
DEL SON**

Narra Lino Betancourth, en “De Alto Cedro voy para Marcané”, en la jiribilla.com, que el primer músico cubano Miguel Velásquez, hijo de español con india, nace en Santiago, fundada por Diego Velásquez, en 1515, después de Baracoa primera capital.

En 1521 llegan los primeros 300 negros esclavos, traídos de Santo Domingo y a finales del siglo XVIII, los derrotados de la revolución haitiana, los franceses y sus esclavos, que hicieron los cafetales, algodonales e ingenios para azúcar. Aportaron, el teatro El Tivoli, la ópera, los instrumentos de cuerda, el boleroailable.

Al fin de la guerra de 1895, convocada por José Martí, con intervención americana, se aniquila la escuadra naval española al mando del almirante Pascual Cervera y el 17 de julio de 1898, el general William Shutter, recibía la espada de los vencidos, en esa ciudad destrozada por la contienda.

Al lado de Santiago está Siboney, caserío ubicado en el entonces barrio Dayquirí, del municipio El Caney, por donde entre el 24 y 30 de julio del 1898, desembarcaron los americanos, quienes luego quemaron el pueblo en razón a las enfermedades que aparecieron. Se iba desde Santiago en locomotora y en su tratolas personas de esa región, utilizaban llamarse compay y comay.

Allí nace, donde está el restaurant La red, el 18 de noviembre de 1907, Máximo Francisco Repilado Muñoz, llamado Compay Segundo al ser la segunda voz más importante de Cuba en los duetos, quien jocosamente narra, “cuando nací los vecinos decían: ¡Manuna parió un fenómeno!, porque tenía la cabeza grande”.

Francisco Repilado (Panchín) padre y Margarita Muñoz (Manuna) su madre. Su padre acarrea mineral de las minas de magnesio desde Firmeza y Daiquirí hasta Santiago. Sus hermanos: Roberto, Juan, Felicia, Felipa (tocaba tres y guitarra), Vidal, Aracella y Aida. Miraba mucho cuando tocaban y su hermano Vidal le llevó a casa el tres y la guitarra.

Cuando su familia salió a Santiago, se queda cuidando a su abuela Ma` Regina, esclava liberta que vivió 115 años. A su muerte va a Santiago a la calle Santa Rosa y Tres Cruces. Su ídolo Sindo Garay, le inspira, para aprender a tocar la guitarra, viéndolo actuar en Siboney en 1914 y cuando en la casa de Compay quien tenía 9 años, le dice: Soy Sindo Garay, me permite entrar

para lavarme las manos? (de Rafael Lam: la última entrevista a Compay Segundo).

Las clases de solfeo se las dio Noemí, hija de Guillermo Toro, con el método de Hilarión Eslava. Dice que le gusta el clarinete y Enrique Bueno director de la Banda Municipal de Santiago de Cuba, le manifiesta que al tener el instrumento lo incorpora a la banda. Para lograr comprar el instrumento solicitado, trabajaba en las tabaquerías de Ernesto Toujares, torciendo tabacos, y de esa manera reúne para pagar el instrumento, cuando tenía 17 años.

En 1928 ingresa Compay Segundo a la Banda Municipal de Santiago donde conoce a Máximo, que es el clarinetista. En 1929, va a La Habana al concurso nacional

de bandas, en el teatro Payret. de la banda, para eso, los del Trío para interpretar obligatoria Poey y por elección, libre, interpretando el primer consistente en himno nacional

de bandas, en Hacén parte ese concurso Matamoros, como canción ta y aldeano, en la canción ron El cocoyé, mer premio, interpretar el en la inauguración

del Capitolio Nacional en 1929.

En el Payret interpretan El gran patriota, y luego por petición de Gerardo Machado y Morales, elegido presidente en 1925 y llamado 'el mocho' porque en su remoto oficio de carnicero, se cortó dos dedos, cantando con Matamoros, La negra carabalí. Gerardo Machado, luego, es un cruel dictador.

Posteriormente, hace parte de la estudiantina, del cuarteto de Aníbal Carrillo en CMKD, donde da a conocer su instrumento que llamó el armónico, invento propio, entre guitarra y tres, con seis cuerdas y la última es doble para conseguir la sonoridad del tres.

Va al cuarteto Cubanacan, luego con otro grande, Níco Saquito, al quinteto Cuban Start, al Trío Relámpago, Banda de los Bomberos de Regla, Cuarteto Huatey en 1936, allí como guitarrista con Lorenzo Hierrezuelo,

Evelio Machín y Rapinday (Marcelino Guerra) con gira por México, toca el clarinete con el conjunto Matamoros, conoce a Benny Moré, gran amigo, y está 12 años.

En 1942, hace parte con Lorenzo Hierrezuelo del dúo Los Compadres hasta 1950, cuando forma Compay Segundo y su Grupo Son Oriental, con muchas grabaciones de las cuales poseemos una grande donde está La mujer del peso, La juma de ayer con Pio Leyva.

Luego es olvidado y tiene que volver a trabajar en la fábrica de tabacos H. Upman, y después de lo cual trabaja en el hotel Kholu en 1974.

Entre sus obras, destacamos: Sarandonga, la historia de una muchacha Sara a la que su marido borracho, le decía Sarandonga; Macusa, la novia de Compay que creyó lo había abandonado, dedicada a Micaela Penichet y a quien ayudó hasta que el trovador murió; Huellas del pasado, imaginativa historia de traición popularizada luego por Willy Colón y la inmortal Chan chan, personaje con Juanica de los años 1800, y sobre los cuales cuenta: Juanica tenía unas nalgas muy grandes y su marido Chan chan le dice: "Oye Juanica, baja las nalgas esas, te estás meneando mucho".

Otras fueron: Ahora me da pena, El punto guajiro, Cuba y España, Tu novia te botó que interpreta con Martirio (cantante española), El inmenso, Son de negros en Cuba de Federico García Lorca, (incluido en el libro Un Poeta en Nueva York), Sabroso, Fidelidad.

En 1989, Danilo Orozco, lo lleva al Instituto Smithsoniano de Washington, con el Cuarteto Patria, participando en el Festival de Culturas Tradicionales Americanas, después en 1994 en el Encuentro del Son y el Flamenco en Sevilla, España, comienzo del gran amor con ese país, que igualmente fue muy correspondido. Ry Cooder y Buena Vista Social Club, lo vieron en sus años de gloria, su apoteosis.

Ya famoso, es el mismo Compay. Como anécdota se habla cuando decidió subastar su sombrero, sobre lo cual cubarte cuenta, que al preguntarle Fidel, sobre el destino de lo recaudado, Compay le dice que es para los niños del país y lo entrega a Fidel, de quien se dice, que junto a Eliades Ochoa, tiene a Compay, como sus artistas preferidos, dato de importancia, porque Fidel no se distingue por su afición a la música y se comenta que solo se sabe a Chan chan, por hablar de su zona de habitual paseo que incluye Ma-

yarí, tierra natal de Fidel, como también de Eliades Ochoa, extraordinario compositor e intérprete del Conjunto Patria..

Esa primera vez, recauda 17.500 dólares pagados por Roberto Di Serio, superada en una segunda, retado por Fidel, cuando recauda 20.000 dólares que paga el brasilero Pupi D` Angeriri. Sólo me interesa tener amigos, decía Compay, no me interesa tener dinero, no me interesa, relata lajiribilla.com.

Aspectos más amplios de su vida encontramos en el libro *Compay Segundo: Un sonero de leyenda*, de Luis Lázaro, Iberautor, Promociones culturales 2000, 120 páginas.

Con el Cuarteto Patria, graba *CHANCHANIANDO* donde se estrena *Chan chan* en 1989 con Pablo Milanés; *AÑOS, VOLUMEN III*, también está *Chan chan*, *Huellas del pasado* y *Macusa* en 1992.

De su última época: *CALLE SALUD*, en el cual con Charles Aznavour canta *Morir de amor*; *Las flores de la vid* con Longina, *Guantanamera* y *El beso discreto*; *LO MEJOR DE LA VIDA* con *Frutas del Caney*, *La juma de ayer*, *Tu novia te botó*, *Son de negros en Cuba*; *COMPAY SEGUNDO EN CONCIERTO*, *ANTOLOGÍA DE LA MÚSICA CUBANA, VOLUMEN XI*, son algunos de sus recuerdos, reforzado por una reciente edición del sello Rino Warner Music, titulado *GUANTANAMERA "THE ESSENTIAL ALBUM"*, 20 canciones.

En 1997 recibe la orden Félix Valera, la más alta para un cubano. En el 2000 es invitado al Vaticano por Juan Pablo II, quien le dijo: Cubano, gracias por haber venido y pide interprete a Chan chan.

Muere el 14 de julio de 2003, por desajuste metabólico con insuficiencia renal, en La Habana, donde a sus fanáticos invitó a observar su museo ubicado en calle 22 No 103 entre 1 y 3, Miramar, Playa, La Habana.

Lino Betancourt Molina, autor del libro *Siempre Compay*, editorial José Martí, 156 páginas, 2000, pregunta:

Dónde estará ahora *Compay Segundo*? Quizás esté en la punta de una estrella, luciendo siempre su sonrisa franca y abierta, o quizás en el pétalo de una rosa que se abre en el jardín de las sierras, o también pudiera estar en

la cresta de una ola que baña las playas de su Siboney natal o en el humo de su veguero o en el ala de su sombrero, allí estará Compay Segundo, nunca estará muerto ni mucho menos olvidado.

Al calor de un buen ron Habana-Cuba y un delicioso cohíba, sonamos Chan-chan: De Alto Cedro voy para Marcané/ Llego a Cueto, voy para Mayarí/

Alto Cedro, consejo popular, es un poblado contiguo a un ingenio azucarero, punto férreo de la estación de ese nombre en la provincia de Holguín, antes provincia de Oriente. Pertenece al municipio de Cueto, con 2.663 habitantes.

Marcané es un batey del municipio de Cueto, provincia de Holguín, al lado de un ingenio azucarero, con ese nombre en homenaje a Luis Fernández de Marcané, quien ganó batalla jurídica por esos terrenos, en disputa con la United Fruit Sugar Company, 7.093 habitantes.

Cueto, ciudad de la provincia de Holguín de 37.600 habitantes.

Mayarí, ciudad de 102.281 habitantes, importante centro comercial y cultural del país. Por división política anterior, se dice que de allí es Fidel, el cual nace en Birán, hoy en día perteneciente a Cueto.

El cariño que te tengo/ no te lo puedo negar/ se me sale la babita/ yo no lo puedo evitar/ Cuando Juanica y Chan chan/ En el mar cernían arena/ como sacudía el jibe/ A Chan chan le daba pena.

Como decíamos antes, la fábula trata de dos enamorados que construían su casa e iban al mar a buscar arena.

Limpia el camino de paja/ que yo me quiero sentar/ en aquel tronco que veo/ y así no puedo llegar.

Algunas canciones

El cuarto de tula, El carretero, Sarandonga Chan chan, Huellas del pasado, Macusa, Morir de amor con Charles Aznavour, Guantanamera, El beso

11.

**LA SALSA.
¡PAL' BAILADOR!**

En tiempo de recuerdos, ahora estamos en pleno furor de La Salsa, y luego de escuchar a través de la radio y T.V. venezolana, en esos años lejanos, las presentaciones de las grandes orquestas, acompañadas por Los megatonnes de Lucho, Nelson y sus estrellas, La Dimensión Latina por citar tres, llegamos a Bogotá, cuando de Senén en Mozambique Mosquera, El Paladium de fama en Cha-pinero y los programas del Viejo Mike por la Voz de Mike Bogotá.

Nos sentíamos esos ritmos que ser del gusto de y de quienes del diábamos aquí, alguien: Erradisaunta abulia del dejando como la tristeza es un

gabardina, tal y como está plasmado en el libro Fuera zapato viejo, La Salsa en Bogotá de Mario Jursich Durán.

Recordamos,

Vámonos pal monte. Eddie Palmieri. “Vámonos pal monte, vámonos pal monte pa’ guarachar, vámonos pal monte, que el monte me gusta más”, es sin duda, la gran canción de Eddie Palmieri, que fue grabada por primera vez en 1971. Nos invita para ir al lugar tranquilo, apacible y sano, lejos del mundanal ruido.

Su autor, nace en Nueva York, el 15 de diciembre de 1936, estuvo con Vicentico Valdés y Tito Rodríguez, hasta cuando en 1961 creó junto a Barry Rodgers e Ismael Quintana, el conjunto La Perfecta. Tiene violines y flauta y le agrega trombones y trompetas. Esa orquesta se disuelve en 1968.

Grabó con la disquera de ‘Cheo’ Feliciano, Unfinished, Masterpiece y antes Champagne, como también, con Tito Puente, Masterpiece.

Otros grandes: Superimposition en 1970, Live at Sing sing, grabada en esa

famosa cárcel en 1972 (Hiram Guadalupe Pérez. Diario Primera Hora de Puerto Rico) y en 1981, el llamado Album blanco.

El disco de nuestra atención contenía: Revolt/ la libertad lógico, Caminando, Vámonos pal monte, Viejo socarrón, Yo no sé, Comparsa de los locos y era del sello TICO, con Ismael Quintana como voz, quien dijo alguna vez: “la letra significa deshacerse de esta locura y de tanta negatividad en la que vivimos y vámonos a las montañas (La hora fanática, José Arteaga).

La misma fuente dice que utilizó 19 músicos, con combinación de guitarra, saxo barítono, órgano y bombo, llevó a su hermano Charlie al órgano.

El 12 de abril de 1972, en la cárcel de Sing sing, Palmieri visita un amigo y da un concierto, incluyendo en el mismo a Vámonos pal monte, el cual también lo graba la Fania All Stars. Allí también cantó Ismael Quintana, en el órgano Charlie Palmieri y en la trompeta Ray Maldonado, hermano de Richie Ray.

La botija del abuelito. Típica 73. Esta composición es de Rudy Calzado, bautizado como Pedro Calzado Suárez, quien nació el 27 de noviembre de 1929, en Santiago de Cuba, en el barrio Los Fanguitos, compositor y cantante.

Con esta pieza, evoca un instrumento que se llama botija, definido por Ecured como, “instrumento aerófono, de sopro. Consistente en un recipiente de barro que limita el aire, con agujero ventral, por el cual el tocador introduce la corriente de aire que choca contra el borde de este orificio”, el cual fue sustituido por la marímbula y el contrabajo.

En términos comunes, Armando León Gómez en su libro La música popular en Cuba nos dice que es “una antigua vasija de barro que servía para envasar el aceite y que se transforma en instrumento musical al practicarse un agujero lateral por donde el músico sopla al mismo tiempo que tapa y destapa la boca de la botija con la palma de la mano”.

Hace parte del disco Los dos lados de La Típica de 1977, cantado por Camilo Azuquita de Panamá y el violín de Alfreddito de la Fe. Más adelante, hablaremos de la Típica.

El paso de Encarnación. Larry Harlow. Fue una verdadera leyenda de la

música afrocubana, quien nació en Brooklyn, Nueva York, siendo hijo de músicos y egresado de la N. Y. High Schol of Music ands Arts, en el oboe, flauta, bajo y piano. Vivió en 1957 en Cuba, dos años, donde estudió la música afrocubana.

Ya de nuevo en Nueva York revolucionó completamente lo que conocemos como Salsa hoy en día, desarrollando explosivas combinaciones de trompeta/trombón (El poder salsero. Rafalín Pineda, marzo 21, 2017).

El paso de Encarnación es creación de Arsenio Rodríguez, popularizado por la orquesta Aragón de Cuba, siendo la versión que presentamos, parte del álbum SALSA de 1974, de Larry Harlow, apodado “el judío maravilloso”. Lo canta Junior González.

Hay quien dice que su autor, lo fue el cubano Pedro Aranzola, tocado en los años 50 y grabado por La Aragón en 1961 (la hora faniática. José Arteaga).

La mulata rumbera. Frank Emilio Flynn. Este compositor nació el 13 de abril de 1921, en La Habana, Cuba. Privado de la visión, prácticamente de nacimiento, su amigo Armando Romeu, aprendió braille, para que Frank, ejecutara obras clásicas (cubadebate.com).

Fue uno de los originadores del “filin” y grabó con José Antonio Méndez, tres LP.

La mulata rumbera, hace parte del CD ANCESTRAL REFLECTIONS. Blue Note 1999. Son 9 temas donde además están: Reflejos ancestrales, El arroyo que murmura, Guerra de flautas y otros, todos de creación del maestro.

Apriétala pal rincón. Walfrido Guevara. Nacido el 9 de diciembre de 1916, en Santiago de Cuba, quien en 1940 se traslada a La Habana.

Compuso además: La juma de ayer que Henry Fiol popularizó. Pita camión, que llega a nosotros por Orlando y su Combo (Encuentro latino radio. Carlos Molano Gómez).

Apriétala pal rincón, la grabaron la orquesta Sensación, Tito Rodríguez, Chocolate Armenteros. Está en el álbum DANDY’S SANDY A LATIN AFFAIR, de 1979, por músicos que eran los mismos de la Típica 73. Está esta grabación patrocinado por Latin Percusión Inc y en ese disco pode-

mos disfrutar de Son de la loma, Almendra, April en París, Manteca, con músicos como Felio Barios cantante, Sony Bravo pianista y director, Nicky Marrero timbales, René López trompeta y Alfredito de la Fe violín en Son de la loma y Apriétala pal rincón.

Merecumbe. Jhonny Colón. Del álbum HOT, HOT, HOT, CALIENTE DE VICIO, del sello Cotique 1972.

Jhonny nació en Nueva York el 21 de abril de 1942 de madre de Santurce y padre de Ponce, ambos de Puerto Rico. Fue director de la Jhonny Colón Orchesta, tocaba la percusión, piano y el trombón.

El álbum de la referencia contiene además: No hace falta papel, Fantasía, Déjame en paz, Mala mujer.

Merecumbé en este caso no es el ritmo colombiano. Es un toque de tambor de Puerto Rico. La palabra proviene de cuembe, toque básico de tambor, es baile, canción (lasalsavive.org).

Algunas canciones e intérpretes

Vámonos pal monte-Eddie Palmieri, Vámonos pal monte-Son boricua, La botija del abuelito-Típica 73, La mulata rumbera-Frank Emilio Flynn, El paso de Encarnación-Larry Harlow, Aprietala en el rincón-Dandy 's, Merecumbé-Jhonny Colón.

12.

**SALSA.
DE LOS AÑOS 70**

Para los años 60, la música de los 30, llamada música latina caribeña de Nueva York, Puerto Rico y Cuba, se desgastaba y perdía adeptos. Los más famosos clubes se comenzaban a cerrar, llegando a su punto con la clausura del Palladium de Nueva York.

Aquella música tradicional, necesitaba una renovación y la guaracha, el son, la rumba, el mambo, el cha cha chá, pachanga, charanga, boogaloo, ya no eran tan populares y un movimiento nuevo llamado salsero se iniciaba (Héctor Armando García tesis sobre los orígenes de la música llamada Salsa).

Cachita. Su autor Rafael Hernández, es puertorriqueño de nacimiento, quien en 1928 reside en Cuba, donde permaneció 5 años y donde compuso Cachita. Allí, dirigiendo la orquesta del Teatro Fausto de La Habana “el versado compositor comenzó a hacer arreglos musicales con piano, trompetas, saxofones, trombones y bongós en un tratamiento armónico especial que sentó las bases para el desarrollo de lo que son los conjuntos modernos” (la verdadera historia. Héctor Armando García).

En Cuba conoció a Dámaso Pérez Prado y a Benny Moré. Cachita fue tocada por primera vez en La Habana con una Big Band de 22 músicos. La Típica 73. Fue una popular banda de salsa de Nueva York entre 1970 y 1980, conformada por músicos que salieron de la orquesta de Ray Barretto.

Fue la primera orquesta ‘gringa’ en tocar y grabar en Cuba, con el LP, TÍPICA 73 EN CUBA INTERCAMBIO CULTURAL. Allí estuvo Alfredeito de la Fe, José “el canario” Alberto, con la orquesta, combinando congas timbales y bonos, con vientos, así logró ser una gran orquesta, a la cual su ida a Cuba, amén de admiración e intercambio con los músicos en la Isla, provocan su disolución, influenciada por los ataques y sabotajes de los cubanos de Miami, no sin antes padecer las tradicionales separaciones de sus integrantes.

El álbum donde está esta versión de Cachita, lo grabaron en 1978, pero esperaron hasta 1980 su lanzamiento porque el álbum en Cuba fue un éxito y una desgracia porque “después del viaje, la orquesta dejó de tocar para grupos cubano-americanos y ciertos compositores eran amenazados públicamente con violencia como resultado del viaje a Cuba y la “asociación” con los comunistas”. Esto lo dijo Sonny Bravo a Faniática y José Arteaga.

CHARANGUEANDO CON LA TÍPICA 73 contiene: Busco una chiquita, Adonde vas, Yo no camino más, Chanchullo, Comparsas cubanas, entre otras.

Su nombre La Típica, se debe a que usan trombones y trompetas como gran orquesta y violines, flauta como una charanga, para la Salsa cabe entonces, violines y trompetas, flautas, saxos, tres, trombón, porque se interpreta todo tipo de ritmos

(la hora faniática. José Arteaga).

En Cuba, una típica es una banda o conjunto compuesto mayormente de instrumentos de viento.

La cartera. Hace parte del album SALSA de 1974. Larry Harlow, es con su orquesta, el responsable de este Long Play. Llamado el judío maravilloso, Larry, de quien se decía era solo un seguidor de Arsenio Rodríguez, grande de Cuba.

Este disco, de los más importantes en la Salsa, contiene un repertorio cubano. Al piano, Larry Harlow, Edwin Colón en los timbales, Reinaldo Jorge y Lewis Kann en los trombones y violines, Ralph Castrella y Ralph Maldonado, trompetas, Eddie Rivera en el bajo, voz de Junior González, Milton Cardona en los tambores batá.

El creador de La cartera, fue Arsenio Rodríguez. Otros cortes del disco fueron: No quiero de Israel Rodríguez, hermano de Arsenio, Popo pa' mí, tema santero de Arsenio, Suéltame" de Israel Rodríguez, El paso de Encarnación, Wampo de Tito Puentes, Silencio, otrora de impacto por La Sonora Matancera.

La murga. Del álbum ASALTO NAVIDEÑO 1971, de Willie Colón. Fue el corte de más éxito, a pesar de no ser canción puertorriqueña, ni ser tema de navidad. Es cantada por Héctor Lavoe "La voz" y con Yomo Toro al cuatro.

Vamos a bailar la murga/ la murga de Panamá/ esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar/ Ay, tú tienes un caminao/ que me tiene trastornado/ y cuando bailas la murga/ oye mamita que buena estás.

Murga es un género musical ejecutado por un grupo de músicos callejeros propio de los carnavales de las provincias centrales de Panamá, creado por el músico Manuel Consuegra Gómez, a mediados del siglo XX, donde transporta el ritmo tradicional de los Carnavales de las Tablas, el Tamborito a la orquesta (Wikipendia).

Fuego en el 23. Arsenio Rodríguez. Le ocurre al maestro cubano viviendo en Nueva York, que en su departamento, en el quinto piso del edificio 23 Este en la calle 110, entre Madison y la Quinta Avenida, se presentó un incendio, que se presagiaba podría tener consecuencias graves. La gente gritaba ¡Hay fuego en el 23 de la calle 110! y en ese momento Luis "wito" Kortright, cantante de la orquesta de Arsenio, salió a buscarlo en medio del fuego.

Al encontrarlo, la petición del "ciego de oro" fue, que le trajeran papel y lápiz, empezando a hacer el tema.

La Sonora Ponceña, de Puerto Rico, 12 años después que su autor la grabara en

1957, la incorpora a su repertorio y en 1985 lo hace en el álbum JUBILEE.

A las seis. Canción de Jimmy Sabater, interpretada por el gran Cheo Feliciano “el niño mimado de Puerto Rico”, con el sexteto de Joe Cuba, nombres que nos indican la calidad de interpretación que presentamos.

A las seis es la cita/no te olvides de ir/ pa bailar la pachanga/ con Esther y Fifi/ A las seis te voy a ver/ pa que bailes la pachanga mamá/pa ti trigo malanga rica/ pa que goces como es.

Micaela. Pete Rodríguez. 1967. Pete, nacido en el Bronx de Nueva York en 1932, fue un pianista y director de orquesta de boogalo, que en los años 60 fue importante, era hijo de puertorriqueños, y a quien se le llamó el “rey del boogaloo”, con una orquesta muy solicitada. AT LAST fue su primer álbum en 1964, en las voces de Chirivico Dávila y José ‘cheo’ Feliciano.

En 1966 grabó I LIKE IT THAT (A mí me gusta así) donde está Micaela.

En 1970, cuando decae el boogaloo graba DE PANAMÁ A NUEVA YORK, del sello Alegre-tico, con Rubén Blades, dando comienzo a la Salsa narrativa con el tema Juan González como al Che Guevara, además de Descarga caliente, El pescador.

Aclaremos que este Pete Rodríguez no es Pete ‘Conde’ Rodríguez.

La pantera mambo. En 2002, RUMBA BUENA, álbum de la orquesta La 33, irrumpe por todos los puntos de Bogotá y Colombia, constituyéndose como un ‘hit’ dentro de la Salsa de Colombia.

Los hermanos Sergio y Santiago Mejía, lograron con el tema de Henry Mancini, como base y con su adaptación al ritmo, convertirlo en preferido, incluyéndolo como obligado en el “Quiebracanto”, sitio especial en Bogotá, con un grupo de músicos que no eran salseros.

Hoy en día, sigue La 33 con el mismo éxito que en su comienzo, paseándose por toda Europa, en nombre de la Salsa bogotana. Recomendamos esta orquesta.

Algunas canciones e intérpretes

Cachita-La Típica 73, Cachita-Ricardo Ray, La cartera-Larry Harlow, La murga-Willie Colón y Héctor Lavoe, La murga-Rubén Blade en Cali, Fuego en el 23-Sonora Ponceña, Fuego en el 23-La 33, Fuego en el 23-Arsenio Rodríguez, A las seis-Joe Cuba y Cheo Feliciano, La pantera mambo-La 33, Micaela-Pete Rodríguez.

13.

**EL RATÓN.
CHEO FELICIANO**

Sin duda por el autor, Cheo, gran cantante de boleros y Salsa y por el mismo tema, que rápidamente alcanzó la fama es apasionante tratar sobre esta canción.

Para la época, año 1964. Cheo hacía parte del sexteto de Joe Cuba, y como era corriente entre los músicos, hacían sesiones de descargas o jam sesión, en las cuales improvisaban con sus respectivos instrumentos. En una oportunidad en los estudios Belitone de Nueva York, mientras Nick Jiménez tocaba un montuno (solo de un instrumento) al piano, Cheo soneaba, es decir improvisaba una letra encima de un montuno. Cheo empezó hablando de una imaginaria historia de un gato que quiere ir a una fiesta y oh sorpresa, no puede ir.

Mi gato se está quejando/ que ya no puede vacilar/ que donde quiera que se mete/
su gata lo va a buscar/

Para Juan Carlos Garay, crítico musical peruano, Cheo dice:

“Es una canción en sentido figurado: el gato, la gata y el ratón no son otra cosa que un marido, una mujer y un intermediario chismoso que se pasa diciéndole a la mujer: “mira tu marido tal cosa”. (Cuatro ratones y un solo Cheo. Herencia latina).

Algunas interpretaciones

1) Joe Cuba. Está grabación hace parte del disco de Joe Cuba llamado HANGIN OUT vagabundeando, sello Tico 1964. Éxito total para este clásico de la salsa.

2) Fania y Jorge Santana. Lógicamente, Cheo hace parte de la Fania All Start, y en el tiempo, año 1973, la orquesta se presenta en el Roberto Clemente Coliseo, el 17 de noviembre y allí da a conocer una versión inédita, la cual tan solo se puede conocer años mas tardes cuando en un almacén de Hudson, se encuentran cintas de grabaciones, entre las cuales está esa presentación, con el nombre de FANIA ALL STARTS SAN JUAN 73. FIRST CONCERT IN PUERTO RICO.

Allí rodeado por Johnny Pacheco, director, Larry Harlow al piano, Ray Maldonado, hermano de Richie, quien hace el solo de trompeta en la canción. Willie Colon en el trombón, entre otros, Cheo Feliciano hace entrega de esta versión, dada a conocer tan solo en el 2009.

3) Fania en San Juan 73. Pero el gran impacto lo logra en 1974, cuando la Fania All Starts, publica su disco LATIN, SOUL, ROCK, que reunía a grandes artistas de esos géneros, que sin embargo no logró el éxito esperado, siendo El ratón, la salvación.

Jerry Masucci fue el de la idea de darle sabor rockero y trajo a Jorge Santana, her-

mano de Carlos. Dice Cheo en la entrevista citada: “Realmente con esa grabación fue que El ratón, se convirtió en mi carta de presentación a nivel mundial”. Esta introducción, permitió que las radios modernas en Venezuela y otros países la Salsa penetrara a sus programaciones musicales. (César Miguel Rondón. El libro de la salsa).

Otro punto a favor, lo fue el coro desarrollado sobre el montuno:

Echale semilla a la maraca pa' que suene/ chacuchá cucucuchá cuchá.

Este coro también dio pie para interpretaciones tales como el decir que se hacía referencia a “meter marihuana”, dando más popularidad a la canción.

De noche brinca la verja que está behind de mi house/a era ver/ a ver si puede fugarse/ sin que ella lo pueda ver/ pero tan pronto está de fiesta/silvestre felino/ tiene que embalá a correr/ esto si es serio m amigo/ Oye que lío/ pero que lío se va a formar/ cuando mi gatico sepa y es tan simple la razón/que el que a su gata le cuenta/ que el que a su gata le dice/ es nada más que un ratón/ Un ratón.

Algo más resulta de interpretar el tema. Dio para hablar que era la representación de que el pueblo puertorriqueño se quiere liberar pero el ratón está representado por la policía, la opresión del imperialismo representa a las ratas. (César Miguel rondón. El libro de la Salsa).

Pero hay más:

De cualquier malla/ sale un ratón, oye/ de cualquier malla.

Aquí se preguntan cual malla, maya, como expresión de Puerto Rico, de origen taíno, que es un arbusto con espinas que utilizaban los campesinos para cerrar las fincas, como también las matas primas de las piñas con hojas bombeadas como espinas, o simplemente de las mallas?. Qué buena lluvia de ideas.

4) 25 años Sentimiento. Aparece otro Ratón. Es la oportunidad de dar un gran show en San Juan, cuando celebra los 25 años de músico, con 25 músicos, dirigidos por el maestro Luis García, un 25 de mayo, que da como resultado el disco 25 años de sentimiento. Sello Coche, 1985.

5) En Cuba 1997. Para nadie es secreto el amor que a Cuba profesaba Cheo, amor que hasta permitió que los cubanos de Miami lo vetaran y tuviera que sufrir ese “detalle democrático” antes y después de este concierto que hizo en “Tropicana” un paraíso bajo las estrellas. En la entrevista ya mencionada dijo Cheo: “Yo disfruté mucho esa estadía en Cuba por la forma cálida en que el pueblo me recibió. Fue como si nos hubiéramos conocido por toda la vida...yo quise manifestar el

cariño a mi manera, haciendo una versión de El Ratón con tres cubano. De allí surge la grabación llamada EN CUBA 1997. CDT RECORDS.

6) Cubismo. La salsa invade al mundo y con ella El ratón. En Croacia, existe un movimiento que la acoge y es así como en el año 2000 se graba Cubismo, nombre del grupo liderado por Hrvoje Rupcic, que ya tenía otros CD, el álbum en el que se incluye El ratón, en una buena versión con solo de guitarra eléctrica, que solo tiene un pero: dicen que el autor es Tite Curet Alonso.

7) El Cigala. Recientemente Diego el Cigala, presenta una versión muy buena de este tema en la cual reúne a Larry Harlow, Bobby Valentín, Roberto Roena, Luis 'perico' Ortiz, Jorge Santana, como principales, grabado en San Juan y dentro del álbum INDESTRUCTIBLE. DIEGO EL CIGALA. SONY MUSIC 2016. Bueno familia, se soltaron los caballos. A oír al El ratón.

14.

**EL CANTANTE.
RUBEN BLADES**

La canción El cantante compuesta por Rubén Blades y lanzada al éxito por la interpretación de Héctor Lavoe.

Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoe, nació en Ponce, Puerto Rico el 30 de septiembre de 1946 en el barrio Machuelo y estuvo con Willie Colón desde 1967 hasta 1974, cuando sus problemas de droga, hicieron imposible la continuación como cantante en la orquesta.

Pero Willie siguió produciendo para Héctor, y bajo su dirección lanzó como solista el álbum LA VOZ, en 1975, con éxitos tales como Rompe Saragüey, Amor de la calle, Mi gente. En 1976 el álbum DE TÍ DEPENDE, en el cual encontramos Periódico de ayer, Vamos a reír un poco, del venezolano Perucho Torcat de Carupano y cantante de Los Dementes, luego de lo cual empieza a sufrir fuertes bajas en su popularidad.

En 1978, estos problemas se agravan por haberse encontrado a Lavoe con una sobredosis en su auto, ante lo cual Willie Colón llama a Rubén Blades, para solicitarle una buena canción para ser el 'hit' en su próximo disco. Rubén, no quería darle su última composición titulada El cantante, la cual la había reservado, según algunos para Cheo Feliciano y para otros, para cantarla el mismo, pero ante los ruegos de Paula Cambel, su compañera para ese momento y admiradora de Héctor Lavoe, su cantante preferido, presentado por Rubén en un concierto de la Fania en Nueva York (Who is Paula C. maestra vida.com), que lo convence.

La canción es estrenada en el disco COMEDIA, 1978, producido por Willie Colón e incluye: Tiempos pasados, Bandolera, Porque te conocí, Songoro cosongo, basado en la poesía del mismo nombre del cubano Nicolás Guillen.

La verdad, es que relanzó al estrellato a Héctor Lavoe con más de 3 millones de discos vendidos y un disco de oro, ganando además el apodo de "EL CANTANTE DE LOS CANTANTES", como se le conoce por toda la eternidad.

Yo soy el cantante/que hoy han venido a escuchar/lo mejor de mi repertorio/a Ustedes voy a brindar/Y canto a la vida/de risas y penas/ de momentos malos/ y de cosas buenas/ vinieron a divertirse/y pagaron en la puerta/ no hay tiempo para tristezas/vamos cantante comienza/Me paran siempre en la calle/ mucha gente que comenta/ Oye Héctor ah! Tu estás hecho, siempre con hembras y fiestas/ y nadie pregunta/ si sufro, si lloro/ si tengo una pena/ que hiere muy hondo/ Yo soy el Cantante/ porque lo mío es cantar/y el público paga/ para poderme escuchar/ Yo soy el cantante/ muy popular donde quiera/ pero cuando el show se acaba/ soy otro humano cualquiera/ y sigo mi vida/ con risas y penas/ con ratos amargos y con cosas buenas/ yo soy el cantante/ y mi negocio es cantar/y a los que me siguen/ mi canción voy a brindar.

Este tema es interpretado por su autor, por Andrés Calamaro, Niña Pastori y por el mismo Rubén con la orquesta de Delgado de Panamá, por la Fania All Stars, en bellissimo son cubano por Asere y en dos versiones más por Héctor Lavoe.

Estas últimas ocurren con un manto de novela, porque las grabaciones aparecen tiempo después de que fueron hechas.

La primera Live, Héctor Lavoe, es grabada en el club La Clave en Hialeah Miami, el 19 de febrero de 1988, pero tan solo es publicado el 21 de octubre de 1997, por la Fania. Contiene una versión corta (2:57) del tema que nos ocupa.

La segunda Mi regreso. Live at private, se presume, debió ser grabada en 1988 o 1989, trae a un Lavoe, prácticamente irreconocible, luego de sus accidentes al lanzarse de un noveno piso en un hotel y tener que cantar para su manutención, a veces con mínima asistencia de público, que en épocas anteriores llenaba sus escenarios. Fue publicada por Fania en 2005, pero nos deja un gran dolor, luego de considerarlo, “EL CANTANTE DE LOS CANTANTES”.

Personalmente, adquirí el CD, pero por su valor simbólico, por cuanto no he sido capaz de oírlo, ya que un ídolo destrozado es muy difícil de gozar. En versión editada tiene 3:00 minutos y en la versión larga tiene 11.19 minutos de duración.

Lavoe, muere después de penosa enfermedad, con entierro pagado por Celia Cruz y llevado con el tiempo a Puerto Rico.

Marc Anthony y Jennifer López hicieron una película llamada “El cantante” la cual tuvo muchas controversias, al señalarse que se destaca su conflicto con la droga más que sus méritos de cantante. Rubén Blades no quedó satisfecho y lo dijo públicamente, lo mismo que Willie Colón lo afirmó en agosto del 2007 (emol. espectáculos).

Algunos interpretes

Héctor Lavoe, Rubén Blades, Marc Anthony, Niña Pastori, Calamaro, Asere.

15.

**PEDRO NAVAJA.
RUBEN BLADES**

La relación entre: La opera de los vagabundos - La opera de los tres centavos - Pedro Navaja. Lo dijo Rubén Blades, en el Panamá Jazz Festival 2012:

1) La opera de los vagabundos (Beggars' Opera de 1728), es el antecedente de su canción. El compositor es Johann Christoph Pepusch y el libreto es de John Gay. Es una ópera de baladas en un prólogo y tres actos, estrenada en el Lincoln's Field de Londres, el 29 de enero de 1728. "Obra satírica del estilo ópera italiana, usando tonadas, melodías populares escocesa (Alam Raymsay) y dos francesas". Influenciada por Lope, compara rateros y prostitutas con los mejores aristócratas. La iniquidad social, flota en su ambiente.

Trama: Peachum (criminal, quien maneja a los ladrones) al revisar su contabilidad, bastante mala, decide matar a Macheath, ladrón, salteador de caminos y su cliente, quien se va casar en secreto con Polly, su hija, para así cobrar la herencia de Polly, quien lo advierte y se lo cuenta a Macheath.

Este se va a un prostíbulo, donde cuenta a las mujeres su vida, pero dos de ellas Jenny Diver y Suky Tawdry, lo entregan a Peachum. Es llevado a la cárcel de Newgate, donde Lockit es guardia y padre de Lucy, enamorada de Macheath, a quien le había propuesto matrimonio. A pesar de que Polly le dice a Lucy que es su esposa, ésta lo ayuda a escapar. Lockit desea quedarse con el dinero de la recompensa y logra su captura. Lucy decide infructuosamente envenenar a Polly. Macheath es recapturado por una delación de Diana Trapes. Polly y Lucy piden a sus padres que lo salven.

Ya para ser ejecutado, habla a las dos, cuando un narrador (un mendigo), anuncia que Macheath es indultado. Este, se queda con su esposa Polly y terminan en la celebración de su matrimonio. (Teatromusicalporjazz.com).

2) La inspiración para su canción, según Blades es esta. La opera de los tres centavos (The Three penny opera) de Bertolt Brecht, compuesta por Kurt Weill, estrenada en el Theater am Schiffbauerdamm Berlin, el 31 de Agosto de 1928.

Trama: En Londres está Macheath, criminal apodado Mack el navaja (Mack the knife), se casa con Polly Peachum, cuyo padre controla los mendigos de Londres, pide cuelguen a Macheath, a lo cual se opone Tiger Brow, jefe de policía, viejo compañero de armas de Macheath.

Con el tiempo se produce su arresto y se dispone sea colgado. Pero cuando se va a ser efectiva su condena, Macheath, logra que la Reina lo perdone y lo nombre Barón.

Musicalmente, la apertura y lamento de cierre "La balada de Mackie messer o Mack the Knife", se hace muy popular y es así como en 1990, Bobby Darin, re-

construye la partitura de Pepusch la difunde como un éxito y es la tercera influencia en Ruben Blades.

El final: ¡No se castiguen las maldades demasiado duramente pues la vida ya es bastante dura! De la habilidad de Mack the Knife se dice:

Si el diablo tiene cuernos/la serpiente cascabel/ Mackie tiene una navaja/ pero nadie la puede ver.

Su letra: oh, el tiburón nena, tiene semejantes dientes/y el los muestra, blancos, perlados/ solo una navaja de bolsillo tiene el viejo Macheat, nena, y el no la tiene a la vista/ya sabes que cuando ese tiburón muerde con su dientes/ las olas de color escarlata empiezan a desparramarse/guantes elegantes oh, usa el viejo Macheat/ pues nunca, nunca hay un rastro de color rojo/ En la vereda oh, domingo por la mañana, no sabes, hay un cuerpo sin vida/ y alguien se escapa de prisa doblando la esquina/ese podría ser nuestro sujeto, Mack el cuchillo?/ Desde un barco remolcador, rio abajo, no sabes, hay una bolsa de cemento que simplemente la deja caer/ ese cemento allí, está para que haga peso/apuesto cinco a diez a que el viejo macky volvió al pueblo/ Hablaremos de Louie Miller, que desapareció luego de sacar todo su dinero ganado con sacrificio/y ahora Macheat gasta, él, simplemente gasta como un marinero/ pudiera que nuestro sujeto haya hecho algo imprudente/ ahora Jenny Diver, oh Sukey Tawdry, mire a la señorita Lotte Legrny y Lucy Brown/ si, la línea forma a la derecha, ahora que Macky está de vuelta en el pueblo/...mira, el viejo Macky regresó.

Es el año 1978 cuando Pedro Navaja aparece en el álbum Siembra de Willie Colón, tal vez el álbum más importante en la historia de la salsa. Éxito completo, con problemas iniciales porque Fania no quería grabarlo por lo largo (7.53 minutos), desata toda una avalancha de buenas críticas para el compositor.

García Márquez, nuestro máximo escritor, “estaba completamente de acuerdo con que la música popular era capaz de producir letras y argumentos de alto contenido y nivel literario”. Por eso fue que una vez escribió, que lamentaba no haber sido el escritor de Pedro Navaja (Puede la música popular ser literatura? Rubén Blades, El Tiempo).

El escritor cubano Cabrera Infante dijo: “Pedro Navaja es de veras un logro considerable. No es una parodia de Brecht ni una copia servil de ópera de los tres cuartos. Es un verdadero homenaje al poeta alemán que prefería que su música fuera popular y su poesía subversiva (Mi música extremada. Madrid. Espasa Calpe 1996).

Es lo que le dijo Blades a Jairo Eduardo Soto Molina de la U del Atlántico: “mi música no es política, una salsa protesta... mi música es una canción urbana...

además de entrenar, educa e informa” (La historia de un hombre llamado Pedro navaja o el climax de la canción crónica).

Es una obra literaria del género narrativo. Se puede consultar análisis literario del la canción Pedro Navaja de Jorge Amaya de la U. Javeriana y la historia de un hombre llamado Pedro Navaja. Es la historia de Pedro Navaja (nótese que en inglés puede ser Blades) como se hacía llamar Pedro Barrios, una prostituta callejera conocida como Josefina Wilson que resulta ser un travesti. Un borracho que aprovecha inicialmente la situación, el ladrón, Alberto Aguacate (el salao), que roba al borracho.

Si algo mas literario queremos, debemos volver, a la entrevista que dentro del festival Premio Garcia Márquez, Medellín 2014, Blades concedió a Alberto Salcedo y donde se afirma, por ejemplo que una vez un periodista Pombo al encontrarse con Gabo, llevaba un libro sobre reglas del buen periodismo, ante lo cual éste te dijo: “bota eso, aprende periodismo oyendo a Rubén Blades”.

Es un cronista urbano, cronista de la música y hace una contracrónica, contrario al criterio de que la música, es un escape, dirigida a la planta del pie. En el artículo del Tiempo, referenciado, es donde Blades descubre el reto con García Márquez, con el cuento corto que fue canción llamado GDBD, Gente Despertando Bajo Dictaduras, del álbum Buscando América, con Los Seis del Solar pero eso es otro cuento.

Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar/ las manos siempre en los bolsillo de su gabán/ pa que no sepan en cual de ellas lleva el puñal/usa un sombrero de ala ancha de medio lao/ y zapatillas por si hay problemas salir volao/lentes oscuros pa´ que no sepan que está mirando/ y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando/ Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer/ va recorriendo la acera entera por quinta vez/ y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar/que el día está flojo y no hay clientes pa´ trabajar/ un carro pasa muy despacito por la avenida/no tiene marcas pero toos´ saben ques´ policía, hum/ Pedro Navaja las manos siempre dentro el gabán/ mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar/ Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina/ no se ve un alma está desierta toa´ la avenida/ cuando de pronto esa mujer sale del zaguán/ y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán/ mira pa´ un lado, mira pal´ otro y no ve a nadie/ y a la carrera pero sin ruido cruza la calle/ y mientras tanto en la otra acera va esa mujer/ refunfuñando pues no hizo pesos con que comer/Mientras camina, del viejo abrigo saca un revolver, esa mujer/iba a guardarlo en su cartera pa´ que no estorbe/ un treinta y ocho esmithanhueson del especial/ que carga encima pa´ que la libre de todo mal/y pedro navaja puñal en mano le fue pa´ encima/ El diente de oro iba alumbrando/ toa´ la avenida, se le hizo fácil/ mientras reía, el puñal le hundía sin compasión/ cuando de pronto sonó un disparo como un cañón/ y pedro navaja cayó en la acera, mientras veía a

esa mujer/ que revólver en mano y de muerte herida, ahí le decía/ yo que pensaba,
hoy no es mi día, estoy salá/ pero Pedro navaja, tu estás peor, no estás en na'/y
créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió, no hubo curiosos/no hubo
preguntas/ nadie lloró/ solo un borracho, con los muertos se tropezó/ cogió el re-
vólver, el puñal los pesos y se marchó/ y tropezando se fue cantando/ desafinado
el coro que aquí les traje/ y da el mensaje de canción/ Sorpresa te da la vida/ la
vida te da sorpresas, ay dios/

Algunos interpretes

Louis Armstrong-"Mack the Knife", Frank Sinatra-"Mack the Knife", Bobby Darin-"Mack the Knife", Robbie Williams-"Mack the Knife", Ruben Blades-Pedro Navaja, Fania all Stars-Pedro Navaja, Ruben Blades-Pedro Navaja/Seis del solar.

16.

**RICHIE RAY
Y BOBBIE CRUZ.
LA SALSA**

Richie Ray y Bobbie Cruz es conocido por ayudar a establecer la popularidad de la salsa en los años sesenta y setenta, en América Latina y Estados Unidos, especialmente en los países caribeños.

Ricardo Maldonado Morales, nacido el 15 de febrero de 1945 en Brooklyn, N.Y y Roberto Cruz Feliciano en Hormigueros, Puerto Rico, el 2 Febrero DE 1938, son sin duda los precursores de la salsa y los difusores con más éxito de ese ritmo que todavía nos entretiene. Se conocen en el High School of Performing Arts de Nueva York, además de ser sus madres compañeras de trabajo.

En 1955 Roberto 'Bobby' Cruz y su conjunto invitan a los hermanos Ricardo 'Richie' y Raimundo 'Ray' a ser parte del mismo como arreglista y bajista. Comparten en el ejército y al salir en 1963 luego de los Mambos Ases, donde Bobby toca la guitarra y Richie el bajo, constituyen Bobby Cruz y su Combo.

En 1964, sale oficialmente Ricardo Ray y su Orquesta, nombre que nace de la unión de los nombres de los hermanos Maldonado, Ricardo y Ray. En ese mismo año graban su primer álbum EL COMEJEN/ RICARDO RAY ARRIVES, con temas que son hits, tales como El comején, El mulato, Viva Richie Ray, Mambo jaz, Suavito, Si te contara bolero de F. Reina, entre otros. Los músicos eran: Ricardo 'Richie' (piano), Harry hall, Ray Maldonado (trompetas), Héctor Cubero (congas), Ray Cruz (timbal), Harry Rodríguez (bongos), Russell "skee" Farsworth (bajo), Chirivico Dávila, Felo Brito y Tony en los coros (Andrés Campo Uribe, herencia latina, 2009).

En 1965 graban ON THE SCENSE WITH RICARDO RAY, que tiene como éxito Yenyere y ese mismo año graban A GOZA WITH RICARDO RAY-3 DIMENSIONS, donde aparece El montuno de hoy, dedicado a Colombia.

Es en 1967 cuando graba a Colombia el tema Colombia's boogalo, basada la melodía en el tema Adiós Palma Soriano, del cubano R. Cabrera y que Benny Moré interpreta en el Lp ASÍ ES CUBA de Discuba, señalando, que la historia para la creación de Colombia's boogalo la trae Néstor Emiro Gómez Ramos para Herencia Latina. Estaba en un baile en el Hotel Taft de Nueva York, uno de los hermanos Char le pide a Richie y a Bobby, le hicieran una canción a Colombia, preguntan, cual es su capital y Char le pide incluyan el ritmo que estaban tocando y el nombre de Barranquilla. Es así como en el disco JALA JALA Y BOOGALOO, para el sello Alegre, en 1967, dan a conocer ese tema.

A Colombia vienen por primera vez en febrero de 1968, a los carnavales de Barranquilla, traídos por Fuad Saade, propietario del salón El Manara de la calle 72, con presentaciones en varios sitios de la ciudad y en la Batalla de Flores. Ya estaban el venezolano Pedro Rafael Chaparro y Adolph Anthony Cheatham (el indio

cherokee) en las trompetas.

En 1968 presentan el álbum THE STRONG ONES/SALSA Y CONTROL, del sello Alegre con los temas Pancho Cristal, Adasa, Yo soy babalú, Agalla (San Miguel), temas santeros como muchos de su discografía (ya hablaremos en otra oportunidad) que fueron parte de su fama.

Pero es en 1970, cuando en el Lp titulado AGUZATE, aparece el clásico Amparo Arrebato, que es dedicado según unos a Amparo Ramos Correa, caleña, atleta ganadora de títulos, quien encantó con su baile a los dos, en la caseta Panamericana o en La Matecaña, como antes lo había hecho con Pérez Prado, quien le propuso fuera su bailarina. El Tiempo 9 nov/66, danzando Bomba camará, el 26 de diciembre de 1969, y luego salieron a divertirse al Tropicana, y a Juanchito, tanto, que para el año siguiente para verla y estar en su compañía en la Feria, le trajeron esa joya.

Amparo Ramos, dicen otros, su cita con Richie y Bobby fue en el Club El Caborrojeño en Nueva York.

Amparo, murió el 15 de marzo de 2004 y sobre ella y su compañero de baile Telembí King o Enrique Cabezas, hay una crónica bella y muy caleña de Lucy Lorena Libreros del 20 de febrero de 2014 en El País de Cali.

Amparo Caicedo, caleña, también afirma ser la “Amparo Arrebato” y en programa de Rafael Quintero para la TV, de la Universidad del Valle, lo sustenta. Su vida tiene un aire de misterio pues se dice que estaba enredada en la droga y la prostitución.

Amparo Arrebato la llaman/siempre que la ven pasar/esa negra tiene fama de Colombia a Panamá/Amparo enreda a los hombres y los sabe controlar/ Amparo Arrebato la llaman/ la negra más popular/ Que viva Cali, Chipchape y Yumbo.

En el mismo año, pese a estar ligado con el sello Alegre, graban para UA Latino, el disco EL DIFERENTE en el cual incluyen Feria en Manizales, anunciando su pleno triunfo en todo el país. Allí está haciendo parte como vocalista Mignaluz Rosas Medina conocida como Vicky Vimary.

Es el año 1971, radicados en Puerto Rico, con una serie de versiones de su “huida” cuando para discos VAYA lanzan EL BESTIAL SONIDO DE..., responden a esas críticas de que están acabados, diciendo:

Tú que decías/ que ya no servía/ oye tu que decías/ que ya no sabías/ ahora mismito mi amigo/ yo te vengo a saludar/.

Trompetas de Ismael “cocolía” Rodríguez e Ismael “maelo” Rodríguez, congas de José “mamengue” Hidalgo, timbales de Charlie “el pirata” Cotto y coros de Miky Vimarís (Fausto Pérez Villareal.6 octubre 2014), El Universal. 26 de octubre del 2014.

“escucha, escucha/ oye sonar las trompetas/ oye los cueros sonar/ Ricardo viene de frente/ con su sonido bestial/ hey que viene richie, viene virao/ como bestia/ tocando un tumbao”

En 1987, para el sello VAYA, presenta en el disco LOS INCONFUNDIBLES, el tema Para ti Colombia. Igualmente en el 2014 dentro del disco SALSA SIN LIMITES, Bobby Cruz, con piano de Richie Ray lanza como salsa el tema Por ti, bambuco del boyacense José Ricardo Bautista Pamplona.

Para Cali, la música de Richie Ray y Bobby Cruz, traspasó los linderos del acetato. Es así como en 1977, el escritor Andrés Caicedo, con el título de “Que viva la música”, alegoría en homenaje a la música vernácula, que canta sentimientos sinceros del corazón, que hizo Ray Barretto, presenta la novela citada, dentro de la cual la música de los mencionados autores es parte fundamental de la misma, y a través de su trama, se hacen menciones destacadas de la música que fuera inspiración para bailar de manera particular y admirada de los caleños.

En dicha novela se dice: “El pueblo de Cali rechaza a Los Graduados, Los Hispanos y demás cultores del “sonido paisa” hecho a medida de la burguesía, de su vulgaridad... RICHIE RAY NOS HACE FALTA!”

Algunas canciones

El montuno de hoy, Colombia’s Boogaloo, Amparo Arrebato, Feria en Manizales, Para ti Colombia, Por ti Colombia, Aguzate, Sonido bestial, Yenyere, El jala jala, La zafra, Bomba camará, El diferente, Agallu.

17.

**WILLIE COLÓN.
GUAPEA WILLIE!**

William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950, en el barrio Bronx de la ciudad de Nueva York. De ascendencia puertorriqueña, desde niño se dedica a la música, estudiando trompeta y clarinete.

Teniendo 14 años, llevado por su admiración por Mon Rivera, se dedica al trombón, grabando su primer disco llamado EL MALO en 1967, en el sello FANIA, logrando antes, grabar en 45 rpm con la orquesta La Dinámica, en Alegre Records y Futura Records: Fuego al barrio y Se baila mejor, para el sello Alegre Records y Futura Records, y Tú no tienes compasión y Por tu amor, para el sello Melódicos, que habían quebrado, ante lo cual el ingeniero de sonido Irv Greenbaum le lleva el 'master' del disco a Jerry Masucci, quien contrata a Willie, poniendo como condición, cambiar el cantante Tony Vásquez y traer uno nuevo que fue Héctor Juan Pérez, quien primero se negó, diciendo Willie, que tal vez fue porque no le ofrecieron entrar a la orquesta, sino solo grabar el disco, sin embargo, más tarde aceptó (Wikipedia).

El disco EL MALO contiene: Jazzy, Willie Baby, Borinquen, Willie Whapper, El malo, Skinny papa, Chonqui, Quimbombó. Héctor Lavoe cantaba Borinquen y El Malo.

Para 1968, graba THE HUSTLER, (EL BUSCON) en Fania, el cual contiene The Hustler, Que lío, Montero (un jalajala), Se acaba este mundo, Guajirón, Eso se baila así y Havana. Héctor Lavoe es importantísimo, cantando en español, lo cual atrae más público. En la banda, como pianista estaba Mark 'markolino' Dimon de fama en la salsa posteriormente y Niky Marrero en los timbales.

En 1969 GUISANDO (Doing a Job), tercer Fania con Héctor Lavoe, siendo sus temas: Guisando, No me den candela, El titán, Oiga señor, I wish I had a watermelon, Te están buscando de Mark Dimond, tal vez el más sonado y Se baila mejor.

Ya se acercan a la Salsa. En 1971, es el lanzamiento de LA COSA NOSTRA, donde se destaca: Che che colé, inspirado en un juego infantil africano, No me llores más, Ausencia (del cual alguien contó cuantas veces se dice la palabra "ausencia"), Te conozco Juana Peña, Sonero mayor, Tú no puedes conmigo. Al piano está Kent Gómez. Excepcional álbum, que sigue a LA GRAN FUGA (THE BIGBREAK), que se lanzó en 1970 con acogida total, que contenía Ghana'E, Pa Colombia, No cambiaré, Sigue feliz, Barrunto

de Tito Curet Alonso, Abuelita, Panameña y Canción para mi suegra. Al piano el profesor Joe Torres. Es un clásico de la Salsa.

Sigue ASALTO NAVIDEÑO I, en 1971. Una manera de decir como son las fiestas navideñas de amigos y vecinos, en nuestros pueblos. Muy salsero y alegre, contiene: Introducción, Canto a Borinquen de Flor Morales R, Poupurrit navideño, Traigo la salsa, Aires de navidad, La murga (‘superhit’ no propiamente de navidad, ni puertorriqueño), Esta navidad y Vive tu vida contento. Con Joe Torre al piano, aparece Yomo Toro, en el cuatro puertorriqueño y Jhonny Pacheco, en la percusión.

El disco EL JUICIO, en 1972, contiene, Ah-ah-oh ho, Piraña de Tite Curet, Seguiré sin ti (hermoso bolero), Timbalero, Aguanile, que trae a la casa, a la madre africana, con este llamado, introducción Afro-Cubana de la Regla de Ocha a los Dioses (Fania.com). Es parte del toque para el Orisha Ogun: Aguanile mai mai, es alabar a los orishas yorubas, es limpieza total y espiritual, con sonido en la sagrada religión africana. Aguan (limpieza) ile (casas), mai mai (ache, bendiciones, protección), Soñando despierto (una premonición, cuál es la muerte de la suegra de Lavoe), Si la ves, Pan y agua. Joe Torres al piano, en los coros Justo Betancourt y Jhonny Pacheco.

1972. CRIMEN PAYS, que contiene grabaciones de éxitos entre los años 60’ y 70’. Una recopilación.

LO MATO (SI NO COMPRA ESTE LP), fue lanzado en 1973. Allí aparecen grandes temas de Colón-Lavoe como Calle luna calle sol, Todo tiene su final (salsa y dolor), El día de mi suerte, Guajira ven, La María, Vo so y Junio 73. Con Yhonny Pacheco, Justo Betancourt en coros, Joe Torres al piano, Milton Cardona en las congas y José Mangual Jr. en el bongó.

1973. ASALTO NAVIDEÑO VOL II, con “la banda” de recordación y sin éxito alguno, solo destacando la presencia de Yomo Toro.

1975. SE CHAVO EL VECINDARIO con Mon Rivera, en el sello VAYA. Con Pena de amor, Baila mi bomba, Mosaico N° 1, Se te quemó la casa. Es un clásico de bomba y plena, glorias de Puerto Rico.

1975 THE GOD, THE BAD, THE UGLYY, donde aparece Rubén Blades, empezando una gran época para ambos. En el disco Willie debuta cantando Cua, cua,ra cua cue y Guaracha, para mí una de las grandes interpre-

taciones, donde al decir “yo te perdono, pase lo que pase, tú no sabes lo que haces, yo te perdono, la culpa es mía por vivir en un engaño”, hay una entrega de amor.

Héctor hace dos temas y Rubén canta de su autoría El cazanguero, donde narra lo ocurrido en la isla prisión de Coiba, donde realiza prácticas de Derecho, contando cómo se espanta a los pájaros (cazanga) para que no hagan daño en los cultivos (gritan, hacen ruido, para espantar las aves).

Allí termina su unión como cantante con Lavoe, pero le produce tres discos. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Fue lo mejor de ‘La Voz’: LA VOZ 1975, DE TI DEPENDE 1976 y COMEDIA 1978.

En 1977, lanza EL BAQUINE DE ANGELITOS NEGROS con base en el poema de Andrés Eloy Blanco y la costumbre originaria de Africa occidental, de la costa de Nigeria, recogida por los negros de las islas caribeñas, como ceremonia religiosa que celebra la alegre partida de un infante (Doris Melo Mendoza. Dorisan´s Blog agosto 19, 2013.). A pesar de lo bueno de la producción y el sonido saxo, flauta, trompetas y violines, no pasa nada en sus ventas.

El mismo año lanza con Celia Cruz ONLY, THE COULD HAVE MADE THIS ÁLBUM, de relevancia, donde Usted abusó de los brasileros Antonio Carlos y Jocañi, se convirtió en su símbolo.

Colón presenta en 1977 a Rubén Blades en el álbum METIENDO MANO, con temas de Rubén tales como Pablo Pueblo, Según el color, La maleta y de otros autores, con Me recordarás, Plantación adentro de Tite Curet: Camilo Manrique falleció/ por golpes que daba el mayoral/ y fue sepultado sin llorar;Ja! Una cruz de palo nada más/... y el médico de turno dijo así/ muerte por causa natural/, La mora, Lluvia de tu cielo (bellísimo tema), Fue varón y Pueblo. Comienza la Salsa con sentido social, que es como dijo Rubén, para algo más que los zapatos. Al piano Sony Bravo.

En 1978, el clásico de la Salsa y de gran venta pese a los pronósticos. SIEMBRA, con Plástico, Buscando guayabas (recordando a Gabo), Pedro Nava-ja, María Lionza, Ojos, Díme y Siembra, los cuales todos llegaron a un gran nivel y todavía suenan, se oyen y se bailan como recién salidos.

También, una recopilación de éxitos en la voz de Héctor Lavoe. En 1979

SOLO; 1980 CON CELIA y EL DOBLE PODER con Ismael Miranda.

1981. FANTASMAS, en medio de los problemas por su hermana muerta trágicamente, trae temas de Chico Buarque, Oh que serás, Mi sueño (Martinho da Vila), Celos, Amor verdadero (su éxito) de Eddy Grant de Plaiseanee, Guyana, Toma mis manos. Superó en ventas a SIEMBRA, luego de seis meses sin vender nada, medio millón de discos en Venezuela, cuatro millones en Estados Unidos (la hora faniática-José Arteaga), disco de platino en ventas.

1981. CANCION DEL SOLAR DE LOS ABURRIDOS (SONGS FROM THE TENEMENTS OF THE BORED), con Tiburón (el disco que más problemas le haya causado a Blades, por su explícita referencia al imperio invasor, Te están buscando, Madame Kalalú (famosa adivina), El telefonito, Ligia Elena: Ligia elena la candida niña de la sociedad/se ha fugado con un trompetista de la vecindad/ el padre la busca afanosamente/ y lo está comentando toda la gente/ y la madre pregunta angustiada/ en donde estará? y Deja.

1982. LAST FIGHT, es la última de la llave Colón-Blades, quienes se separan, con una interrupción en el 2003, para el 25 aniversario de SIEMBRA, en Hiram Bithorn Stadium de Puerto Rico con 27.000 fanáticos. En 1980 produce Willie para el sello Fania, este álbum de Blades. Solo diremos que es Focila folclore de ciudad latinoamericana.

En 1983, música de una película de Héctor Lavoe, sale VIGILANTE, con temas como Triste y vacía y Juanito alimaña.

En 1984, TIEMPO DE MATAR y luego en 1989 TOP SECRETS, Así es la vida, Primera noche de amor, Cuando fuiste mujer de Héctor Garrido, Junto a ti, Nunca se acaba Asia, Martha y su éxito El gran varón de Omar Alfano, panameño, sobre el sida, con Marcius Persiani al piano y una lección de vida para don Andrés, con su hijo Simón, quien termina siendo el enfermo de la cama 10:

En la sala de un hospital/ de una extraña enfermedad murió Simón/ Es el verano del 86/ al enfermo de la cama 10 nadie lloró/Simón ...hay que tener compasión, basta ya de moraleja/ el que esté libre de pecado que tire la primera piedra...”.

1993. HECHO EN PUERTO RICO para el sello Sony, donde se impone Idilio:

Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía/ más me destruye la incertidumbre que estoy pasando/ y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría/ y se me agota ya la paciencia por ti esperando ...Que a besos yo te levante al rayar el día (el día nos sorprenda corazón)/ y que el idilio perdure siempre al llegar la noche(la noche sea solo de los dos) y cuando venga la aurora llena de goce/ 8juntos solo tu y yo), se fundan en una sola tu alma y la mía).

Canta en segunda voz el primo Angel 'Cucco' Peña. Sergio Santana dice: "la versión original de Idilio del compositor puertorriqueño Tite Curet, lo grabó Davilita (Pedro Ortiz Dávila) en los años 30". (Davilita y la música de Titi Amadeo Curet volumen 3, discos Hit. Surco 11).

Existe otra versión de 1977 del cubano Estanislao 'laito' Sureta. Trae como importante el tema Cueste lo que cueste.

Más adelante en 1985, se lanza el CD TRAS LA TORMENTA de Willie y Rubén, pero sin su contacto físico durante la grabación, pues solo es la magia de la electrónica, al grabar cada uno por aparte y luego acoplarlos en la grabación. Como éxito aparte del que titula el CD, está Talento de televisión, de Amilcar Boscán.

Algunas canciones e interpretaciones

Idilio, Idilio-'laito' Sureta, Idilio-Davilita, Usted abusó-con Celia Cruz, Che che colé-con Héctor Lavoe, Guaracha, El gran varón, Amor verdadero, Gitana, Talento de televisión, Plantación adentro-con Rubén Blades, Qué será, Aguanilé-con Hector Lavoe, Ausencia-con Héctor Lavoe, Canto a Borinquen-con Héctor Lavoe, El día de mi suerte-con Héctor Lavoe, Sin poder hablar,

Calle luna calle sol-con Héctor Lavoe, Para los viejitos, Mosaico #1-con Mon Rivera, Lluvia de tu cielo-con Rubén Blades.

18.

**WILLIE COLÓN.
LA BUSQUEDA DEL AMOR**

Cuando Willie Colón, pasó a ser el cantante solista de su propia orquesta, se presentaron algunos eventos que dieron a conocer su parte romántica, enmarcada en situaciones de admiración por la mujer, la contemplación de quien ama, pero no se lo da a conocer a su amada, a la terminación triste de un amor y al rompimiento con la amada, argumentando que esa persona le dio motivo para alejarse.

El primero, la admiración a una mujer y toda una cadena de sentimientos que conlleva esa situación, tiene como su gran ejemplo en Gitana, que hace parte de su álbum TIEMPO PARA MATAR con el cual sale del sello Fania, en 1984.

Quien no ha soñado con una mujer gitana? Para algunos, en la búsqueda del futuro, a través de la lectura de la mano, como veíamos, siendo niño, en las calles de Cúcuta, de los finales del 50 y primeros del 60 o imaginando un apasionado amor, distinto al realizado con una mujer diferente?

Ese misterioso y hermoso mundo de las gitanas, permitió a Gabriel García Márquez, hacer varias referencias en Cien Años de Soledad que traemos a colación:

”Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarraigados plantaban su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán” (Cien Años de Soledad. Edición conmemorativa. Real Academia Española. 2007 pág. 9).

Fascinante y mágico:

“cuando volvieron los gitanos, Ursula había predispuesto contra ellos toda la población. Pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recogieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos, músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los niaciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de un centavo vieron a un Melquíades juvenil, repuesto, desarraigado, con una dentadura nueva y radiante... el pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades, se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías y se los mostró al público por un instante (Ob. Cit. Pág. 16).

Más adelante continúa:

“En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano” (Ob. Cit. Pág. 10)“. Era el comienzo de que “Un buen día llegaron al pueblo unas caravanas de gitanos ofreciendo todos los productos nuevos y con cualidades mágicas a la gente que los

veía asombrados por como con un simple trozo de metal atraían hacia si todas las cosas de fierro de las casas (Cien Años de Soledad. Edición conmemorativa. Real Academia Española. 2007)“.

Pero el amor, también, como sueño, se realiza cuando:

“José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. Una mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. Muchacho-exclamó-que Dios te la conserve”... Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo. Pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía admirables (Ob. Cit. Págs. 44 y 45).

Ejemplo, de lo anterior, es también la creación de Rubén Blades, de ¡Parao!, cuya idea según lo dice, Blades, surgió de mi lectura del libro *Bury Me Standing* de Isabel Fonseca, una crónica de la desesperada situación de los gitanos en Europa Oriental, y de la persecución que han sufrido desde el siglo XV.

Por si un día me muero/ y tu lees este papel/ que sepas lo mucho que te quiero/
aunque no te vuelva a ver/ gitana, gitana/ gitana, gitana/ tu pelo, tu pelo/ tu cara,
tu cara/ se que nunca fuiste mía/ ni lo has sido, ni lo eres/ pero de mi corazón/ un
pedacito tu tienes/ tu tienes, tu tienes, tu tienes, tu tienes/gitana, gitana, gitana,
gitana/tu pelo, tu pelo/ tu cara tu cara/ porque sabes que te quiero/ no trates de
alabarme tú/.

Decía Heráclito de Efeso, (David Figueroa González, davidifigs.wordpress.com 12 diciembre/2012): “para las almas es muerte llegar a ser agua, para el agua es muerte llegar a ser tierra y de la tierra nace el agua, del agua el alma.

Pues lo mismo que te quiero/ soy capaz hasta de odiarte yo/ y tengo celos del viento porque acaricia tu piel/ de la Luna que miras/ del sol porque te calienta/ yo tengo celos del agua/ y del peñecito que a ti te peina/ Y por los celos, los celos, los celos, los celos/ a mí el corazón me arde, me arde/ las palabras son de aire y van al aire/ mis lágrimas son agua y van al mar/ cuando un amor se muere/ sabes chiquita a dónde vas/ sabes chiquilla a donde va/ sin mirarte, yo te miro/ sin sentirte yo te siento/ sin hablarte yo te hablo/ sin quererte yo te quiero/ la nota es, porque es imposible seguir viviendo esta agonía/ quiero que sepas lo que yo siento/ aunque nunca podrás mía.

Cita Figueroa González, que en el libro *Rimas y Leyendas* de Gustavo Adolfo Bécquer, se encuentra un pensamiento, bastante cercano al manifestado por Colón,

en la canción, cuando señala:

“Los suspiros son aires y van al aire/ las lágrimas son agua y van al mar/ dime mujer cuando el amor se olvida, sabes tú, adonde va?”. Sin mirarte yo te miro/ sin sentirte yo te siento/ sin hablarte, yo te hablo/ sin quererte, yo te quiero/ las manos se me sudan, el pecho me palpitaba/ loco enamorado/ y tu nunca sabías nada/ sin mirarte/ sin sentirte yo te siento/ sin hablarte yo te hablo/sin quererte yo te quiero/ bien se que tu, yo se bien que tu, yo sé bien que ti/ ni te has dado cuenta de este muchacho/ al que madrugá dios le ayuda.

Y los celos, ese sentimiento que dicen, no debemos sentir los humanos, pero quien no lo ha padecido. Tengo celos del viento, porque acaricia tu piel, de la Luna que miras, del Sol, porque te calienta, del agua y del peinecito que a ti te peina.

Recordemos entonces, la novela de Prosper Mérimée, sobre Carmen, y la hermosa pieza musical de Bizet, monumento a los celos, por no hablar de Shakespeare.

Quien ama sin ser correspondido, que conflicto..., y eso espero, porque me paso toda la noche por ti desvelo / sin mirarte yo te miro/sin sentirte yo te siento/ sin hablarte yo te hablo/ sin quererte, yo te quiero/ solo, solo para ti seré, yo soy, solo para ti seré/ espero con la esperanza/ que algún día me / puedas ver/ sin mirarte yo te miro/ sin sentirte yo te siento/ sin hablarte yo te hablo/ sin quererte yo te quiero/ las palabras van al aire/ las lágrimas al mar/ pero el amor cuando muere, dime nena a donde va/ dime Gitana.

Esa hermosa muestra de una de las facetas del humano, para algunos es obra de José Manuel Ortega ‘manzanita’, precursor del nuevo flamenco, ya fallecido, pero, si eso es cierto, la versión de Willie Colón es inmensa.

A propósito, los invito a oír la interpretación que hizo en Caracas en 1998, con una sin par introducción de Bobby Franceskyni.

Sin poderte hablar. Esta composición de Willie Colón con arreglo de Héctor Garrido hace parte del álbum SOLO, es el primero que lo presenta como cantante solista, y es del sello Fania del año 1979.

Por qué razón no podía hablar? Era amor hacia persona comprometida? O quizás, la timidez, lo impedía? O que otra razón existía? Al texto, se entrecruzan ciertas frases, que parecieran ser las que no podía decir.

Sé que no debo decir/ lo que dicta mi emoción/ siento que gustas de mi/ y no se por cual razón/ los celos me están matando/ quiero estar cerca de ti/ y mi amor te está esperando/ yo te quiero hacer feliz/ ay, ay ay,/ quisiera decirte tantas cosas... pero ya se que la vida es así/ cuando tú me estás mirando, cuánto tiempo va pa-

sando/ y yo sin poderte hablar/ se que no debo decir/ lo que dicta mi emoción/
siento que gustas de mi/ y no se por cual razón/ los celos me están matando/ quie-
ro estar cerca de ti y mi amor te está esperando/ yo te quiero hacer feliz/ ay, ay, ay
si pudiera decirte solamente una palabra...mía serás/ cuanto tiempo va pasando
y yo sin poderte hablar, ay, ay, ay/quédate...sentada donde estás/ hasta el fin como
si nada/ a tu lado tu control/ podrá notar nuestras miradas/ Ud me desespera y no
puedo controlarme/ daría la vida entera por poder besarte.. pero tan solo puedo
mirarte/ que mala suerte la mía...si yo pudiera hablarte/ te diría lo que siento...
tu serías mi amante/ daría la vida entera por poder besarte/ en un cuarto lleno
de gente/ un corazón agonizaba/ sabiendo que nunca jamás/ podría lograr lo que
esperaba sin poder mirar atrás.

Cueste o que cueste. Esta es la experiencia de un buen amor con triste final. Hace parte del disco HECHO EN PUERTO RICO de 1993.

Cuanto me cuesta dejarte...hoy que se cumple la historia/ dicen que voy a ol-
vidarte, yo se que olvidarte es mi derrota/ para olvidarte requiero perder todas
mis memorias/ y comenzar desde cero a respirar el aire que te sobra/ Un adiós
sin mirar atrás/ es lo que queda de los dos, para volver a comenzar/ a estar sin ti
amor/ sin mirar atrás/ cueste lo que cueste/ y cuanto me cuesta dejarte/ pensando
en el precio exacto que debo pagar por dejarte/creo que pago la vida y no me al-
canza aún para olvidarte/ para olvidarte requiero nunca haberte conocido/ como
me cuesta el destierro al que te arrojo a morir, cariño mio/ un adiós sin mirar
atrás es lo que queda de los dos/ para volver a comenzar/ A estar sin ti, amor/ sin
mirar atrás/ cueste lo que cueste/ y cuanto me cuesta dejarte...cuanto me cuesta/
Me paso las noches pensando si fue amor o fantasia entre tu y yo/ para olvidarte
requiero empezar de cero/ pasará la cuenta al corazón, que es el que manda en
cuestión de amor/ porque uno busca lleno de esperanzas/ el amor que nunca ten-
drá/ y seguiré y seguiré/ y seguiré mi camino/ sin mirar atrás.

Me das motivo. Este tema hace parte del álbum CRIOLLO del sello RCA Records, del año 1984. Cuando o por qué razón uno debe considerar, la terminación de una relación amorosa? Veamos:

A veces uno se sienta y queda pensando/ que si está siendo amado/ si está siendo
amado/ y cree que ha encontrado todo lo que la vida puede ofrecer/ Encima de
esto, la gente construye sus sueños/ sus hermosos castillos y cran un mundo de
encanto donde todo es bello/ pfff de repente llega la realidad y todo se echa a per-
der, todo se echa a perder/Me das motivo, para irme ahora, lo que vengo ahora,
de ti perder/ Mi motivo/ será en adelante, buscar algo/ que hacer/ estoy viendo
ahora que no hay sentido/ seguir contigo, mejor así/ En esta hora cualquiera llora,
es demasiado paria mi/ tenía que se así, todo bien cada uno por su lado, la vida
sigue/ espero que seas feliz en tu nuevo camino/ seguir contigo no tiene sentido,
es mejor así/ Me da motivo, el juego tuyo y ahora huyo para no sufrir.

Idilio. Hace parte del CD, HECHO EN PUERTO RICO de 1993, con Angel 'Cuc-co' Peña en la segunda voz. Es una de las mas consagradas interpretaciones de Colón, donde uno siente, esa angustia por querer un amor cuando la vida se va acortando por los años y quiere gozar de esa pasión hasta que llegue el fin de los días y la alegría por recibir la aurora en un abrazo de amor. Laito Sureda la cantaba con la Sonora Matancera por los años 50 dicen los entendidos, y en la década del noventa, grabó Idilio acreditada por el mismo Willie a Alonso 'Titi' Curet al decir: Idilo del compositor puestorriqueño Alberto amadeo rivera, titi amadeo. La primera vez que yo la escuché era por el antante favorito de mi abuelita que me crió." (América Salsa)

Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía/ mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando/es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría/ y se me agota ya la paciencia por ti esperando/ que a besos yo te levante al rayar el día/ y que el idilio perdure siempre al llegar la noche/ / y cuando venga la aurora llena de goce/ se fundan en una sola, tu alma y la mía/ Que a besos yo te levante al rayar el día/ que el sol, el día nos sorprenda corazón/ y que el idilio perdure siempre al llegar la noche/ la noche sea tan solo de los dos/ y cuando venga la aurora llena de goce/ juntos solo tú y yo/ se fundan en una sola tu alma y la mía/ soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio y verás lo lindo que es el amor/ cuando se quiere de verdad no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos/ yo esperaría cien años si fuera tal condición/ pero el tiempo va volando / ven y calma mi pasión/ y así muy juntos/ volver a sentir que se funden tu alma y la mía/ en un abrazo, un idilio de amor.

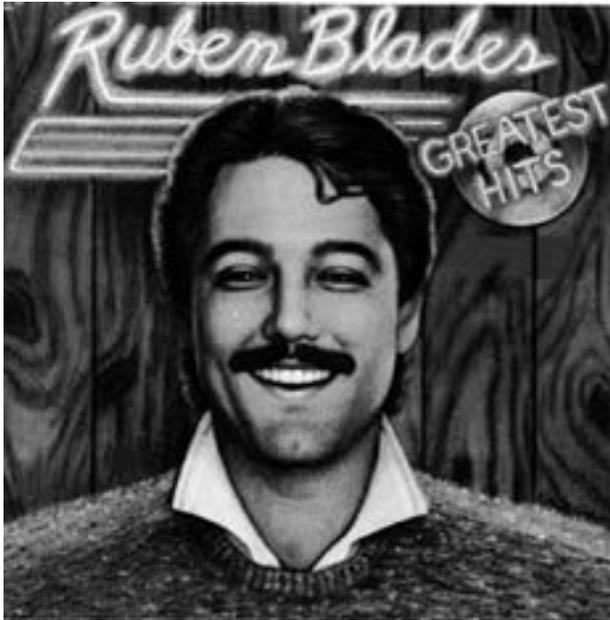
Algunas canciones

Gitana, Idilio, Me das motivo, Sin poderte hablar, Cueste lo que cueste, Amor verdadero.

19.

**RUBEN BLADES.
SALSA DESCRIPTIVA**

Rubén Blades Bellido de Luna, nació el 16 de julio de 1948, en ciudad de Panamá, en el barrio San Felipe. Su padre Rubén Blades Bosques, percusionista y su madre la cubana Anoland Bellido de Luna, quien tocaba piano. Su abuela Ema Blades Bosques, colombiana y su abuelo paterno era de la isla de Santa Lucía, antigua colonia británica.

Sin tener en cuenta el tiempo, vamos a hablar de sus éxitos:

El cantante. 1978 en el álbum COMEDIA de Héctor Lavoe, luego en 1987 en DOBLE FILO. RUBEN BLADES. Este tema, composición de Blades, le fue pedido por Willie Colón, Masucci y Pacheco para que lo interpretara Héctor Lavoe, ante una baja de su popularidad y de su comportamiento.

Pero, quien más influyó fue Paula Campell, su compañera en ese momento, quien en “Who is Paula C., parte 5, cuenta cómo le había dicho a Rubén, que su cantante favorito era Héctor, lo cual recordó al momento de petición de la canción.

Fue un éxito extraordinario, y pensar que el autor quería cantarlo, o según otros, darlo a Cheo Feliciano, su ídolo, narrando ese contraste de aquel a quien piden, sin preguntar como está su alma y corazón, canciones para diversión del público.

Nunca se quejó Rubén de esa entrega, la cual, valga decirlo, se escucha perfecto con La Voz:

”Yo soy el cantante/que hoy han venido a escuchar/lo mejor de mi repertorio/a ustedes voy a brindar/y canto a la vida/de risas y penas/de momentos malos/y de cosas buenas/vinieron a divertirse/y pagaron en la puerta/ no hay tiempo para la tristeza/Vamos cantante comienza/Y sigo mi vida/con risas y penas/con ratos amargos/y con cosas buenas/Y nadie pregunta si sufro si lloro/si tengo una pena/que hiera muy hondo/.

Concluyo, recomendando una versión del grupo cubano Asere, la cual para mi gusto es bella, con bastante sabor a son de mi Cuba.

Juana Mayo. ANTECEDENTE.1988. Elecktra Records. ”La veterana de la espera, que ríe por fuera mientras otros compran su felicidad en un jardín de soledad” recuerda Laprensasalsera.com, de esta canción, la cual, narra una dolorosa vida de quien ejerce como profesión, la prostitución.

Juana Mayo, ave de la madrugada, de tristeza disfrazada con perfumes y carmín/Juana Mayo, peregrina de la acera, veterana de la espera, callejera flor de amor/en sus noches de hombre en hombre vas pasando, desesperada buscando, su razón para vivir/ríe por fuera y por dentro está llorando, pues lo que ella está buscando, no lo vas a encontrar así”.

Luego le pregunta a los hombres, según Frank Izquierdo en *aceraizquierda.wordpress.com*:

Juana Mayo, dime varón, si tu te acuerdas de ella/de ella, la que recibió tu primera pasión, en un cuarto barateri de una anónima pensión/Juana Mayo, dime varón, si te acuerdas de ella/en tus noches de estudiante ella fue tu profesora, pero hoy otra es la señora”.

Caina. ESCENAS.Elecktra Records.1985. Poco se había referido Blades a la droga, pero de este tema, José Arteaga, en la hora faniática afirma: “Sin duda la más descriptiva de todas las composiciones que ha hecho la Salsa en torno a la droga”, lo hace en forma precisa.

En comienzo hay una parodia de “I get a Kick out of you” de Cole Porte, en 1934, a la cual en 1936 se le cambió la primera estrofa por “Some get a kick from cocain”, remarca el colombiano Arteaga.

“Te agita y te enreda, pecadora/después que abraza, te devora/No se puede querer a la Caída/Tú crees que la tienes controlada/pero tu sin ella, eres nada/No se puede querer a la Caina/No se puede creer en la Caina/Botando la vida por la nariz/corriendo la base eternamente y viviendo pá morir/en el aeropuerto de Miami/los perros comienzan a ladrar desde que bajas del avión, si te conocen ya.

Plástico. SIEMBRA. WILLIE COLON & RUBEN BLADES.1978. Fania Records. Como se había dicho, es el álbum mas vendido en la Salsa, con éxito no superado en la historia de ese ritmo. Señala Latin Beat Magazine, de diciembre del 2008, comienza, con estilo disco para narrar las apariencias ficticias del ‘jet set’, la discoteca, la obsesión de imitar la vestimenta de Paris, el bolsillo lleno de dinero, así no se tenga para pagarla, recuerda Richie Vera, en la revista antes citada.

Contiene un llamado, vigente para el momento actual, a las naciones lati-

noamericanas para lograr el sueño de Bolívar de juntarse en una sola raza .En Puerto Rico se celebró el aniversario 25 del LP, con presentación de Willie Colón y Rubén, luego de lo cual hasta hace poco tiempo, las disputas judiciales y el distanciamiento entre ellos, llegó a niveles increíbles.

Antes, el 22 de marzo de 1980, interpretaron los éxitos, en el Capitol Theatre de Nueva Jersey, del cual en el 2010, se encontraron las cintas con la grabación del concierto y fue publicado posteriormente incluyendo en el mismo a Pablo Pueblo y Plantación adentro.

Damos un salto en el tiempo, para ocuparnos de tres discos, que salieron por compra en internet. CANCIONES DEL SUBDESARROLLO. 2009. Allí Blades tocó maracas, bongó, campana, tres cubano, guitarra acústica con cuerdas de metal, grabó la voz y todos los coros. Walter Flórez, flauta travesa, cajón peruano, percusión menor, bajo y percusión.

Fue grabado en Los Angeles (salsa clásica. com).contiene: Las calles, País portátil, El tartamudo, El reto, Olaya, Segunda del noveno, Bendición, Moriré, Símbolo, himno de los olvidados. Sus éxitos: País Portátil y Bendición.

Se vende un país portátil/ con su autoestima en el suelo/ con un enorme complejo/ que lo hace antinacional/ Es un lugar sin memoria/ donde ya nada sorprende/vive el crimen indultado/ o a un charlatán presidente/ se vende un país portátil/se ofrece un país portátil/ se alquila un país portátil/ se empeña un país portátil/parado un país portátil/ con héroes falsificados/ ideales hipotecados/y total mediocridad/ oferta un país portátil/domesticado en engaños/ se garantiza por años la ausencia de honestidad/ se vende un país portátil/ que castiga al que es honrado/ y a un pueblo autocondenado/ por no aceptar la verdad”.

RUBEN BLADES Y SON DE PANAMA con Roberto Delgado. Con este disco obtiene Grammy Latino 2015. Mejor álbum de Salsa y 2016 Best Tropical Latin Album. Premio Grammy 2016.

Tiene Las calles, Vino añejo (Roberto Cedeño), que hacía parte de “La rosa de los vientos”. Parrhesia, que es el reconocimiento de la verdad como un deber moral, aunque produzca consecuencias no deseadas a quien lo diga. Es preferir la verdad a la falsedad (Rubén Blades.com).

Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros, quiebran al que no

se resiste local o sea extranjero/ ay la paciencia no existe con los que son majaderos, cada víctima es culpable, si cayó por traiciones...Son páginas estas calles que se cogen con los años/ escritas en un idioma que no entienden los extraños/ nacimos de muchas madres pero aquí solo hay hermanos/ en mis callele/ la vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano...”.

SALSA BIG BAND. Con la orquesta de Roberto Delgado 2017. Cumple un sueño Rubén, de oírse a estilo de las grandes Big Band de otras épocas. Contiene: Arayué, que ya la había estrenado con Ray Barreto en 1980, en el disco GIANT FORCÉ, No perdona, La marea, El pescador, todas de Rubén, resaltando esta última que hacía parte del álbum que en sus inicios, hizo con Pete Rodríguez. Trae también, No te importe saber (Rene Touzet) y Como un huracán.

Como dijimos, son producto de la rebeldía y lucha que emprendió hace años Rubén contra las disqueras, que se quedan con el producto del trabajo de los artistas.

Algunas canciones

El cantante, Juana mayo, Plástico, Paula C, País portátil, Bendición, El Vino añejo, Me recordarás, El tartamudo, Bendición, Arayué, Las calles, La murga de Panamá, Eres mi canción (Oswaldo Ayala), Ojos de perro azul, Símbolo, Hipocresía, Sebastián.

20.

**HECTOR LAVOE.
EL CANTANTE
DE LOS CANTANTES**

Nacido el 30 de septiembre de 1946, en el barrio Machuelito en Ponce, Puerto Rico, Héctor Juan Pérez Martínez, como era su nombre. Hijo de Francisca “panchita” Martínez y Luis Pérez.

Su vida fue llena de tragedias: su madre murió cuando tan solo tenía 4 años, en 1949, su hermano murió en accidente de tránsito, el asesinato de su suegra y en 1988, a la muerte de su hijo, se lanza desde el 9º piso de un hotel.

En el año 1951, empezaba a cantar imitando a Chuíto el de Bayamón y luego a Odilio González y a Daniel Santos (Noflytribe:la verdadera historia de Lavoe).

Para 1956 toma clases de saxofón y trombón en la escuela de música Juan Morel Campos, donde conoce a Pappo Lucas.

El 3 de mayo de 1963, pese a la oposición de su padre, se va para Nueva York, donde reside una hermana. Llevaba un par de maracas de cuero, hechas a mano por el caraqueño Carlos ‘pan con queso’ Landaeta, del Sonero clásico del Caribe, las cuales había recibido de Carlín Rodríguez, cantante venezolano (El cantante de los cantantes. Donisio Rodríguez. BABAB.com).

Al año siguiente trabaja con la orquesta New Yorker y en los coros de Kako Bastar. Luego va a la orquesta de Willie Colón con la trayectoria que ya narramos en anterior artículo.

En 1967 conoce a Carmen Castro, madre de su primer hijo y Nilda “puchy” Román, madre de su segundo hijo, José Alberto Pérez.

Para 1973, Willie Colón le deja su banda a Lavoe, le apoya y le produce una serie de discos, que son importantes en la historia de la salsa. La adicción a las drogas y al alcohol le merma lamentablemente su popularidad, tanto así que en 1988, luego de la suspensión de un concierto en Bayamón, por falta de público, Lavoe se lanza desde el 9 piso del Hotel Regency, en la avenida Condado de Bayamón, Puerto Rico.

En 1975, Colón le produce el álbum LA VOZ con éxitos como El todopoderoso, Un amor de la calle de Orlando Brito, Rompe Saraguey con un piano único de Mark Dimond, sobre las yerbas curanderas de Cuba y Mi gente de las oídas por todos los salsómanos.

En 1976, también por Willie, le produce DE TI DEPENDE. Que fuera cantado antes por Felipe Pirela, conteniendo sobre todo a Vamos a reír un poco, Periódico de ayer de Tito Curet Alonso, Hacha y machete, Mentira.

Tu amor es un periódico de ayer/ que nadie más procura ya leer/sensacional

cuando salió en la madrugada/ a mediodía ya noticia confirmada/ y en la tarde materia olvidada/ fue titular que alcanzó página entera/ por eso ya te conocen donde quiera/ Tu nombre ha sido un recorte que guardé/ y en el álbum del olvido ya pagué.

Así lo creó Tito Curet Alonso. La trilogía se completa con COMEDIA, en 1978, dando éxito a El cantante, símbolo de Lavoe ideado por Rubén Blades.

Yo, soy el cantante/ que hoy han venido a escuchar/ lo mejor del repertorio/ a uds voy a brindar/ y canto a la vida/ de risas y penas/ de momentos malos/ de cosas buenas.. y nadie pregunta/ si sufro si lloro/ si tengo una pena/ que hiere muy hondo/ Yo soy el cantante/ muy popular donde quiera /pero cuando el show se acaba/ soy otro humano cualquiera.

“Nunca te dijo por qué grabó a Ruben Blades? No me lo dijo...Rubén es mi pana. El compuso El cantante, pero yo lo pegué. Pero volviendo a tu pregunta, Willie nunca me habló de eso, pero yo sé porque grabó a Rubén...Por qué? Porque Rubén besaba mejor que yo....Jajajá...”. Es la narración que aparece en La República titulada Héctor Lavoe, el milagro que nos dijo hasta siempre.

Comedia, La verdad, Tiempos pasados, Bandolera, Songoro cosongo, Musicalización de la poesía de Nicolás Guillén, El cubano, son otros temas del disco.

Para 1979, nos presenta RECORDANDO A FELIPE PIRELA, donde nos da a conocer su fervorosa pasión por Felipe Pirela, tal vez, como un tributo a una vida tormentosa, pero de gran calidad musical. Sombras nada más, Vieja carta, El infierno, La retirada, Pobre del pobre, El retrato de mamá, Sin explicaciones castigo, son sus temas. En dicho año 79', también presenta un disco que lo tituló FELIZ NAVIDAD.

EL SABIO, sale en 1980, con Para Ochun y Plazos traicioneros, como los más relevantes.

En 1981 aparece QUE SENTIMIENTO producida por el mismo Lavoe, donde, Amor soñado, Lo dejé llorando del siempre recordado Cortijo y su Combo, Yo tá cansá, pieza cubana de Marcelino Guerra y Julio Blanco y Vagabundo, se destacan.

En dicho año, Larry Landa, dueño de la discoteca Juan Pachanga, en Cali, y cuyo verdadero nombre es César Tulio Araque Bonilla, empresario de artistas y traficante de drogas, por lo cual luego de ser puesto preso en Estados Unidos, falleció en prisión, quiso traer para una desintoxicación a Cali, a Lavoe y lo alojó frente al Hotel Aristi, con Alfredo de la Fe, pero esto no dio resultado. Sus incumplimientos, drogadicción, lo llevaron a desorden tal, hasta el extremo de una vez intentar

quemarle el carro a Landa, porque no le daba más droga (Hugo García Segura. El espectador. 16 Agosto/13).

Una anécdota sucede para el 1° de enero de 1981. Lavoe y su orquesta son contratados para amenizar una fiesta de Pablo Escobar, jefe mafioso de Colombia. Por miles de problemas no podía oír a Lavoe y ordenó que cantara El cantante muchas veces seguidas. Lavoe, complacía, pero a las dos de la mañana dijo que ya no cantaba más, porque su contrato decía que era hasta esa hora. Como no accedieron los músicos, los encerraron en una pequeña pieza, de la cual Lavoe logró volarse, rompiendo un vidrio y saliendo a la carretera.

A un taxi, al cual paró, le dijo quien era, pero que no tenía plata, debiendo cobrar cuando llegaran al hotel, pero el taxista le exigió cantara El cantante, que había sido el motivo de la discordia, para asegurarse de que efectivamente era el pasajero que decía ser. Acosado, Héctor lo hizo, y el taxi lo llevó al hotel, donde le pagaron la carrera. Al día siguiente, les fueron devueltos los instrumentos, pasaportes y el dinero por el pago de la actuación, como lo narra para El Colombiano Juan José Hoyos.

Para 1983, se une nuevamente a Willie, para cantar en el álbum VIGILANTE, con los éxitos gigantes Triste y vacía, Juanito alimaña y Pasé la noche fumando, con brillante interpretación de Yomo Toro. Es el onceavo álbum de la pareja, y es parte de la película del mismo nombre, editado por el sello Fania.

Es 1985 se produce REVENTO o (BURST), considerado como uno de los mejores discos de la salsa. Con temas notables como: De que tamaño, Don fulano de tal, viejo bolero que cantaba Tito Rodríguez, La fama y Cáncer, donde actúa Richie Ray.

Viene 1987, un año trágico en la vida de Lavoe, al que las drogas lo consumen poco a poco. Su casa en Queens, N.Y., es destruida por el fuego, donde el cantante, se fractura un pie, en su huida. El 7 de mayo, su hijo Héctor Jr., es herido accidentalmente por un amigo, luego de lo cual muere.

En medio de todo sale STRIKES BACK, donde de nuevo se juntan Colón y Lavoe, para producir este LP, que es considerado por los que saben, como de los mejores de esa pareja. STRIKE BACK o CONTRAATACA, participa en los Grammy, recibe solo elogios para Loco, que consideran casi como una biografía, Taxi que pide un lugar para morir, Ponce canto a su tierra, La perla del sur, Cómo no voy a llorar, En el fiando, sobre sus primeros años de vida. Hasta ahí, los discos, que salen, estando él vivo.

Para el 2005, Fania, presenta MI REGRESO, con una novela sobre su fecha de grabación, en un bar privado. Se deduce que es del año 1988, luego de su caída,

por lo que allí se habla. Este disco, tiene la leyenda de ser delicado, para personas muy sensible y la verdad es terrible. Trae una introducción, El cantante, Mi gente, Periódico de ayer, Rompe Saraguey”, Plato de segunda mano, con varias intervenciones habladas de Héctor y actuaciones de Patato en las congas y de Chris Anderson, trompetista.

Hay otro álbum del misterio, que sale en 1997, grabado también al parecer en 1988, muy bueno, de FANIA que contiene: Mi gente, Periódico de ayer, Rompe saraguey, Plato de segunda mesa, La murga, Juanito alimaña, Cuando cuando, El rey de la puntualidad, El cantante. Su nombre es LIVE fue grabado en el club la Clave en Hialeah Miami, Estados Unidos, el 19 de febrero de 1988, en vivo, saliendo como CD en 1997.

Por último en el 2001, aparece una recopilación, TU BIEN LO SABES, donde se destaca el tema que da nombre al LP, De ti depende, Sombras nada mas, Ausencia, Emborráchame de amor.

Tu bien lo sabes, que no me gusta verte hablar con otro/ que no me gusta que tus lindos ojos/ miren otros ojos que no sean los míos/ tu bien lo sabes que mi alma siente unos celos mortales/ cuando yo miro que con otro sales/ y me quedo esperando por ti.

Lavoe murió de sida el 29 de junio de 1993, en el Memorial Hospital de Queens, Nueva York, enterrado inicialmente en el cementerio Saint Raymond de Queens y luego de 9 años, llevados sus restos a Ponce, Puerto Rico.

En su homenaje, Willie Colón para la prensa de Puerto Rico lo describió:

“Graduado de la universidad del refranero, con altos honores. Miembro del gran círculo de los soneros, poeta de la calle, maleante honorario, héroe y mártir de las guerras cuchifrietas, donde batalló valientemente por muchísimos años”.

El dicho ‘Los quiero de gratis’, nos dejó de recuerdo Héctor Lavoe.

Dejó también frases famosas como: ‘Es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere’; ‘Hay quienes cantan con falda...yo canto con pantalones’; ‘La salsa y la política no mezclan... imagínenme a mi dando un discurso al son de, voten por mi porque la rumba está buena’; ‘Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua’; ‘Cada cabeza es un mundo’.

Algunas canciones

Barrunto, El todopoderoso, Un amor de la calle, Rompe saraguey, Mi gente, De ti depende, Periódico de ayer, Mentira, Tu bien lo sabes, Soñando despierto, Son-

goro sorongo, Pobre del pobre, Para Ochun, La dejé llorando, Juanito alimaña, Cáncer, Don julano de tal, Bandolera.

21.

**RAY BARRETO
Y JOE CUBA. LA SALSA DE
NUEVA YORK**

Ray Barretto. Raimundo Barretto Pagán, nació en Brooklyn, Nueva York el 29 de abril de 1929. Sus padres puertorriqueños. Muy joven ve alejarse a su padre, por lo cual, la educación corresponde a su madre, seguidora de la música popular, quien afrontó el drama de hacer de sus hijos, personas de bien.

A los 17 años, estando en el ejército y enviado a Europa, se presenta en el Orlando Club GI de Munich, como percusionista de jazz (Ray Barretto. Herencia Latina. Andrés Campo Uribe). Cuenta la anécdota, de cómo Charlie Parker lo dejó en su grupo, luego de llegar tarde Charlie a un evento en el Apollo Bar y ser reemplazado por un grupo del cual hacía parte Ray.

Luego trabaja para Latin Jazz Combo, de Eddie Bonnemere, con Peter Terrance y desde 1955, empieza a tocar congas con José Curbelo, por 3 años, grabando Wine, woman and chachachá.

En 1957, según nuestra fuente antes citada, entra a la banda de Tito Puente, reemplazando a Mongo Santamaría, por 4 años. Graba Dance mania y está por cuatro años con Tito. Ya, para el año 1961, deja a Puente “por diferencias irreconciliables, por diferencias de dinero y un incidente que me tocó el corazón y le dije que me iba” (fuente citada, pág. 3).

Forma la Charanga Moderna por insinuación de Orrin Keepnews y le incorpora saxo, trompetas y trombón al grupo. Allí igualmente graba PACHANGA WITH BARRETTO, donde está Pachanga oriental, Ponte duro. En 1962, graba LATINO, con Alfredo Valdés Jr. pianista, Alejandro ‘el negro’ Vivar en la trompeta.

Luego pasa al sello Tico, grabando CHARANGA MODERNA, con El watusi, éxito de Barretto, como primer tema latino en las listas BILLBOARD. En ese mismo LP, estaba La múcura. En 1963, graba ON FIRE AGAIN (encendido otra vez) con temas como Mr. Blah, Blah, con Manny Román, quien reemplazó a Wito Kortwirgh (Watusi). Graba en 1964, LA MODERNA DE SIEMPRE, Guajira y Guaguancó. Igualmente THE BIG HITS LATIN STYLE. Frente al reto del boogaloo, la United Artist lo lleva a grabar en 1965, SEÑOR 007 y VIVA WATUSI.

En 1966, va a los carnavales de Maracaibo y luego graba EL RAY CRIOLLO, donde está Salsa y dulzura, el primer tema neoyorquino con etiqueta de Salsa (Ray Barretto. Herencia Latina. Andrés Campo Uribe). En ese año

incorpora a Adalberto Santiago, quien por seis años lo acompaña. En 1967, graba LATINO CON SOUL, con temas como Bilongo (Justi Barreto) y Lo mismo que usted (Palito Ortega). Ese disco es el último para el sello disquero UA, por cuanto ingresa a Fania Record, donde con sonido nuevo, produce ACID, jazz latino, HARD MANOS y en la Fania All Stars, en su presentación en el Red Garter, en 1968, interpretando el tema Son, cuero y boogaloo.

En 1970, graba TOGETHER, con No olvido a Caracas. Dice nuestra fuente, que en 1971, participa del concierto en el Cheehetah, nacimiento de la Salsa. Ya para 1972 en BARRETTO POWER, donde está Quítate la máscara y The Message. Además los LP, FROM THE BEGINNIG y QUE VIVA LA MUSICA, su álbum más nombrado con temas como Bruca manigua, Alafia cumajé, Triunfó el amor. Viene a la par la separación de músicos como Adalberto Santiago y Orestes Vilató.

En 1973, publica THE OTHER ROAD con el pianista pastuso Eddie Martínez, uno de los grandes colombianos en ser parte del 'boom' de la Salsa en Nueva York. El 24 de agosto, Ray participa en el concierto de Fania, en el Yankee Stadium, con el tema Congo bongo.

Luego saca INDESTRUCTIBLE, con salsa como Llanto de cocodrilo, El hijo de Obatalá, Indestructible con la voz de Tito Allen y Eddy Martínez al piano.

En 1974, está en conciertos con la Fania, en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico, en Africa y en Venezuela.

En 1975, el DISCO ROJO o DISCO DE LAS CONGAS, con Tito Gómez y Rubén Blades, con temas como Ban ban quere, de Calixto Varela, Guararé de Juan Formel, Mas vale un guaguancó de Curet Alonso, Esto es amor y Canto abacúa, ambos de Rubén Blades. Este LP no puede faltarle a nadie que se considere salsómano. También ENERGY TO BURN, con Llanto de cocodrilo, Bruca manigua. Hasta allí llega en la Salsa.

Firma con Atlantic de la Warner Bross donde saca BARRETTO LIVE, TOMORROW, grabación de un concierto en el Beacon Theatre, con casi todos sus cantantes.

Ya en 1979, regresa a Fania, con RICAN/STRUCTION, con El tumbao

africano, su hit. En 1982, RHYTHM OF LIVE, en 1983, TREMENDO TRIO con Adalberto Santiago y Celia Cruz, donde está un tema de Aldeamaro Romero, De repente, Caminando de Rubén Blades, siendo ganador del premio como el mejor álbum de Salsa del año.

En 1984, TODO SE VA AL PODER, 1987 con AQUÍ SE PUEDE. Para 1990, graba SOY DICHOSO, último de Fania y de música salsera. De allí en adelante, sus grabaciones son para el jazz.

En Colombia, el año 2017, Robert Téllez Moreno, publicó el libro “Ray Barretto Fuerza Gigante”.

El 17 de febrero de 2006 fallece Ray en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack en Nueva Jersey.

Joe Cuba. Joe Cuba, llamado “el padre del boogaloo”, no era cubano ni su nombre era Joe (Tony Sabournin. El Nuevo día P.R.), se llamaba Gilberto Miguel Calderón y nació en Harlem, Manhattan, N.Y., el 22 de abril de 1934, hijo de Miguel Calderón de Santurce y Gloria Cardona de San Sebastián, ambas ciudades situadas en Puerto Rico.

Era del “barrio”, la zona latina de Harlem. Joe, se le dice, por el tiempo pasado en la banda de Joe Panamá, como percusionista. Para nuestra fuente citada, no fue el “padre del boogaloo”, porque ese título debe ser para Johnny Colón, con su tema Boogaloo blues.

La música empieza a ser importante en su vida al conocer el tema Abaniquito de Tito Puentes, de forma tal que lo hace retirar del deporte (su pasión) y dedicarse a la música (Joe cuba. Andrés Campo Uribe. Herencia latina).

En 1950, debuta con Alfarona X, por 6 meses y como conguero. En 1951, trabaja en la orquesta de Elmo García y luego en la de Marcelino Guerra. Va al quinteto de Joe Panamá, donde conoce a Jimmy Sabater y al vibrafonista Tommy Berríos.

Por discusiones, Joe Panamá (David Preudhome), se retira y Joe Cuba es el nuevo director, quien lleva a Nick Jiménez como su pianista. El sexteto de Joe Panamá, es cambiado de nombre por el de Los Chachachá Boys, y posteriormente, sugerido por Catalino Rolón, por el de Joe Cuba y su Sexteto.

Su grupo, se basó en el vibráfono y en las voces de Cheo Feliciano, Willie Torres y Jimmy Sabater. Concluye nuestra fuente, que la Fania, encabezados por Jerry Masucci y Johnny Pacheco, trataron de evitar que fuera muy popular el sexteto de Joe Cuba.

Siempre se tiene presente, su tema I'll never go back to Georgia, cantado por Cheo Feliciano y conocido como El pito. Ese estribillo fue sacado de un tema de Dizzy Gillespie, cuando en época de disturbios raciales, a Dizzy Gillespie le robaron sus instrumentos en Georgia, EUA. El éxito de la canción, dicen, se le debe a Morris Levy del sello Tico.

Ya en 1956, aparece su primer álbum TRIED TO DANCE ALL NIGTH, con trompetas y letras en inglés. En 1958, con Cheo Feliciano, graba CHA CHA SOO THE SAVAGE BEAST, donde está A lo obscuro de Angel Viloría y Muñequita linda de María Grever. En 1959, graba BRAVA PACHANGA, con Macorina para el sello Mardi Gras.

En 1961, en el sello Discos Embajador, publica MERENGUE LOCO y JOE CUBA.

Para el año 1962, graba PINN OUT, que con las seis, Oriente, Cayou, vocalizada por de disputa con Cheo cialmente se le había es de los mejores de la

ba con Seeco, STE-tiene entre otros, A chondea, To be with Jimmy Sabater, luego Feliciano, a quien iniasignado. Este álbum, Salsa.

Después firma con el Ley, grabado en 1963,

GINOUT/ VAGABUNDEANDO, donde está, el original de El ratón de Cheo Feliciano. En 1964 BEGGIN THE MOS, con Ariñañara y EL ALMA DEL BARRIO/ THE SOUL OF SPANISH HARLEM. 1965, el último para Seeco, llamado COMINAT YOU y para el sello Tico, produce LOS BAILADORES, con el tema del mismo nombre de Héctor Rivera, que siempre suena vigente.

sello Tico, de Morris el gran álbum HAH-

En 1966, ESTAMOS HACIENDO ALGO BIEN/ WE MOST BE DOING SOMETIME RIGHT, donde escuchamos El pito y Arcibio. En ese mismo

año, en sello Tico, WANTED DEAD OR ALIVE, con Bang bang, Push push, Mujer divina de Héctor Rivera y Malanga bravo.

En 1967, JOE CUBA SEXTET PRESENTS de Velvet, voz de Jimmy Sabater. En 1973, DOING IT RIGHT/ HECHO Y DERECHO, vocalizado por Willie García y el último de Phil Díaz, al vibráfono y con Alfredo Rodríguez como pianista. En 1975, sale del grupo Jimmy Sabater, timbalero y cantante.

Muere Joe Cuba el 15 de febrero de 2009 en el hospital Monte Sinaí de la ciudad de New York, por complicaciones relacionadas con una bacteria que se le había alojado en su cuerpo.

Algunas canciones

De Joe Cuba. El pito, Arecibo, Mujer divina, Los bailadores, El ratón, A las seis, Oriente, To be with you.

De Ray Barreto: Watusi, Ban ban quere, Guararé, Vale más un guaguancó, Canto abacúa, Llanto de cocodrilo, Quítate la máscara, Guajira y tambo, Con el cimarrón.

22.

**LA REBELIÓN.
JOE ARROYO**

Del grande del Caribe colombiano, El Joe, es esta creación, que con el Preso y Las caleñas son como las flores, disputa el mérito de ser la mejor Salsa de Colombia. Empecemos por la génesis de la canción.

Para el año 1978 aparece el disco SOY LA LEY de Robert y su Banda. Roberto Urquijo. Sello Zeida, en el cual se destaca el tema El mulato, el cual, como Soy la ley y Mi cariño no espera, están firmados por Adela Martelo de Arroyo. Pero quien es ella?

Para ese tiempo, era la esposa de Joe Arroyo. La historia se entrelaza y es confirmada por el propio Joe, cuando a Rafael Bassi, 'La Barrera', en su escrito JOE ARROYO: FOREVER, se lo confirma. Lo hicieron a nombre de ella para evitar acciones legales contra Joe, por los derechos sobre la composición, quedando como autora la mencionada Adela Martelo.

El Heraldillo dominical 24 julio 2016, cuenta que Roberto Urquijo, le pide para su disco algunas creaciones, a lo cual Joe, su amigo desde niño en Cartagena y luego en Medellín, donde sucede la conversación, accede. Sin embargo, por ser Joe exclusivo de Fuentes, no puede aparecer en trabajos de otro sello como era Zeida, de propiedad de Codisco, ante lo cual le dice que aparezca como autora su esposa Adela Martelo, como efectivamente sucedió.

El disco tiene un relativo éxito y dice así:

En el año 1600 a Cartagena llegan los barcos cargados de negros, época de la esclavitud/ jajajá/ en los años 1600 cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió/ Cuando allí llegaban esos negreros, africanos en cadenas besaban la tierra, esclavitud perpetua/un matrimonio africano esclavo de un español, el les daba muy mal trato y a su negra le pegó/ Pero entonces se rebeló el negro guapo como venganza por su amor y aún se escucha en la verja, no le peque a mi negra/ No le pegue a negra/ español, no le pegue a mi negra/ cuenta la leyenda que al niño lo han visto/ pensando en las noches de invierno/ español no le pegue a mi negra/ los negros lloraban con gran dolor/ cuenta la leyenda que el indio murió n ama que va/ Por pensar en su morena los negros lloraban con gran dolor/ español, no le pegue a mi negra/ Esta fue la historia de un mulato que defendió su amor con su propia sangre.

Pasan los años, esa canción se la dan a Fruko pero no se graba y es cuando aparece La verdad, el grupo que funda nuestro personaje, e Isaac Villanueva se acuerda del tema, habla de incorporarlo, pero se decide sea con versión nueva y con los arreglos de Michi Sarmiento, viejo amigo del Joe y a quien le dictaba para que Michi creara la música.

La verdad, contaba con Ricardo 'el pin' Ojeda, Juventino Milciades Ojito Palma,

saxofonista, arreglista y director, Chelito de Castro, que narra para el libro “El centurión de la noche” de Mauricio Silva Guzmán, su solo de piano, el cual fue provocado por la salida del estudio del Joe, quien lo presenta: “Y con ustedes, Chelito de Castro”, y sale del estudio, lo cual a los treinta segundos sin entrar de nuevo al estudio Joe, hizo viajar por minuto y quince segundos el solo.

Al entrar Joe dijo: “No joda Chelito, te fajaste!”. Esto ocurre en el año 1986, en la grabación del disco MUSA ORIGINAL, sello Fuente, que incluía además Mary, “musa original”, siendo un éxito. Luego surge primero la duda: No es del Joe. Es otra copia. Las cosas se aclaran. Se cambió el ritmo, que es un joeson (esa mezcla de soca, reggae, calypso, con música caribeña colombiana, en especial un toque de cumbia y como ingrediente esencial el Chandé), como lo dice en entrevista de Rafael Bassi:

”Rescate del folclor de la costa Caribe colombiana. Herencia Latina”. Además se cambia la introducción estilo El mayoral, quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. y dice así:

En los años 1600 cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena aquella historia vivió/ cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua,

Se llama ahora La rebelión y se cambian algunos apartes sobre “mulato” porque es nacido de negro y blanco, distinto al mensaje que el negro da. (Joe: Sergio Santana Archbold).

Un matrimonio africano/ esclavos de un español/ él les daba muy mal trato y a su negra le pegó/ Y fue allí / se rebeló el negro guapo/ como venganza por su amor/ y aún se escucha en la verja/ no le pegue a mi negra.

Y en especial porque los ojos de los analistas se dirigen a la canción, hablando del trovador del Caribe o de un cantante social, pero además, Mark Q Sawyer profesor de ciencias políticas de la Universidad de California, gana un premio con DUBOIS, DOBLE CONCIENCIA “VERSUS” EL EXCEPCIONALISMO LATINOAMERICANO: Joe Arroyo, Salsa y negritud, detallado por Jairo Solano Alonso, en el Herald, en el trabajo “Joe Arroyo y la ciencia política” y Mauricio Silva en “El centurión de la noche”.

Oye men, no le peque a la negra/ oye, esa negra se me respeta/ que aún se escucha en la verja: no,no,no/ no le pegue a la jeva/ negra que me dice vete.

Aparte de la versión citada, poco antes de morir Joe, Ley Martin, muy conocido en Barranquilla, sacó con Richie Ray y Bobby Cruz un álbum homenaje a Joe, incluyendo nuestro tema.

Como lo dijera Mauricio Silva, en el concierto homenaje a Joe Arroyo en el Hay Festival Cartagena de Indias, el 31 de enero de 2016, fue una vida de novela, no leyó métrica, era una sabrosura pura que hizo 100 composiciones y grabó 476 álbumes, era UN CANTANTE DE ILUSIONES como le dijo a su Mary.

Algunas interpretaciones

El Mulato-Robert y su banda (para la primera versión, es decir El mulato), Rebelión-Joe Arroyo (versión original y completa y la verdad, que tiene el solo de piano famoso por 1:18 minutos), Rebelión-Richie Ray & Bobby Cruz (Homenaje a una leyenda, El Joe).

23.
**OSCAR DE LEÓN.
EL DIABLO DE LA SALSA**

Llamado “El sonero mayor”, “El bajo danzante”, “El coloso de la salsa”, “El faraón de la salsa”, “El león”, “El diablo de la salsa”, El sonero del mundo, con 60 álbumes grabados, nació en Antímano, parroquia de Caracas, el día 11 de julio de 1943, como Oscar Emilio León Simoza, siendo sus padres Justo León, de profesión albañil y Carmen Dionisia Simoza.

Antes de la música, trabajó en la fábrica de la General Motors en Venezuela y como taxista, hasta cuando un accidente le hace recapacitar y saber, que la música es lo suyo, pese a lo cual se gradúa recibiendo de topógrafo.

Intenta su suerte en la música con Golden Star y los Psicodélicos, sin logro positivo (Herencia Latina. Mario ‘Speedy’ González). Por ese tiempo, conoce a Víctor Mendoza, destacado productor, arreglista musical y compositor, quien además le recomienda el nombre artístico de Oscar D’León.

Recordemos que Mendoza, fue un compositor de importancia para la Billo’s Caracas Boys, como lo destacamos en su oportunidad, en la publicación que sobre dicha orquesta hicimos el año anterior.

Mendoza recomienda a Oscar al club “La sabrá”, donde acompaña a un quinteto con repertorio caribeño. Cuando iba a quedar licenciado una vez más, convence al dueño del lugar para ser el vocalista de un sexteto que tenía ese club.

En 1972, después de actuar en “La sabrá”, los miembros de su grupo, entre los cuales estaban José ‘Cheo’ Rodríguez, en la percusión, César ‘albóndiga’ Monge, José Antonio Rojas, ‘Rojita’, y el pianista Enrique Iriarte, se presentaban en un bar conocido como “La distinción” donde además se presentaba ‘Cheche’ Mendoza y Los Satélites.

Es precisamente a ese trompetista y director de Los Satélites a quien Oscar pide permiso para interpretar el tema Bonito guaguancó, que tuvo aceptación, pero en medio del cual se arma una balacera, luego de lo cual, el dueño decidió cancelar la orquesta.

Ante esto, Oscar decide sin tenerla, ofrecer una orquesta, que le pide sea oída (Herencia Latina. Mario ‘Speedy’ González). Estaría formada por: César albóndiga’ Monge, José Antonio Rojas ‘Rojita’ en los trombones, en la percusión Elio Pacheco, en el timbal José Rodríguez.

Ensayaban en La Guaira, en casa del pianista y compositor Enrique ‘culebra’ Iriarte, quien haría parte del grupo. Recuerdos de los rumbones que se armaban en el taxi de Oscar, donde éste acompañaba a los ‘cassetes’ que tenía, amenizado también con el ritmo que José Rodríguez hacía surgir de cualquier banco de madera que se dejara tocar, empezaron a dejar de ser sueño.

Como nombre, presenta Oscar, el de Dimensión 6, porque eran seis los miembros del grupo. Sin embargo, luego de la primera presentación Víctor Cuica, saxofonista amigo de ellos sugirió el, nombre, que posteriormente fue adoptado, La Dimensión Latina, era el 15 de marzo de 1972, cuando nace esta sin par agrupación (Herencia latina. Mario 'Speedy' González).

Consiguen una propuesta de tocar en un viaje por las islas caribeñas, y además actuar al llegar del recorrido, en los carnavales de Maracaibo.

También, consiguen una reunión con directivo de la disquera Rodven, cuyo resultado, fue un LP dividido con El Clan de Víctor, así: Lado A: Puerto La Cruz, por El Clan, Guagancó a Puerto Rico por la Dimensión, Alcatraz por El Clan, Julia por La Dimensión, Un baile de ambiente de La Dimensión. Por el Lado B: Pensando en ti (José Lazo) de La Dimensión, De Maracaibo a Puerto Rico mermelada por El Clan y Mapeye por La Dimensión.

Los músicos presentados fueron. Bajo y cantante Oscar D'León, piano Eddie Frankie, percusión José Rodríguez, Elio Pacheco, trombones de César Monjes 'albondiga'. Para comentar, que Pensando en ti, es el 'hit' desde ese momento y no se explica nadie por cual razón. Enrique Iriarte, 'culebra', no fue el pianista en este disco, de La Dimensión Latina y se utilizó el pianista del Clan de Víctor llamado Eddie Frankie.

Yo se que tu mi amor/ no podrás olvidar/ los besos que te di/ en tu boca sensual/ aquí en Caracas estoy/ pensando solo en ti/ y tu linda mujer/ nunca piensas en mi/ te pido por favor no vayas a olvidar a este negrito que / siempre te ha de recordar/ los besos que te di, en tu boca sensual/ linda mujer.

En 1973, se edita el LP TRIUNFADORES, de 'Top Hits' con los siguientes temas: Ahí mami, Azúcar pa' un amargao, Cienfuegos, Cumbia latina, el Matancero, Good morning Mr. Walker, La mala suerte, Madre, María Espejo, Mosaico latino No 1, Que bailen to's, Ya tu lo verás.

Para ese acetato, la orquesta la componían: Elio Pacheco con tumbadoras, Oscar D'León vocalista y bajo, César Monje trombón, José Antonio Rojas 'Rojitas' trombón, Jesús Narvaez 'chuito' piano; José Rodríguez 'joseíto' timbales. Que bailen to's, se constituye como su gran número.

Para 1974, LP, EN LA DIMENSIÓN LATINA con Vuelta y vuelta, Nadie más que tú, El malo, El gordito de oro, La indigestión, Madre rumba, La piragua, Todo de mi, Cara de guabina, Calipso en Steel Band, Combinación latina No 2, (Aunque me cueste la vida, Ven, Chipichipi) para el cual fueron sus integrantes: César Monge trombón, José Antonio Rojas, trombón, Oscar D'León voz y bajo, Jesús

Narváez 'chuito' piano; Wladimir Lozano cantante, Elio Pacheco tumbadoras. Lo destacado es la presencia de Wladimir, extraordinaria voz para los boleros.

En 1975, aparece DIMENSIÓN LATINA-75 con: Mi adorada, Llorarás, Parapanpan, Te conocí, Taboga, La vela, Caridad, Aprende conmigo, Todo y nada, Cañonazo. De enorme aceptación, sobresalieron: Llorarás, Taboga, Parampanpan. Los músicos eran: César Monge trombones, José Antonio Rojas trombón, Oscar D'León bajo y voz, Elio Pacheco tumbadora, Jesús Narváez 'chuito', Wladimir Lozano cantante; José Rodríguez 'Joseíto' timbales.

Es en 1976, cuando se lanza 2 SALSA BRAVA para el sello TH, conteniendo: Dolor cobarde, Sin tu cariño, Irimo, Arroz con manteca, Moruno latina, El frutero, Josefa Matías, Si tú supieras, Sigue tu cariño, Dormir conmigo. Con Oscar D'León voz y bajo, Wladimir Lozano voz, César Monge, José Antonio Rojas 'Rojitas' y Carlos Guerra en los trombones, Jesús Narvaez 'chuito' piano, José Rodríguez 'Joseíto', timbales y bongó, Elio Pacheco congas.

La gran acogida que tiene la orquesta, lleva a lanzar LA DIMENSION LATINA EN NUEVA YORK 76 ½ con: Don Casimiro, Divina niña, José tiene coimbre, Baho kende, Mi sufrimiento, Dulce cantar, Sin ti, Juancito trucepey, Pensando. Para lo cual, participaron: César Monjes, José Antonio Rojas 'Rojitas', Carlos Guerra en los trombones (ya son tres trombones), Jesús 'Chuito' Narváez al piano, José Rodríguez timbales, en las congas Elio pacheco, Oscar D'León al bajo y cantante, Wladimir Lozano cantante.

Dice Herencia Latina que Oscar, se había convertido en el verdadero espectáculo de la banda, su manera de sonar y su carisma con el público, así como su maravillosa habilidad para cantar y bailar con su "bajo" transformado en una pareja de baile, rápidamente capturó la atención de artistas consagrados internacionalmente como Bobby Valentín y el director Johnny Pacheco quienes intentaron atraerlo al imperio Fania sin lograrlo.

Pero todo no era bueno. Las tensiones y problemas se hicieron críticos. D'León quiso registrar a su nombre y se encontró que los demás integrantes ya lo habían hecho sin que lo supiera y se presentaron los problemas de acusaciones de orden grave, terminando en su salida para fundar una nueva agrupación llamada La Salsa Mayor.

La gran virtud de Oscar era la de completar con sobradas distinciones, todos los requisitos básicos de buen sonero y que se resumían en fuerza vocal para interpretar la parte lírica y creatividad en la improvisación durante la evolución del montuno, Herencia latina.com.

Era el año 1976, cuando La Salsa Mayor saca su LP, CON BAJO Y TODO con

arreglos de Samuel del Real.

En 1977 Oscar D´Leon y su Salsa Mayor con discos como: EL OSCAR DE LA SALSA con temas cubanos; DOS SET´ CON OSCAR con temas como: Por qué será, Juramento, Huele a quemao, Para ti.

Hay también participación con la Orquesta La Crítica con repertorio que para algunos, parte de 1976 y para otros en 1978. La Crítica, era por decirlo así, como el primer peldaño para ir a la Salsa Mayor y su repertorio era en su mayoría cubano.

De nuevo por rencillas en 1978, sale la orquesta Nuestra Orquesta La Salsa Mayor, con músicos como Carlos Ferrer, ´Pellín´ Rodríguez y Leo Pacheco con el álbum EL MAS GRANDE que incluye temas como Mi bajo y yo, Bravo de verdad. Y antes el LP, OSCAR D´LEON PRESENTA... LA CRITICA 1978, con ella, graba cuatro álbumes más entre 1978-85.

Siempre se ha afirmado la gran cantidad de temas cubanos que Oscar interpreta desde sus inicios y en todas las orquestas en las cuales ha actuado, calificándola algunos como comercial, pues sabe que gustan al público y otros entre los cuales nos incluimos que se debe a su gusto musical y a su calificada calidad interpretativa de los ritmos de la Isla.

En 1983, fue invitado y concurrió al festival popular de Varadero donde fue un éxito absoluto, como lo dijo para salsa.ch, Rafael Lam el 2 de agosto 2013, “La presentación fue apoteósica, sensacional, el pueblo coreó sus interpretaciones. Después de cantar exitosas canciones cubanas como Calculadora, Melao de caña, Suavecito, A toda Cuba le gusta, Mata siguaraya, El panquero, El baile del suavecito, se lanzó como en una piscina hacia el público, que lo cargó y paseo por todo el anfiteatro colmado de alrededor de ocho mil asistentes. Decía Lam, para traer lo dicho por Oscar: “Que más puedo pedirle a la vida si me ha dado todas las satisfacciones. Este público cubano me quiere y me lo ha demostrado”, lo cual le acarreó por parte de la pandilla cubana de Miami, un veto a sus actuaciones.

Sobre tal tema y preguntado sobre lo sucedido dijo: He descartado volver a Cuba por segunda vez para evitar ser un “chivo expiatorio” del exilio cubano radicado en Miami (16 de oct./ 2002 El Universal de México).

La experiencia cubana, la recuerda con especial gratitud y cariño, pero que, como se dijo anteriormente, no piensa volver a repetir para evitarse problemas.

Sin embargo, el veto fue levantado hacia 2012 cuando actuó en el Festival Internacional de la Salsa, en la Convención del Municipio de Sancti Spiritus en el exilio, del 26 al 29 de julio de 2012, en Miami Beach, pero que alguna prensa rechazó, acreditando a Oscar cierta conducta de superioridad, siendo altanero y provocador, y de justificar lo hecho en Cuba, como lo dice la curradecuba.blogspot, a cargo de los de Miami.

Hablando de sus LP y CD, podemos citar, CANTA LA MÚSICA CUBANA VOL 1 Y 2 de 1990, dentro de lo cual sobresalen: Calculadora, Longina, El baile del suavcito, El manisero, Monta mi caballo, En el tronco de un árbol, Los tamalitos de Olga, Mata siguaraya, Juramento, Mis hijos, Quédate negra, El que siembra su maíz. EN EL COPACABANA de 2000, donde están: El manisero, Sandunguera, Llorarás, Me voy pa' Cali, Monta mi caballo, Detalles, Juanita Morel con Sergio Vargas. LIVE del 2014, DOBLE PLAY en el 2000 con Wladimir, donde se destacan: Chan con chan, Anacaoba, Madrigal.

En 2014, CLASICOS DE BIG BAND con 21 temas entre los cuales sobresalen: Cachita mía, Volare, Quién será, Frenesí, New York New York, A mi manera, Quizás quizás quizás, Extraños en la noche, Te llevo bajo mi piel, Llévame a la luna (Fly me to the moon) con 10 de ellas interpretadas en inglés.

Recientemente, en el disco de El Cigala INDESTRUCTIBLE de 2016, canta El paso de encarnación.

En este noviembre de 2017 se presenta en New York en Lehman Center for the Performing Arts de El Bronx.

Está vigente Oscar D'León, pese a problemas legales que alguna vez tuvo por su conducta, problemas de salud como el accidente que en un ojo sufrió.

Es lo más grande de la salsa en la actualidad.

Algunas canciones

El manisero, Detalles, Llorarás, Siéntate ahí, Reclamo místico, El paso de encarnación, El que siembra su maíz, Juanita Morel, Pensando en ti, Mata siguaraya, Melao de caña, Que bueno baila usted, Bonito y sabroso, Taboga, Madrigal, Irimo, Monta mi caballo, Baho kende, Mosaico latino, Juancito trucupey, New York New York, Extraños en la noche, A mi manera, Cuando estemos viejos.

24.

**ARTURO GARCÍA.
LUCHO BERMÚDEZ**

Nació Nelson Pinedo el 10 de febrero de 1928, en el barrio Revolo de Barranquilla. Su padre era Alejandro Barrancio, músico, que nunca vivió con su madre Rosa Amelia Fedullo Murillo. Fue reconocido como hijo por Julio Pinedo. Pese a su pobreza logró estudiar secundaria e inglés por correspondencia, graduándose como “corresponsal bilingüe” lo que le sirvió en múltiples oficios.

Empezó a demostrar sus dotes en concursos musicales en la emisora Variedades, de Miguel A. Ruiz, quien le sugirió que se cambiara al nombre escogido como Nelson Pinedo (Nelson Pinedo. El almirante del ritmo. Walter G Magaña. Herencia Latina). Más tarde, el locutor Oswaldo Villamigro lo lleva a la emisora La Voz de la Patria, en donde además, de ser locutor, traducía las noticias que venían del exterior.

Su primera incursión como cantante de orquesta la hace en 1947 con la orquesta de Julio Lastra, Los Olímpicos del jazz, haciendo una suplencia al cantante de boleros interpretando Mi cariño de Leo Marini, quedando como fijo e interpretando además Una muchacha bonita. Ese mismo año Pacho Galán lo solicita para la Atlántico Jazz Band. De allí va a la orquesta de los Hermanos Rodríguez Moreno, grabando Mucho, mucho, mucho, con presentaciones en Emisoras Unidas, y viajando con ellos a Venezuela.

En 1950 trabaja con Antonio María Peñaloza, quien transforma su orquesta en una Jazz Band con la cual viajan a Bogotá, donde actúan en La Casbash. En 1952, lo hace con Don Américo y sus Caribes, con la cual graba, Que es la cosa y Cumbia del Caribe de Alex Tovar, pianista de la orquesta. En 1952 recibe oferta de la orquesta Serenata Española, para ir a La Habana. Vestido de español, actúa con muy poco éxito. Pero antes de viajar, Chucho Sanoja en Caracas, le había dado una tarjeta para el empresario y promotor cubano Eugenio ‘Tito’ Garrote, a la sazón representante de Olga Guillot y graba con el conjunto de Luis Santi, De ti no quiero nada, de su autoría y el porro de Rafael Campo Miranda, Entre palmeras.

En 1953, ‘Tito’ lo presenta a los dueños de Radio Progreso, como también a Daniel Santos y a Rogelio Martínez, director de la Sonora Matancera, quien lo llama para hacer una suplencia precisamente a Daniel Santos, sin cobrar, y por 15 días (El pollo barranquillero. Rafael Bassi Labarrera. Herencia Latina). De cinco años es su paso por esa orquesta, la más grande en nuestro mundo. Playa, brisa y mar de R. Campo Miranda, era el jingle de su presentaciones en la radio, y El ermitaño de Rafael Escalona y Mom-

poxina de José Barros, fueron desde el comienzo un suceso en La Habana, robustecido con Me voy pa' La Habana de José María Peñaloza, versión para Cuba de Me voy pa' Cataca, su gran 'hit'.

Entre palmeras, Te olvidé, Quien será, El vaquero, Desesperación de Antonio Mata y Bésame morenita de Alvaro Dalmar, vienen a aumentar su popularidad, donde su calidad como cantante, se riega por todo Centroamérica y el Caribe.

En 1954, es el artista extranjero más popular en La Habana. Luego regresa a Colombia, pleno de éxitos. Graba con la orquesta de los hermanos Castro, está con la Sonora y Ana Bertha Lepe, en la película "Una gallega en La Habana" cantando Me voy pa' La Habana en México.

Entre 1953 y 1958, Pinedo con la Sonora graba 49 números y 3 LP: CANTA NELSON PINEDO CON LA SONORA MATANCERA donde está Desesperación, QUIEN SERA donde está la canción del mismo nombre y EL RITMO DE NELSON, con El mochilón de Efraín Orozco A.

Luego en 1956, graba con Cortijo y su Combo, entre otras Micaela. Después en La Habana, graba entre otras La esquina del movimiento y Mi barquito marinero con la misma Sonora. En 1958 en Caracas con Pacho Galán A BAILAR MERECE CON PACHO GALAN donde está El chipichipi. En Caracas, conoce a Alba Marina Blanco Galindo, cucuteña, de raíces venezolanas, quien lo acompaña hasta su muerte.

En 1960, está en México, en el programa "Cancionero Picot" donde lo presentan como 'EL ALMIRANTE EL RITMO'. Graba con Conjunto Habana de Alex Sosa, con Memo Salamanca y con la orquesta de Chucho Rodríguez. Va a El Cabo Rojeño de Nueva York por 6 meses con 'Tito' Puente, iniciando sus presentaciones con Mompoxina. 'Tito' Rodríguez, que también actuaba en Nueva York, lo invita para grabar un álbum y su admiración por el colombiano se ve plasmada en el LP, A LATIN AMERICA/THE EXCITING VOICE OF THE LATIN AMERICAN FAVORITE NELSON PINEDO, interpretando Conociendo el alma, Kalamari de Lucho Bermúdez, Corazón, Nostalgia.

Actuó con los más grandes del momento y podemos decir sin equivocarnos que no tiene comparación en Colombia. Fue el mejor!

A partir de 1968, su sede es Venezuela, donde graba con el combo de Nelson Henríquez y con Porfi Jiménez. En 1997, le celebra Barranquilla sus 50 años, presentando a Tania de Venezuela, Carmen Delia Di Piní de Puerto Rico.

Existe un libro de Fausto Pérez Villareal, llamado El Almirante del Ritmo. Ed la Iguana ciega, 2006, donde podrán encontrar detalles de sus actuaciones y grabaciones.

Muere el 27 de octubre de 2016 en Valencia, Venezuela, en la unidad de cuidados intermedios de la clínica Isabelica, pobre. Así es la vida y así termina su canción.

Como homenaje, El muñeco de la ciudad, del venezolano Adrián Pérez “Grone Romepri” del Tocuyo, Estado Lara, que también fue cantada por Alberto Beltrán y Alfredo Sadel, con el sentimiento que mi papá la cantaba y bailaba:

La gente dice que soy el muñeco de la ciudad/ la gente dice que soy el muñeco de la ciudad/ porque soy negro, negrito con la boca colorá/ porque soy negro, negro negrito con la boca colorá/ Negro que baila caliente/ negro que suena el tambor/ negro que toca cumaco/ con ritmo en el corazón/todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo/ al golpe de la tambora yo les bailó este merengue/ al golpe de la tambora yo les bailo este merengue/ si negro nació, nació porque así lo quiso Dios/ le invito para que baile tan bien como bailo yo/.

Algunas de sus interpretaciones

Yo me voy pa’ La Habana-Sonora Matancera, Señora bonita-Sonora Matancera, El Ermitaño-Sonora Matancera, Desesperación-Matancera, El vaquero-Sonora Matancera, Bésame morenita-Sonora Matancera, El muñeco de la ciudad-Sonora Matancera, Quién será?-Sonora Matancera, El mochilón-Sonora Matancera, Micaela-Cortijo y su Combo, Kalamari-Tito Rodríguez.

26.

**PACHO GALÁN.
EL REY
DEL MEREKUMBE**

Francisco de Asís Blanco, como es su nombre, nació en Soledad (Atlántico) el 3 de octubre de 1906, su padre Adolfo era primera trompeta, su tío Manuel considerado como el mejor clarinetista, y su abuelo tocaba el bombardino en las papayeras de la zona.

Desde pequeño, esa vena se fue aumentando con la atención puesta en él por Pedro Rolong, su primer maestro y su director en la orquesta Pájaro Azul; hizo hasta 3º bachillerato, a los 14 años conoce el clarinete y el violín con el maestro Rodríguez. Con el maestro Bavía, actúa en la Banda de la Policía de Barranquilla, luego Orquesta Filarmónica de Barranquilla, Orquesta Jazz Band de la Emisora Atlántico, en la época de oro de la radio, en la orquesta de Luis Sosa y su propia orquesta.

Cosita linda. Compone a su madre Teresa su primera creación, pero su gran éxito lo fue Cosita linda en el año 1954. Pacho, quería hacerlo desde el año 1948, sin que tuviera claro el ritmo, como se relata en las tertulias musicales del Caribe colombiano, vol. II, con Mariano Candela de compilar.

Luis Uribe Bueno de Salazar de las Palmas, Director Artístico de discos Sonolux, es el encargado con admiración, de dirigir la grabación, la primera de Cosita linda, que quedó con sabor a porro, pese a que fue escogido como ritmo merecumbé, dejando a un lado “jurucumbé,” que no le gustó a Pacho.

En 1956, se repite la grabación en discos Tropical de Barranquilla del señor Fortoul con ritmo distinto. Galán comenta a Alfredo de la Espriella, en herencialatina.com en octubre de 2006: “Estudiando los ritmos y melodías propias del merengue, toda la gama nuestra llevándola a los distintos instrumentos. Por ejemplo, a los de percusión, les di el ritmo de merengue con excepción de la batería que le puse el ‘bum’ de la cumbia, los platillos debían sonar como el porro, el cencerro más notorio, lo mismo que los saxos deberían tocar al unísono”.

Su hijo Armando y para la misma tertulia, recordó, que tocaron en la orquesta del maestro Ropaín y allí se grabó Cosita linda con Fruta sabrosa al respaldo, cambiando el maestro Pompilio el golpe al ritmo.

Curro Fuentes también lo interpretó y se vendió en sello Fuentes.

Sobre el nombre escogido para el tema, interpretado por Emilia Valencia, su hijo Armando, narra que surgió en el hogar del maestro Ropaín, quien llevó a su casa a Pacho, el cual muy a las seis de la mañana y a través de una ventanita rosada veía a la hija de Ropaín, llamada Patricia, y exclamaba: “Ay cosita linda”.

Lo graba Sonolux en 1955 y el éxito total se vio reflejado en la prensa donde era de los más populares para los años 56 y 57, y fue considerado tema para una película mexicana protagonizada por Tintán y Silvia Pinal.

Era reconocido el don especial que tenía el maestro, de la bondad, dando fe Alci Acosta quien dice: “tenía un afecto especial pa`lo que yo hacía una cosa muy especial. Yo tocaba el piano bastante original...”

De igual manera se cuenta en las tertulias que referenciamos como fuente, como en Barranquilla le dio una vez pulmonía a Víctor Piñero, lo cual llevó a Pacho a llevarlo a su casa por un mes, luego de lo cual consiguió un trabajo para él en discos Tropical, para que no se fuera sin plata.

Boquita salá, es otra de las grandes composiciones de Pacho, grabada como porro, fue éxito, sin letra, y así la interpretó el Trío Serenata, conformado además por Carlos Morrocoyo Fontalvo y Manuel Pacheco Lugo. Quedó grabada en sello Ondina la cantada por el Trío Serenata.

Rafael Mejía Romani, gran compositor costeño, fue invitado por Pacho para hacerle la letra cuando la Billo´s quería grabarlo y en efecto entregó la siguiente:

Tus labios al besar, tiene sabor de mar/
tienen sabor de mar niña hermosa/
me gusta saborear los besitos de sal/
los besitos de sal de tu boca/
boquita sensual, eres amor/
Eres pasión ardiente tropical/
tienes al besar/
el mismo calor del sol/
que nace y brilla entre hojas del palmar/
muero de amor cuando al besar me das/
besos de sol con el sabor del mar.

Sin embargo en el LP de Billo´s Caracas Boys, BILLOS 76', la letra es una que tal vez compuso Carlos Vidal.

Versiones, como la de Pacho Galán, Los Melódicos, Los Caribes, sin letra son bellas, pero la de Billo´s, y si no que lo digan, Marco Tulio e Iván, nos transportan bailándola, a esa Boquita salá, tal vez con la pareja que nos da

vida.

Río y mar, homenaje a su Barranquilla, es un himno a la ciudad, que Nelson Pinedo y Joe Arroyo, cantaron en homenaje histórico.

Atlántico, si bien no es de la autoría de Pacho, es relevante para nosotros, porque es difundido por la orquesta del maestro, su autor es el cucuteño Víctor Vargas, quien le entregó a Julito Ojito el porro, con quien tenía una orquesta, en 1946 en Bogotá. En ese año de 1946 lo grabó en la voz de Vespasiano Hernández y con letra distinta, donde se habla de los 14 departamentos de Colombia. Dice así:

De catorce departamentos que en Colombia existe/ señores les contaré/ y por sus bellezas naturales/ cada uno de ello hay que conocer/ Al Atlántico dedico este porro alegre/ suavcito y sabrosón/ para que lo bailen señores/ con mucha alegría al compás del son/ Norte de Santander el mío/ oigan, queridos señores/ con sus vegas y sus ríos son orgullo colombiano”.

En el portal extranoticias.com, en escrito titulado “Atlántico un porro sin autor”, narrado por el hijo de Víctor Vargas, dice que éste nació el 11 de febrero de 1920, hizo parte como saxofonista y arreglista de Los Melódicos, Billo’s, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Edmundo Arias, dirigió la Banda Sinfónica del Norte de Santander, Sinfónica de Maracaibo. Murió el 2 de septiembre de 1987 de derrame cerebral, en Cúcuta. Aparte, su nombre aparece en la historia de Galán, pero relacionado, porque la orquesta permitió que este himno del Atlántico, tuviera la difusión y la gloria que tiene.

Otras composiciones o interpretaciones exitosas de Pacho Galán son: Noches de Caracas, Tico Noguera, Camino culebrero, Ay que rico amor, El brazalete (La butifarra de Pacho), Merecumbé en Cartagena, El sapo, Amor en chiquichá, Joselito Carnaval de Lucho Bermúdez pero interpretado por Pacho en 1961, para nombrar solo algunas.

En lo personal, el ritmo de su orquesta me fascinó siempre, y recuerdo que el primer LP que compré con mis ahorros fue CARACOLEANDO, el día que a Cúcuta la visitó Stella Márquez, como Señorita Colombia.

Los Melódicos, publicó en 1984 un álbum homenaje, donde entre otros está Mi cumpleaños, que quisimos entre amigos, reemplazara al chocante “Happy birthday”, causante de sonrojos ante extranjeros, que no podían

entender como lo teníamos como nuestro. La Billo's también lo grabó, pero no pudimos ante la imitación de ser gringos.

Algunas canciones

Cosita linda con Emilia, Boquita salá, Río y mar, Atlántico (Víctor Vargas), Noches de Caracas, Tico Noguera, Camino culebrero, Ay que rico amor, La butifarra de Pacho (Billo), El brazalete, Merecumbé en Cartagena, El sapo, Bombo y maracas, Caracoleando, Mi cumpleaños, El merecumbé, Cójangle la cola, Cara sucia, La esterofónica, Cumbia del Caribe, Librada (La casa de Fernando), El campeón.

27.

**JOSE BARROS.
EL POETA DE LA CUMBIA**

En la playa blanca/ de arena caliente/ hay rumor de cumbia/ y olor a aguardiente (Navidad negra de José Barros). Póngale mucho cuidado, me decía mi papá, siendo yo muy niño, es una belleza, en el párrafo hace mención a los cuatro sentidos (vista, tacto, oído, olfato) y quedé por siempre como admirador del compositor, que nos hizo ver, sentir y vivir con sus canciones.

Nace José Benito Barros Palomino, el 21 de marzo de 1915, en El Banco, Magdalena, hijo de Eustasia Palomino y el portugués José María Barros Travesedo, en la calle Boyacá del barrio Central, en donde aprendió a vivir la musicalidad de las bandas que eran orgullo de esa tierra.

Estudió solo hasta cuarto primaria y fue embolador, ayudante de bus y otros oficios que acompañó con la música. Rafael Bassi Labarrera, en su obra José Barros cien años del cantor del río, nos cuenta la vida del compositor, autor de boleros como Pesares, luego de su separación en 1956 de Amelia Caraballo, interpretado entre otros por María Dolores Pradera, Julio Jaramillo y la colombiana Cristina, En la orilla del mar (La Sonora Matancera), Busco tu recuerdo, Tu regreso, grabado en Cartagena con el argentino Joaquín Mora, Culpa al destino por Charlie Figueroa, entre los diez boleros que le interpretó; tangos como Cantinero sirva tanda; pasillos tal y como Dos claveles de 1956 en la voz del tumaqueño Tito Cortés y Los Trovadores de Barú, éxito continental, que dice:

Ay, clavelito rojo/ que llevo aquí en el pecho/ vas pregonando amores/ amores maternas/ Yo te llevaré siempre/ en el fondo de mi vida/ como un recuerdo santo de mi madre querida.

Rancheras, El caballo de la vida y Te conocí sin plumas; vallenatos, Me voy de la vida, entre sus 700 composiciones, desde que hizo El gallo tuerto en 1945, con la orquesta de Milciades Garavito.

Su carácter lo lleva por Perú, Argentina, México, Ecuador, Centroamérica y nacionalmente, Bogotá, Medellín, sede de la industria del disco, soporte en su carrera, con Disco Fuentes, Tropical, Ondina, Discos Curro o su sello Jobar.

Los trovadores de Barú iniciaron la larga cadena de ser difusores de su música con Navidad negra (Señal memoriagov.co/José Barros, cien años de su nacimiento), interpretada por Lucho Bermúdez, Leonor González Mina, Los Melódicos, Billo's, etc.

La Piragua. Su amor por el río Magdalena, su pasión por la cumbia y el porro de su tierra, crean La piragua, del cual decía en el documental "José Barros rey de reyes" de David Britton y Rafael Bassi Labarrera para Telecaribe, "...nació porque El Banco no tenía una canción que lo identificara". Es basada en una historia en El Banco de un señor cachaco llamado Guillermo Cubillos, escrita en Bogotá al lado

de Emisora Nuevo Mundo, rechazada por un director artístico quien le dijo: “eso es muy poético, queremos algo folclórico”. Grabada por el trío Los Inseparables de Valledupar, luego, éxito con Gabriel Romero y los Black Start en 1970, suena en la entrega del premio Nobel a García Márquez en 1982, en la voz de Totó la Momposina, es interpretada por Carlos Vives y más de 50 agrupaciones.

En Cuba como relata Senén Suárez, se tiene como propia, con la Plaza de la Piragua (La historia de José Barros, el cantor del río).

Francisco Zumaque narra como surgió el famoso Pedro Albundia: “El maestro pidió un apellido que rimare con cumbia, quiero que se llame Pedro...Hasta que de algún lado apareció el apellido Albundia”. Barros dice: “Lo que pasa es que en la costa todo el mundo tiene su sobrenombre, un apodo y Albundia seguramente no es apellido sino apodo. Le decían así al negro en Chimichagua. La termina en 1967, iniciada en 1920.

”Narra la historia de Guillermo Cubillo de Chía, quien se establece en El Banco, dueño de una canoa grande que navega en el río Magdalena y el Cesar, desde el Banco hasta Chimichagua, canoa de doce metros de largo para transportar pasajeros. La piragua como fue bautizada, tuvo su época de bonanza hasta que surgieron las embarcaciones de motor mas rápidas y seguras, y prácticamente la condenaron al olvido” (Fausto Pérez Villarreal, El Heraldó 22 de marzo/15).

Palmira señorial, muy popular entre nosotros y con recuerdo muy íntimo para mí, siempre se pensó era homenaje a Palmira (Valle) pero siendo invitado a esa ciudad, Barros, aclaró que no lo era, sino a otra, del mismo nombre que está en Magdalena (Diego Andrés Roselli Cock). Es más, Darío Morón Díaz en Metodología y Folclor, 4 de Agosto 2012, El Universal de Cartagena, directamente dice: “Barrios, sin discusión, reveló que la canción era para un lugar de sus aventuras cerca de la costa, así llamada.

Las pilanderas. Así describe la fiesta, en la canción Las pilanderas, donde ese rito, da fe del personificado en Mompo por “un grupo de hombres disfrazados de mujeres, simulando a esas pilanderas de yuca o maíz que preparan con lo pisado en el pilón, el casabe o el bollo limpio, bailan el cumbión, con paraguas de colores, magnificados en el carnaval de Barranquilla”, recuerda “el campo donde las mujeres cumplen con la rutina de pilar o limpiar el arroz y el maíz, para sacar el afrecho de los cereales secos. Las mujeres que pilan el arroz o el maíz, cumplen una especie de rito alrededor del mortero al ritmo de puya con movimientos frenéticos de hombros y caderas y una ligera inclinación del busto y la cintura”.

Señora Juana María/ mira que me coge el día/ pláncame mi pantalón/ mira que quiero llegar/ para poder festejar/ el cumpleaños de la Virgen/ de mi Banco tropical/..Dígale a las pilanderas/ que tengo maíz, panela/ para hacer la chicha e ´ mojo/

Y manden por el pilón/ donde el compa Pantalón/ y cuatro cajas de velas/ pa` quemarlas en el cumbión.

Hay también la danza de Las pilanderas (Magdalena) o Piloneras (Cesar) donde los danzantes usan como parte de su coreografía el pilón o mortero para majar el maíz o el arroz. En los pueblos del río Magdalena, los danzantes salen de noche a recorrer la calle, bailando y actúan frente a las casas de sus amigos, siendo símbolo del Festival de la Leyenda Vallenata.

Patuleco. Compuesto en 1950 cuando el maestro tenía una tienda de discos en Barranquilla, en la esquina de La Paz (carrera 40) con la calle San Juan (calle 36), y cerca había una tienda de un cachaco, que al guayabo lo pasaba comiendo pan.

“Una vez, le dijo a su empleado que fuera donde ‘el cachaco’ por una kola Postobón, a lo cual al regresar, le dice el empleado: Vea, le manda a decir ‘el cachaco’, que no le manda un carajo, que si quiere tomar kola, debe mandar el billete. De allí surge: En la esquina de la Paz/ con la calle de San Juan/ se la pasa patuleco/ tragando ron y comiendo pan” (Vida y milagros de José Benito Barros Palomino 1915-2007 de Julio César Oñate Martínez).

Gran éxito también tiene Momposina en la voz de Nelson Pinedo con La Sonora Matancera, homenaje a Edith Teresa Cabrales, El vaquero, igual por Nelson y La Sonora, La llorona loca con Tony Camargo y segunda voz de Benny Moré en 1950, la mencionada Navidad negra, en la voz de Miguelito Valdés a finales del año 1960.

En lo personal, gusto de Quien fuera de Los Melódicos.

”Ay quien fuera rayo de luna/ para entrar a tu balcón/ y decirte que te quiero con todo mi corazón/ que te quiero y que te adoro”.

Y con esa orquesta y nuestro *Ciro Rodríguez* La rosa blanca, cumbia banqueña. Es tan solo una muestra de nuestro folclor, que ahora es acorralado por la globalización en la música, pese a lo cual esperamos que no sea como con La piragua, que termina:

doce sombras, ahora viejos, ya no reman/ ya no cruje el maderamen en el agua/ solo quedan los recuerdos en la arena/ donde yace dormitando La piragua.

Debemos apoyar, resaltar y sonar nuestra música folclórica de siempre. El maestro murió el 12 de mayo de 2007.

Algunas canciones e intérpretes

La piragua-Los Hermanos Martelo, La piragua-Carlos Vives, Palmira señorial-Billo's Caracas Boys, Las pilanderas-Los Melódicos, Patuleco-Orquesta Sonora Curro, Momposina-Sonora Matancera, El vaquero-Sonora Matancera, La llorona loca-Los Hermanos Zuleta, La llorona loca-Checo Acosta, Navidad negra-Lucho Bermúdez, La rosa blanca-Los Melódicos, Quien fuera-Los Melódicos, Pesares-Silva y Villalba (Letra), A la orilla del mar-Sonora Matancera.

28.

ORLANDO Y SU COMBO. NOSTALGIA REGIONAL

Por los años 60, las orquestas de nuestra región, en la cual incluimos Norte de Santander y Táchira, tenían poca importancia ante las grandes agrupaciones de Caracas, Maracaibo y las de la costa del Caribe colombiano. Pero por el año de 1964, aparece una agrupación que tuvo una importancia internacional y que logra superar en ventas y presentaciones los linderos de la fama, Orlando y su combo.

Luego, de la Swing Melody de San Cristóbal, con el cuasi pariente Jorge Zambrano al piano, de muchas presentaciones en Cúcuta, aparece golpeando duro Orlando y su combo. Su creación se debe a la dedicación de Orlando Peñaranda Moros (nacido en Rubio, Estado Táchira, el 22 de julio de 1935) radicado en San Cristóbal, donde tenía un almacén de discos, usado además para ilustrar a sus amigos y visitantes, de su idea de conformar un grupo musical bajo la denominación de “combo”, resultado de los ‘combinations’ norteamericanos, grupos donde se combinan las distintas secciones orquestales, poniendo uno de cada instrumento (Helio Orovio. Diccionario de la música cubana. Ed. Letras cubanas).

En 1963, Orlando crea “Los Vikingos”, con el cual animaba las reuniones familiares de San Cristóbal, que no impactó lo suficiente para dejar satisfechos ni a su público ni a él.

Pero más tarde, logra convencer a su proveedor Carlos Ríos en el almacén de discos, al darle a conocer un ‘cassette’ (demo), que con muchos esfuerzos había grabado en Ecos del Torbes, para que lo entregara a su jefe en Discomoda, que fue acogido y grabado con el conjunto que años después fue reconocido como “El ritmo inconfundible de Venezuela”.

Su éxito era, Ahí vienen los indios. El conjunto estaba integrado por Rómulo Omaña en la trompeta, Ramón Elías Molina saxo alto, Samuel Darío Cordero en el bajo, Otoniel Cárdenas en los timbales, Marco Antonio Acero en las congas, Rigo Tapias en el guiro, Miguel Jaimes en la guitarra y la voz de Rafa Moreira, con los arreglos del maestro Ramón Molina. Luego, decide agregar una segunda trompeta, llamando con acierto a Paco López y Omar Ferrer como cantantes.

El contenido del mismo era: Ingenua, A mi me vas a dar algo, Cariñoso de Pacho Galán, Singuenguenchon, Un beso nada mas de Orlando Peñaranda, El burrito, Ahí vienen los indios, Chévere que chévere, Muy requetebuena, Coqueteando de Lucho Bermúdez, Merengue tropical y Ariel.

Pero no es sino cuando dan a conocer el álbum, denominado VÁMONOS DE FIESTA, el cual contiene las más populares interpretaciones del combo, que empieza a ser el grupo preferido por bailadores. Veamos su contenido: Azucena de Noel Petro con arreglos de Ramón Molina, que fue bailado por todos en Colombia y Venezuela, La novia de la semana, Cumbia gaucha, El candao, Combolerías N° 1 (Cumbia cienaguera, La paloma, Mi casita, Guelenguera), Vámonos de fies-

ta, célebre canción cubana que hicieron gran éxito con su célebre “pita camión”, Riendo, Llorando, Merenguiando, Anda, Confiésame, Merecumbera y Eso lo sabe cualquiera.

De allí en adelante, es solicitado en todas las fiestas y sitios más importantes, ganando como premios El disco de oro, El disco de platino, Guaicaipuro de oro, El Congo de oro del Carnaval de Barranquilla, El Cumaná de oro, El Mara de oro, y participando en los programas de la televisión, sobre todo en Caracas, como Sábado Sensacional con Amador Bendayán, Feria de la alegría con Henry Altuve en Radio Caracas (El blog de Erika) y participando en las ferias más importantes de varios países de Latinoamérica.

En 1967 graba el LP, SALSA CON MI COMBO, en el cual se destaca Salsa con mi combo con Rafa Moreira, El trompito, Una cumbia para María.

Para Colombia graba en Discomoda un LP con: Antioqueñita, Brisas del Pamplonita, Carmentea, Feria de Manizales, Combolerías costeñas, combolerías caleñas, Mi Buenaventura, Guabina chiquinquereña, Soy tolimense, El sanjuanero y por título ORLANDO Y SU COMBO EN COLOMBIA.

Otros discos: SIGUE LA FIESTA de la disquera Top Hits con Camino de la margarita, De la noche a la mañana, Pero que fiesta, Te voy a demostrar, La cumbia nace así, A Freddy Molina, Fiesta de la Candelaria, Yo se que ya no me quieres, Combolerías del recuerdo. También grabó, DE FIESTA con: Rosa del Magdalena, Mundo, Cumbia gallega, Trinidad, Guepaje, La vaca vaciladora, Nos casamos qué?, El bololo, La distancia, Cumbia con tequila, Jacarandosa, El pito. En el LP, ALICIA ADORADA, son importantes: Alicia adorada, Linda, Clavelito con Rafa Moreira, El besito y el cumbión, Yo tumbé la mata´e caña con Omar Ferrer. Dicho disco fue grabado por Discolando.

Se destacó interpretando ritmos tropicales en especial, el porro, la cumbia, la gaita, el merengue, el merecumbé (asocosalsa 74).

Siempre fui admirador del combo por Orlando, porque como persona superaba dos incapacidades que padecía (impedimento parcial en movimientos y habla) y como músico, por su gran oído para saber qué composiciones lucían más. Que grande era oír de su voz el grito: ¡Este fue mi combo!

Algunas interpretaciones

Vámonos de fiesta, Azucena, Brisas del Pamplonita, Combolerías costeñas, Vuelve al nido paloma, El candado, Yo tengo un clavo, Mundo, La novia de la semana, Ariel, Los sabanales, Que siga la fiesta, Así soy yo, Combolerías caleñas, La espuma del río.

29.

**MÚSICA DEL CARIBE.
INFLUENCIA
RELIGIOSA AFRICANA**

La presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal de nuestra historia. Su fecundidad inunda todas las arterias y nervios del nuevo hombre americano. Manuel Zapata Olivella.

La colonización del Nuevo Mundo, trajo el problema de la mano de obra, para lo cual se hizo efectiva la importación de negros esclavos africanos desde el año 1501. Esta se originó, con los que provenían de la trata que los portugueses tenían como su importante “industria”.

En Cuba, por ejemplo el auge de la plantación azucarera, lo débil de la mano de obra criolla, condujo al incremento de la importación de negros esclavos africanos. Provenían, del área del Calabar y se les llamó carabalés, del sudeste de Nigeria (los efik, ibo, bras, ekoy, abaja, brícamos, oba e ibibios). Natalia Bolívar Aróstegui. *Los Orishas en Cuba*. PM Ediciones .La Habana Cuba 1994).

También, señala la misma fuente, venían de las regiones comprendidas entre la Costa de Marfil, la Costa de Oro, entre los cuales citamos a los Ashanti, fanti, fon y mina popó. Otros, de la cuenca del Congo (mondongo, banguela, mucaya, bisongo, agunga, cabinda, motembo y mayombe a quienes se les decía simplemente congos.

También los de Angola y desde la costa del Senegal hasta Liberia vinieron los maní, kono, mánbara y mandinga. De la Guinea Francesa los yola, fulani, kissi, berberi y hausa. Pero la etnia más importante, lo fueron los yorubas, que provenían del antiguo Dahomey, de Togo y sobre todo de una gran parte del sudoeste de Nigeria, que abarca desde la costa de Guinea. Entre esas tribus estaban los egwadó, ekiti, yesa, egba, fon, cuévanos, ajicón, sabalú y oyó (Ibidem. Pag. 3).

La palabra YORUBA, comprendía a las tribus que hablaban la misma lengua, entre las cuales estaban la Ulkumí, dando origen a la palabra lucumí, aplicada a todos los yorubas que llegaron a Cuba. El negro esclavo, se resistió enfrentando al blanco, deseoso de separarlo de sus culturas nativas para entregarle la cultura opresora (Sincretismo Religioso? Natalia Bolívar Aróstegui- Mario López Cepero. Pablo de la Torriente, Editorial. La Habana Cuba. 1995.)

Los negros, proclaman su religión y ante la opresión de sus amos logran por medio del sincretismo en los santos y divinidades católicas, rezar a sus dioses.

Este tema da para mucho espacio, pero tratamos de reducirlo en los principales elementos de ese SINCRETISMO como se denomina esta figura.

El cancionero afroide, en su música, aludía a sus dioses y se mezclaron con los santos de la religión católica, como señalábamos. Los principales, tomados del

libro *La Salsa en Cali*. Alejandro Ulloa. Editorial Universidad del Valle. 1992.

CHANGO o SANTA BARBARA. Era el Rey de Oyó, Nigeria, dios del fuego, del rayo, del trueno, de la guerra, del baile, de la música y de la belleza viril. Patrón de los guerreros y las tempestades, hijo de Aggayú, el dueño del río y de Yemayá. Se sincretiza con Santa Bárbara, hija de Díoscoro, quien la hizo condenar a muerto por no abandonar su religión. Su padre, murió días antes por un rayo. (Natalia Bolívar Aróstegui. Obra citada. Pág. 210-219).

BABALU AYE o SAN LAZARO. En Nigeria. Es la deidad de la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas y afecciones de la piel, Babalú Aye quiere decir que “es el padre del mundo”. Chakpata como era su nombre, llevaba una vida muy desordenada y no obedecía, recogiendo todas las enfermedades. Se sincretiza en San Lázaro, hermano de María y Marta al cual Jesús resucitó. (Celia Blanco. *Santería yoruba*. Editorial Solar.2005).

YEMAYA o VIRGEN DE REGLA. Es la dueña de las aguas y representa el mar. Fue mujer de Babalú Aye, de Aggayú, de Orula y de Oggún. De ella, cuando dijo: *Ibí bayán odu mi* (Me duele el vientre) salieron los ríos, los orishas y todo lo que alienta y vive sobre la tierra. (Natalia Bolívar Aróstegui. Ob cit. Pág. 154). Se sincretiza en la Virgen de Regla, pueblo cercano a La Habana.

OCHUN o VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE. Orisha del río, dueña de la femineidad. Es el símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femeninas. Mujer de Changó e íntima amiga de Elegguá. Asiste a las gestantes y parturientas, mulata bella, simpática, buena bailadora, fiestera y eternamente alegre, con el persistente tintineo de sus campanillas. (Natalia Bolívar Aróstegui. Ob. Cit. Pág. 185). Se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre (En el poblado del cobre, Santiago de Cuba), cual en 1620, en la bahía de Nipe, fue encontrada tallada en una madera por dos indios Juan de Hoyos y Juan Moreno y un negro Rodrigo, que estaban buscando sal en la bahía.

OBATALA o NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. Orisha creador de la tierra y escultor del ser humano. Fue mandado a la tierra para hacer el bien y para gobernar, (Natalia Bolívar Aróstegui. Ob. Cit. Pa 95 y ss). Se sincretiza en la Virgen de las Mercedes, según, la aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco, para fundar una orden religiosa con el fin de redimir a los cristianos cautivos.

AGAYU SOLA o SAN CRISTOBAL. Es el padre de Changó. Es la deidad de la tierra seca, del desierto y los volcanes, el protector de los caminantes. Es amigo de cargar a los niños y ponérselos sobre los hombros. (Natalia Bolívar Aróstegui. Ob. Cit. Pág 206 y ss). Se sincretiza en San Cristóbal en La Habana y en San Miguel Arcángel en Santiago de Cuba.

ELEGUA o SANTO NIÑO DE ATOCHA . Es el orisha que tiene las llaves del destino y abre o cierra la puerta a la desgracia. Es el azar y la muerte. Es el primero de los guerreros. Es hijo de Obbatalá y Yemayá.

Ya hablando de nuestro tema, del mismo se han ocupado escritores muy respetados como Isabel Castellanos Córdoba en “Eleguá quiere tambó-cosmovisión religiosa afrocubana en las canciones populares”, Alfonso Nieto G. en “La poesía afrocubana en las canciones de Ricardo Ray y Bobby Cruz” y “La salsa, ese espíritu revelador de ancestros” de Luis Tasceche, para citar solo tres, y que queremos resaltar en nuestro trabajo.

En Richie Ray y Bobby Cruz, encontramos Cabo E, en el cual presenta un “oru lucumí de Eyá aránla” rito e himnos a los dioses, hablar con los dioses, dice Alfonso Nieto G.

cabo e, cabo e, cabo si leo/ cabo e, cabo e/ la reina del guaguancó en Kaina se llama Ma Changó/ aina ucaca que la llaman la reina del guaguancó/ aina ucaca pum/ cataplum viva changó/ aina ucaca libranos de todo mal.

Celia Cruz en su Changó ta vení con la Sonora Matancera:

changó ta veni/ changó ta veni/ changó ta veni/ con el machete en la mano/ tierra va temblá/ sin zarabanda malongo/ mundo taacabá/ee sarabanda miyumbaa/ ee emo panie panie.

Volvemos a Richie Ray en el Guaguancó raro que dice así:

Yo estoy desengañado, que mala es la humanidad/ por los muchos sufrimientos, que yo he pasado, en esta vida/ y por eso digo ahora no se pongan bravos/ aguarrrandaría con su rabia hiere mi.../ y más vale que me dejes, que a mi changó me protege/ que guagancó, que guagancó, que guagancó más raro/ changó con sus siete tiros, changó siempre me protege. Ahora, “chacha, huele a Changó”. Ay que estoy cantándole a kabiosile/ un tumbao de guaguancó/ eh, que chacha me huele y me huele/ chacha me huele a changó/.. Ay chacha Bakosó/ dime chacha chacha bakoso.

A BABALÚ, le canta:

yo soy Babalú/ camino arará/ y con mi trabajo/ la tierra temblá/ pero a ti no entra na' / yo siempre estoy cuidando/ pa' que no te pase na'. También en “baba coroco”: Babaé, baba coroco/ babaé, baba coroco/ babalú ayé iyambo Kré/ baba, sile sile. A Agayú, le cantó: Agayú solá/ préstamo tu espada/tu espada bendita/ que quiero vencer/ Vencer a mis enemigos/ que por envidia o deseo/ ay que ayúdame

San Miguel/ ayúdame San Mateo.

Para una de sus más afamadas, Agúzate, dijo:

oigo una voz que me dice/ aguzate, que te estan velando/ siento una voz que me dice agachate/ que te están tirando/ y yo pasaría de tonto si no supiera/ que uno tiene que estar mosca por donde quiera/ y es por eso que yo digo de esta manera/ que este individuo no sabe en que se metió.

Continuando con Richie, hacemos mención de A jugar bembé, que los yorubas hacían como una fiesta donde hay tambores, de diferentes tamaños, diciendo que es una fiesta para divertirse con los santos, como lo afirma Alfonso Nieto G.

Que pancho Cristal le digo/ que me lleve pa'l bembé/ que yo toco un tingo tango/ si Ud... me lleva al bembé/yo le bailo una rumba vieja/ si Ud me lleva al bembé.

Chano Pozo, músico cubano, que en Estados Unidos fue un completo artista, en Rumba blen blen blen, cantaba:

Bogbo yaré, yaré/ Bogbo yaré, yaré/ iya mi, bonko ere, iya mi/ O mio blem, blem blem/ Okete mio mobale/ o mio blem, blem , blem.

En El abakua, dedicado a esa sociedad secreta en Cuba, creada por los negros denominados carabalí y como sociedad de mutuo auxilio entre sus integrantes.

Eyebari benkama/ hua/ siento un caño so abasé yayo/ sankantión manantion/ iré/ sanbantion manantion/ que sua/ sankantión/ manantion/ Eyebari benkama Sua/ siento un caño so abasí yayo/ El abakuá mira que bonito es/ cuando sale del fambá/ siguiendo la señal/ y el enkame del moruá

Pero donde más éxito logró Richie Ray, sobre estos temas, lo es en Lo atare la arache, que dice:

A la, la le le, lo le la, Oigo mi socio, diga mi cumbila le voy a encama calo/ a le le le lo/ en filame pa'losanforo, como le gilo este butín/ guagancó/ cuando mi me era len chiquitín yo ya empezaba a roda/ pachito un jamelgo yambió y no me pudo tira pa, pa, allá, óyelo/ y el niche que facha rufa/ aunque diñe bien bien su yira/ cuando ve a gana a La Pira/ lo atará la aracha.

Otros artistas para mencionar son: Henry Fiol con la orquesta Saoco interpretando Chango, Rumba a los santos de Gilberto Santarrosa, Adalberto Alvarez y su son con Canto a los orishas y Que quieres que te de. El gran Héctor Lavoe con Rompe saraguey, Para ochun y Yemaya, Aguanille para citar solo tres. Ray Barre-

tto con Canto abacua y Bruca manigua, que también fuera interpretada por los más importantes músicos cubanos, El hijo de Obatalá, Homenaje a los santos en 1988.

Con Ismael Miranda, Cuidate bien. Eddie Palmieri con el LP, LUCUMI, Macumba, Voodoo, Mi congo te llama. Tito Puente con Rezo a Yemaya. El Grupo Folclórico Experimental NuevaYorkino con Canto asoyin y Canto hebreo.

Esto sin dejar de mencionar a los profundo, como era Lázaro Ross, con su dote de Akpoeon, y Los muñequitos de Matanzas. Importante en este campo lo fueron Chucho Valdés e IRAKERE (El Gran Bosque), con una gigante gama de música afrocubana tal como Yemaya, Danza de los ñañigos, Chango, Misa negra, Chequere son, Iya, Danza ñañiga, Aguamnile bonko, Drume negrito, Iya modupue. No olvidemos a Celina González, cuyo aporte en este campo es tratado en un escrito de este libro.

No podemos terminar, sin dejar constancia de una palabra que se volvió corriente entre todos, los del Caribe. Nos referimos a Chevere, que según Lydia Cabrera, significa “hombre valeroso y gallardo” cuando se canta: Ekué ekué Ekué Changa-na cakué-kué mokongo machevere.

Igualmente a la trascendencia que en la novela “VIVA LA MUSICA” de Andrés Caicedo, se concede a este tema tratado.

Algunas canciones e intérpretes

Aguzate-Ricchie Ray y Bobby Cruz, Cabo é-Ricchie Ray y Bobby Cruz, Yo soy babalú-Ricchie Ray y Bobby Cruz, Lo atara la arache-Ricchie Ray y Bobby Cruz, Chango ta veni-Celia Cruz, Blen blen blen-Chano Pozo, Chango-Henry Fiol, Rumba a los santos-Gilberto Santa Rosa, Rompe saraguey-Willie Colón y Héctor Lavoe, Aguanile-Willie Colón y Héctor Lavoe, Canto abacua-Rubén Blades con Ray Barretto, Elegua chango-Tito Puente, Chequere son-Irakere, African suite elegua-Cachao, Elegua inkio-Celina y Reutilio.

30.

**TOTÓ LA MOMPOSINA.
ORGULLOSAMENTE
COLOMBIANA**

Homenaje a la memoria del compañero de estudios, amigo y profesor en la búsqueda de nuestros reales ancestros, en el folclor del Caribe colombiano: Adolfo González Henríquez.

Buscando información sobre nuestras inquietudes, con alegría, sorpresa y hasta tristeza encontré en el diario Juventud Rebelde del 23-1-2013, la noticia sobre el otorgamiento en la 33 edición del Festival del Caribe, celebrado en Santiago de Cuba del 3 al 9 de julio de 2013, dentro de las llamadas Fiesta del fuego, del premio internacional Casa del Caribe a Totó La Momposina.

Además, de ese justo homenaje, la edición reverenciará al Caribe que bordea a Colombia, otorgando la placa José María Heredia (gran poeta cubano, autor del himno del desterrado) a César Pagano, como difusor de la música cubana.

No encontré en nuestro país nota alguna, y tengo presente las palabras de José Arteaga, en su columna “La radiola” en 1992, pero de vergonzosa actualidad:

”Pocas personas conocen a Totó La Momposina verdaderamente en Colombia, ya que su trabajo consiste en tocar, cantar y bailar música colombiana.

Y la razón es tan extraña como simpática: aquí en nuestro país se conoce más la música extranjera que la nacional. Por eso es tan difícil enterarse de una vida consagrada a los ritmos colombianos”.

Su nombre es Sonia Bazanta Vides y nació en Talaigua, en la isla de Mompox, hija de Daniel negro tambolero y Libia Vides cantadora, de familia tradicional de la región.

Ramiro Delgado en cotidianidad y fiesta en el municipio de Talaigua, volumen XXIV-1987 del boletín Cultural y bibliográfico No 12 del Banco de la República, dice:

En el brazo de Mompox, del río Magdalena, está puerto Talaigua (región de caños, ciénagas), queda entre los dos brazos, el de Loba (Magangué) y Mompox. Es el 31 municipio de Bolívar, desde 1962; su nombre proviene del indígena Talaigua o Taligua, cacique de la isla de Mompox, habitado inicialmente por la tribu malibú, agricultor y ganadero, que le rinde culto a San Roque con sus fiestas bailes y espectáculos, entre los cuales se destaca el baile de las farotas, donde trece hombres vestidos de mujer, danzan con gran colorido de sus trajes.

A orillas del río Magdalena/en la isla de Mompox/hay un pueblecito, que fue donde yo nací/Talaigua mi tierra/pueblo querido por eso/Talaigua yo nunca te olvido.

Su madre, constituye con sus hijas Noemí, Aminta y Sonia un grupo musical de-

nominado Danzas del Caribe y con el cual recorre el país, hasta que en 1954, como lo narra en artículo de la revista Carrusel-El Tiempo, denominado “El canto de un árbol”, Celia Cruz, con quien comparte tarima en la Feria Exposición de Bogotá, le dijo a su mamá Libia que esa niña, tenía todo el futuro para lograr el triunfo.

En 1964, constituye el grupo Totó la Momposina y sus tambores, y empieza a mostrar al mundo, lo verdaderamente colombiano en cuanto a la música del Caribe. Es la imagen de las cantadoras, tradicionales mujeres de su región, sobre las cuales esperamos comentar a profundidad en otra ocasión.

En el artículo mencionado dice:

“Uno es artista del pueblo. Para ser cantadora, se debe estar en paz con el corazón, con el verbo y con el pensamiento...me entiendes? Esto no es fashion”.

Desde comienzos, se dedica a estudiar sobre lo relacionado con la investigación folklórica. Técnica vocal en la U. Nacional, organización de espectáculos en la Sorbona de París, en Bremen, Berlín, Colonia e Historia del bolero en Santiago de Cuba.

Ya en 1968, comienza a destacarse por el mundo, con presentaciones entre otras, en el Radio City Musical Hall de Nueva York (169 funciones), Festival de Pressefest (Alemania), conciertos en Francia, España, Polonia, Yugoslavia, Unión Soviética (de antes) Suiza, Cuba, Finlandia, Japón y en la entrega del premio Nobel a Gabriel García Márquez, quien en otra oportunidad resume a la cantadora así:

”Nadie más que Totó la Momposina encierra de manera pertinente la Colombia de hoy, su mestizaje musical, su alegre espiritualidad. Su voz quiebra un fuego sagrado y el recuerdo de antiguos sufrimientos.”

Su incesante investigar por los ritmos de su región la llevan a un gran acierto. José Arteaga se refiera al respecto:

”...pero, curiosamente, el gran golpe de esta artista y de las investigaciones de su grupo, es el haber descubierto una veta cubana en nuestras raíces musicales, veta que no es más que el asentamiento del son en la costa atlántica, algo que ella denomina Música de sexteto. Allí se encuentra la manera colombiana de tocar el son y los temas clásicos de Piñeiro y otros autores”.

Esta búsqueda coincide de alguna forma con estudio que hizo Adolfo González Henríquez, titulado Influencia de la música cubana en el Caribe Colombiano. Revista Huellas, Universidad del Norte, Barranquilla, número 25, Abril de 1989.

Su carácter excepcional lo demuestra cuando habla sobre el dinero. Para hacer el Cd LA BODEGA, del año 2009, en artículo de Carrusel dijo:

“No tengo casa porque lo vendí para hacer el disco la bodega. Yo vivo en arriendo en el barrio Santa Isabel, en un apartamento pequeño. No me quejo de mi vida aunque pasa uno a veces dificultades.”

Hace poco le entregaron el premio vida y obra, que le otorgó el Ministerio de Cultura de Colombia (24-noviembre-2012). Sobre su nombre Totó, en el artículo mencionado de Carrusel señala:

“...la cantadora haitiana Totó Bissanthe, le contó que su nombre en Africa significaba mujer pequeña de corazón grande”.

Además de niña repetía, to, to. To-to es el sonido de dos golpes en un tambor hecho con madera de árbol momposino.

Su carrera discográfica la inicia en 1980 con EL TATO, grabado en Francia, luego CANTADORA en el 83, “se origina principalmente en las tradiciones africanas de los esclavos cimarrones que fusionados con la indígena y la española misma, dan como resultado esa hermosa música mestiza”, se destacan: Aguacero de Mayo, Rosa, El tigre, El piano de dolores, La mojana (sobre leyenda de los pueblos ribereños).

TOTO LA MOMPOSINA Y SUS TAMBORES en el 89 con tres golpes, son de farotas, tambolero,

LA CANDELA VIVA en el 93, grabada por Peter Gabriel y su sello donde interpreta la cumbia El dos de febrero, El garabato o baile de carnaval, la cumbia El pescador, La sombra negra, típica cubana, Malanga, Chichi maní, inspirado en la llegada de los cubanos a Palenque, La acabación, una música de funeral de San Basilio de Palenque, que se tocaba para acompañar el muerto en el camino hasta la tumba (eneste lugareneste.blog) con la gaita de Hugo Salcedo. CARMELINA donde encontramos los sabores del porro con todo el esplendor del bombardino e indios farotos.

PACANTO, en 2000, con el tema de ese nombre, tradicional de Palenque y Gonzalo Plinio Sierra ‘Paloma’, fandango como el anterior del compositor cordobés Pedro Flórez. Grabado inicialmente en Francia, rescata las raíces indígenas, en el sonido de las gaitas, instrumento construido a partir del corzón del cardo (cultura para todos. eu). GAITAS Y TAMBORES con Las cuatro palomas de Catalino Parra (Los Gaiteros de San Jacinto), Prende la vela de Lucho Bermúdez. LA BODEGA con Manita Uribe, Un sueño español del vallenato Luis Enrique Martínez y Yo me llamo cumbia de Mario Gareñas.

En 2015, produce, **TAMBOLERO** sobre el cual dice:

“Estoy cantando lo viejo nuevo, estamos en una nueva época, en una nueva era donde se utiliza mucho lo electrónico, pero cuando tu encuentras la música hecha con amor, naturalmente, con los instrumentos naturales, con el sentimiento de amor musical, pues la música suena con un toque de energía ancestral. (lauvay laparra.blogspot).

La grandeza de Totó La Montesina está resumida en estas dos frases que dice siempre:

“Soy una estudiante de la música, jamás me he sentido estrella ni seré estrella, porque la Estrella es la música” además:”Las cantadores vivimos para cantar y cantamos para vivir y he venido a este mundo para ser y no, para tener”.

Para quien se haya motivado, existe una biografía de Patricia Iriarte, sobre “Totó nuestra diva descalza”. Las cumbias, los bullerengues, chalupas, garabatos, malés y chandés se visten de colombianidad con Totó.

La cantadora fue la encargada de hacer el concierto de cierre del Festival Gabo, en el jardín Botánico de Medellín este 30 de Septiembre de 2017.

Dijo: “...que los géneros que se han vuelto populares para las nuevas generaciones, como lo es el reguetón, no tienen ningún fondo y son el desprestigio de la música”. Agregó que “...para mí, el estar en un escenario, el estar aquí sentada hablándoles a ustedes de música, es estar en un templo. Porque estoy hablando de la música que nos dejó Dios y ante eso no lo puede interrumpir nadie, porque eso es algo que nos pertenece a nosotros. La música ancestral es la oración que tiene un país (Valeria Fuenmayor. El Herald).

Algunas canciones

La acabación, Los sabores del porro, Pacantó, Sueño español, Rosa, El pescador, Las cuatro palomas, La sombra negra, Dolores tiene un piano, Yo me llamo cumbia, La mojana la mohana, Prende la vela, La candela viva, , Chi chí maní, Aguacero e´ mayo, Plinio Sierra.

31.

**LA CUMBIA,
TAMBORA
Y EL BULLERENGUE.
MÚSICA FOLCLÓRICA**

Lo mismo que Michel Hernández en Granma el 6 de diciembre /17, pregunto siempre, que pasará con las canciones de nuestra tierra, la llamada música folclórica, en un futuro no muy lejano.

Hablemos de ella, comenzando por La Cumbia. Dice Delia Zapata Olivella en “Síntesis musical de la nación colombiana”, que el diccionario castellano no tiene el vocablo cumbia ni cumbiamba y la única voz similar, para la Academia de la Lengua, es cumbé: cierto baile de negros y tañido de este baile. Entonces, la cumbia tiene una inspiración africana hasta juntarse con las modalidades indígenas americanas y luego con las de los amos coloniales.

El tañido propio de los instrumentos que acompañan con su música la coreografía de la cumbia, dice en el artículo mencionado, lo demuestra: “tambores de acento negro; flautas de gemido indígena; el vestido y el canto revelan el estilo hispánico”. En el baile, la mujer representa el aporte indígena y el varón de los negros esclavos. De allí surge ese ritmo llamado cumbia y el cual orgullosamente decimos, es colombiano.

En un principio, no se incluían canto: Es Cartagena, donde llegan los esclavos del comercio de su carne, cuando las labores de las minas no pudo ser soportadas por los indígenas, donde empiezan a resaltarse sus tendencias musicales.

Los indígenas, que llegaban a Cartagena, lo hacían con sus flautas y tambores de doble repercusión, dice nuestra fuente, se unían a los negros que lo hacían con sus potentes tambores de un solo parche.

Entonces, la cumbia, de Cartagena, donde nació, según Delia Zapata, se extendió a todo Bolívar y a Córdoba, remontó el valle del Sinú, viajando hacia Atlántico y Magdalena, conquistando todo el valle del río Magdalena, hasta Honda y hasta el norte de Antioquia, por el Bajo Cauca y el Nechí.

En donde se oía, la cumbia se convertía en lo principal de las fiestas del pueblo.

Recurriendo a nuestra fuente, encontramos que las características de la cumbia, lo que permite distinguirlo de otros bailes son:

“a) música en tinglado, o tarima central; b) las mujeres portan en la diestra uno o varios haces o manojos, de espermas (antes usaban mechones) y c) es un baile con luz propia, no refleja, para alumbrar y lucir en la noche”.

Benigno A. Gutiérrez, en su estudio del folclor de Antioquia y Caldas llamado cancionero de Antioquia, lo describe así:

“baile popular al que sólo asiste la gente de escalera abajo y en que las parejas, sin

tocarse, ni menos agarrarse, giran hieráticamente en derredor del centro, llevando las hembras un paquete de velas encendidas, enhiesto, a manera de antorcha. En medio del círculo que describen se coloca la música, que no cuenta con más de una flauta de caña, un bombo y otro instrumento indígena conocido como guanches. Contaba además, con un tambor o dos, un par de maracas y a veces se agregaba la guacharaca o carrasca.

En cuanto al vestuario, dice Delia, que el aporte español se aprecia en la cumbia, principalmente en el vestuario. Las mujeres lucen amplias polleras, con blusas, cerradas o escotadas. Los hombres siempre visten de blanco, con un regido en la parte de atrás, camisa de cuello redondo, manga larga y puño cerrado. Los varones llevan pañuelo rojo alrededor del cuello, sombrero “concha de jovo” (hecho con hoja de caña brava), mochila y la vaina viuda del machete. Las mujeres adornan la cabeza con flores .

Respecto a los instrumentos y siguiendo la misma fuente, encontramos: Gaitas, llamadas como macho, con un solo orificio, hembra, con cinco orificios. La hembra registra la melodía y el macho marca el compás. La gaita lleva en la parte superior una cabeza de cera y una ranura por donde se impulsa y aspira el aire. Tambores: dos, el uno alto, cubierto con piel de venado y el otro pequeño, nombrado como el llamador, marcando el mayor con la gaita hembra, la melodía; el menor, con la gaita macho, el compás, concluye la fuente.

Capítulo especial merece el instrumento principal, cual es la caña de millo, una flauta pequeña, que se toca transversalmente, dice Delia “en un extremo tiene 4 orificios y en el otro una pequeña lengüeta de 3 centímetros de largo, ligeramente levantada por una hebra de hilo un poco grueso, para impulsar el aire”. Cuando se utiliza, se acompaña de tres tambores, uno de doble repercusión (origen indígena) y los dos antes descritos.

Poéticamente, concluye nuestra fuente: “Tales son, en resumen, el origen, la evolución... las características especiales y los movimientos propios de la cumbia colombiana, típica y secular expresión de nuestro mestizaje. Un equipo o conjunto coreográfico en el que confluyen la rítmica euforia del negro, la cadenciosa melancolía del indio y el donaire del español”.

La Tambora. En primera instancia dice Alvaro Rojano en su obra “La tambora viva” Editorial la Iguana ciega. Barranquilla. 2013”, la tambora es un instrumento musical de percusión, el cual le da nombre a un grupo de aires regionales del Caribe colombiano, dentro de la depresión momposina, dispersa en la mitad del transcurso del río Magdalena. A ese término, corresponden aires llamados tambora corrida, redoblada, guacherna, chande, berroche, brincao, tuna y zambapalo, concluye el autor citado.

La zona geográfica de la tambora, en el Magdalena con brazos en Mompox y en Loba, respectivamente y fue bautizada como de “cultura anfibia” por Orlando Fals Borda.

Retomando a Alvaro Rojano Osorio “parte desde Pinto (Magdalena), la isla de Mompox, con Talaigua a la cabeza, hasta la zona adyacente a Barrancabermeja, en Santander del Sur. Comprende las llamadas poblaciones lobanas: Barranco de Loba, Hatillo de Loba y San Martín de Loba; Altos del Rosario, Gamarra, Regidor, Simití, Mompox, Morales, Arenal, Río Viejo, Bocas del Rosario, El Peñón, Tamalameque, San Sebastián, Talaigua y Aguachica”, cubriendo varios departamentos colombianos. Eran los primitivos habitantes, los indios malibúes, pocabuyes, chimilas, calamaries, tiquisios, yamacies y tamalameques.

Resumiendo, los aires de la tambora, reinan en la depresión momposina, de la región Caribe de Colombia. A ellos, encontraron los españoles cuando remontaban el Río Grande de la Magdalena, camino al interior. Mompox, era centro de las rutas hacia el interior, Ocaña, Cúcuta y el sur del lago de Maracaibo, cita nuestra fuente.

Los chimilas, eran guerreros, los malibúes dedicados a la agricultura, la caza y la pesca, los zenúes y maibues, a la orfebrería, la casa y la pesca, habitantes de la zona de Loba, derivado su nombre del cacique Lova. Quienes, en la época de los encomenderos, por sus abusos, las pestes, se marcharon con rumbo desconocido.

Los indios utilizaban las embarcaciones llamadas bogas, siendo reemplazados por los negros africanos quienes años más tarde, se fugaban y se unían en palenques.

Entre 1536 a 1646, les estaba prohibido a los indios, juntarse con los negros. Los españoles, con su lengua y religión, entraron a ser parte de los ritmos de la tambora. Volviendo a su origen indígena, la tambora, es expresión fiel y exacta, por cuanto en la población de origen africano en la costa Caribe, no se le conocía.

El bombo de la tambora, es tocado con mambacos o baquetas. Las maracas y el guache que es un tubo de guadua o bambú rellenos de semillas, son parte de lo indígena de la tambora .

También lo es el baile con la mujer muy tranquila y hierática y el hombre tratando de conquistarla. La influencia africana cita Rojano Osorio “se evidencia en la polirrítmia y el diálogo cruzado de los tambores, igual en el sentido del canto y palmoteos, tan comunes a los africanos”.

Para Egberto Bermúdez, “la tambora tiene un origen y desarrollo netamente africanos”. Bailes: el primero es el fandango de lengua, llamado así por “su condición de canto y coro responsorial primigenio, al cual posteriormente le agregaron ins-

trumentos de percusión. Luego, los bailes cantados.

Señala nuestra fuente permanente en estas notas, que la tambora instrumento, consiste en un cilindro hueco fabricado a partir de árboles como majagua, caracolí, balos y son dos bocas, que se encuentran tapadas con parches de cuero, que suelen ser de piel de chivo y se toca con dos gruesas baquetas de madera llamadas mambacos, pariente del tambor currulao, éste, también conocido como alegre, que se toca con las manos.

En las tamboras, los hombres cantan igual que las mujeres, cosa que no ocurre en el bullerengue, donde la presencia femenina es fundamental.

Respecto al vestuario, es origen español. El hombre tiene camisa blanca con pantalón del mismo color. Al cuello anudado un pañuelo rabo é gallo rojo y sombrero concha é jobo. Baila a pies descalzos. La mujer con blusa de colorines encajes y adornos, flor roja en el moño o en la oreja, falda larga hasta el tobillo, con pollerín blanco.

Se baila en pareja, con el hombre, sombrero en mano, persigue a la mujer, coqueta que lo esquiva y lo invita, sin levantar los pies del suelo, con coreografías que dependen de la actitud de las parejas de bailarines.

Los aires principales, Alvaro Rojano Osorio, los señala como la tambora, el berroche, la guacherna y el chandé. En la tambora, está la rápida o alegre, la redoblada, la golpeada. El chandé, de la zona de Gamarra (el brincao, el paseo y el jaleao).

La guacherna, que para Diógenes Pino es “un aire más alegre, donde los mambacos golpean primero el cuero y después la madera, subiendo ambos palos a golpear cuero y madera”. El berroche, aire festivo de las tamboras.

El Bullerengue. El investigador de la Universidad del Atlántico Manuel Antonio Pérez Herrera, lo define en su obra *El Bullerengue la génesis de la música de la costa Caribe colombiana* así:

“Es la música y danza de la región Caribe colombiana, ejecutada principalmente por los actuales descendientes de los negros cimarrones que habitaron los palenques del área del Canal del Dique, el Bajo magdalena (Colombia), el palenque del mamóni o Santiago del príncipe y la tribu de los Mandingas de Kuna Yala (Panamá) que se extendieron hasta el Darién.

Los cantos, bailes y rondas, se organizan de manera circular y la voz prima está a cargo de la mujer como la mayor dignataria de este baile cantao”. Dentro de ellos están: Pajarito, Son de negro, Lumbalú, Chalupa, Congo, Zambapalo, Chandé, Berroche, Guacherna como los principales.

Al tiempo de ejercer sus tareas diarias, los pueblos usaban la música y sus expresiones como ejercicio y forma de socializarse. Dice Manuel Antonio Pérez Herrera, antes citado, que el Bullerenge, es un rito a la vida, la danza, la poesía, ceremonias melancólicas, románticas, fúnebres y recreativas, además de ser una amalgama de ritmos y bailes festivos, propio de las comunidades negras ubicadas relativamente cerca del litoral de una parte de la Costa Atlántica colombiana, con historia asociada a la resistencia cimarrona.

Existe también el Bullerenge en la zona del Urabá antioqueño. Era también la música festiva en las fiestas de celebración trascendental. Otra tierra del bullerengue lo fue en Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba a donde lo llevaron los hermanos Blas, Alfonso, José Nicomedes y Casimiro Díaz, procedentes según la fuente, de la isla de Barú.

Los grupos de Bullerengue están conformados por una voz entonadora, sea cantador o cantadora y un grupo coral que hace el coro responsorial quienes acompañan bailando y ejecutan el ritmo de la música con las palmas. Los hombres entran en acción ejecutando los tambores, maracas guacharacas, claves o gallitos. (Manuel Antonio Pérez Herrera. El Bullerengue, la génesis de la música de la costa Caribe colombiana).

Como a Toto la Momposina, le dedicamos un artículo especial, ahora, diremos algunas cosas referentes a destacados intérpretes de la música objeto de este artículo.

Magín Díaz. Luis Magín Díaz García, nació en Gamero, corregimiento de Mahates, Bolívar, el 30 de diciembre de 1922 y murió en Las Vegas EEUU, el 28 de noviembre de 2017, luego de asistir a la ceremonia de Grammy Latino, donde recibió como premio el gramófono de oro.

En los años 80, fue integrante de Los Soneros de Gamero, Los Wadingos. Su CD, EL ORISHA DE LA ROSA, objeto del premio citado, tiene colaboraciones de Carlos Vives, Totó la Momposina, Petrona Martínez, Celso Piña, Monsieur Perine y Bomba Stereo.

Recibió a los 95 años, el premio nacional Vida y Obra, del Ministerio de Cultura. Su madre fue cantadora de bullerengue y su padre fue bailaror de son negro. Irene Martínez y Emilia Herrera fueron difusoras de su música.

De muy niño abandona el colegio, trabajando en un ingenio azucarero, donde conoció a Rosa, hija del administrador, su amor imposible, dando lugar a su éxito Rosa, viajó a Venezuela, y se dice que fue percusionista de la Billo's Caracas Boys.

La totuma, Dolores tiene un piano, Por el Norte, Por el Sur, con Dizzy Mandjeku, guitarrista nacido El Congo y Ale Kuá, (nombre tomado de una danza tradicional de los indígenas guahibos, que simboliza el reencuentro y la unión familiar, “unión sin ruptura”) de Leonardo Gómez Jattin, canción representante de Colombia en Viña del Mar 2016.

Petrona Martínez. En San Cayetano, corregimiento de San Juan Nepomuceno, el 27 de enero de 1933, nace, siendo perteneciente a familia de cantadoras y desde niña compone aires afrocolombianos del Caribe. La chalupa, el bullerengue sentao, la puya y el fandango son sus preferidos y los cuales le han permitido grabar discos, entre los que sobresalen BONITO QUE CANTA en el 2002 y LAS PENAS ALEGRES con los que fue nominada al Grammy.

Reside en Arjona, Bolívar, donde en 2013, la gobernación de Bolívar, le dio una casita. Sufrió una isquemia cerebral y estuvo hospitalizada en Cartagena desde el 14 de mayo hasta el 7 de junio de 2017, del cual se recupera.

Etelvina Maldonado. Nacida el 25 de abril en 1930, en un pequeño pueblo, Santa Ana de la Isla de Barú de Cartagena, desde niña cantó en los carnavales, fiestas patronales, cantos de bullerengue, fandango de lenguas. Falleció a los 75 años en Cartagena. Su muerte se produce el 2 de enero de 2010.

Se destacó en 1996, con el disco ALE KUMA, de Leonardo Gómez. Su oficio era lavar y planchar en las casas.

Martina Camargo. Nacida el 11 de marzo de 1961, en San Martín de Loba, Bolívar. Ha grabado Ale Kumá (cantaoras), Conector de Héctor Buitrago, Tambora de Guillermo Carbó, Canto, Palo y cuero del sello World Music.

Martina aprendió sus cantos, de su padre Cayetano Camargo, es la voz ancestral de la tambora, su madre Ubaldina Centeno era una cantaora tradicional.

Comienza con Aires de San Martín en 1988. Musicalafrolatino.com manifiesta que es una de las máximas representantes de “bailes cantaos” y termina diciendo:

“En la extensa región ribereña de los departamentos del Magdalena, Cesar y el sur de Bolívar, en especial poblaciones como San Martín, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Tamalameque, Barranco de Loba, El Peñón, Chimi, Chimichagua, Gamarra, Barrancabermeja, Magangué, Mompox, Talaigua, El Banco, El Paso, entre otros, la conocen con el nombre de “ la pavita”, un apodo que se ganó por su forma de bailar y cantar una ronda llamada La pava, la cual simula a estos animales cuando se unen sexualmente.

Algunas canciones e intérpretes

Se quema el monte-Etelvina Maldonado, Una canción en el Magdalena-Alé Kumá & Martina Camargo, La choca-Gloria Perea, Pan de Caracas-Martina Camargo, Rosa-Totó la Monposina, Dolores tiene un piano-Magín Díaz, Por el norte por el sur-Magín Díaz, Tambalele-Checo Acosta y Joe Arroyo, Fiesta en Corraleja, Tres clarinetes-Banda 19 de Marzo de Laguneta, María Paola-Grupo Palenque, María Varilla-Banda 19 de Marzo de Laguneta , Festival en Guararé- Adriana Lucía, Rama de tamarindo-Petrona Martínez, El garabato-La cumbia soledaña, Coroncoro-La niña Emilia, Mambaco-Irene Martínez y Los Soneros de Gamero, Goza Plinio Sierra-Totó la Momposina, Corre morenita-Martina Camargo y Andrea Echeverry, Te olvidé-La Sonora Curro, Chimankongo-Lumbalú de Graciela Salgado, Las penas alegres-Petrona Martínez, Un niño que llora en Los Montes de María, Mosaico ramaya-Checo Acosta.

32.

**VALLENATO.
AUTOCTONO DE LA COSTA
CARIBE
COLOMBIANA**

El vallenato es un género musical autóctono de la costa Caribe colombiana, así lo define la página sites.google.com y lo ubica geográficamente en la “antigua provincia de Padilla”, y se interpreta originalmente con tres instrumentos: la caja, la guacharaca y el acordeón diatónico (a botones, su estructura musical depende de algunas escalas determinadas y con solo 12 bajos (acordeondiatonicodevallenato.blogspot.co) y con cinco ritmos: el paseo, el merengue, la puya, el son y últimamente la tambora.

Modernamente, se interpreta con la guitarra, la flauta y el acordeón cromático (de teclas o botones, con mas de tres hileras, tiene más bajos, hasta 90 y más notas (ibídem), además del bajo eléctrico, las congas y los timbales. La décima es acompañada del tambor africano y el guache de estirpe indígena.

En cuanto a su origen, se habla de la presencia de Francisco Moscote o Francisco El Hombre, aunque a finales del siglo XIX y comienzo del XX, existieron como acordeonistas, antecesores de Francisco El Hombre, José León Carrillo, Abraham Montero, Cristóbal Lúquez, Agustín Montero, Francisco ‘Chico’ Bolaños y Luis Peñaranda (laelitedelvallenato.wordpress.com).

Otra versión, acogida por estudiosos del ritmo como Consuelo Araujo y Tomás Darío Gutiérrez, quienes mencionan a los vaqueros del Magdalena Grande y de la sabana de Sucre y Córdoba que “interpretaban la popular décima (combinaciones métricas de diez versos octasílabos en los cuales riman el primer verso con el tercero, el segundo con el cuarto, etc.” (sites.google.com).

Se habla de hace más de doscientos años cuando los campesinos de dichas tierras sabaneras empezaron a dar ritmo a sus cantos de vaquería en donde contaban historias tradicionales y vivencias del día a día (extroversia.universia.net.com). Los acordeoneros eran juglares que iban de pueblo en pueblo, llevando los últimos sucesos narrados cuando descansaban o estaban en parrandas. La palabra vallenato tiene su razón de ser en “nato del valle”. Como casi todos los ritmos populares, el vallenato fue inicialmente del pueblo. En el año 2013, el vallenato tradicional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del país.

En su libro “vallenatología”, Consuelo Araujo Noguera, afirma que “muchas de las melodías por medio de las cuales se originó el vallenato, fueron las colitas, denominación con la que se identificaban ciertas fiestas, las cuales se llevaban a cabo por medio de grupos sociales, considerados como los más bajos, aquí se acostumbraban a bailar y también tocar la música con instrumento de acordeón”.

Mi compañero de estudios de derecho y mentor en estos temas del folclor, Adolfo González Henríquez, en su “Estudios sobre la música popular colombiana”, relata que “el vallenato tiene su origen en las famosas piquerías, es decir lugares donde se enfrentaban improvisando sus mejores coplas, con el objeto de dejar

sin repuestas a su oponente, que obligaba a este último a abandonar la pista, y el ganador esperar el próximo rival”. Esta teoría fue reforzada con la película “Los viajes del viento” de Ciro Guevara, con Marciano Martínez, reconocido compositor como protagonista.

Después de conquistar la región Caribe y el país, gracias a Carlos Vives con el disco CLASICOS DE LA PROVINCIA, se conquista el mundo, aunque estas versiones para el gusto de los tradicionales, no son el sabor original del ritmo.

Desde hace tiempo, el cantante no es el acordeonero. La leyenda vallenata, habla, sobre el duelo de acordeón que ganó Francisco Antonio Moscote Guerra, campesino guajiro al diablo, al hacerlo cantar el Credo al revés, sin duda, dio fuerza al ritmo, hasta el punto de merecer en “Cien años de soledad”, un lugar importante, describiendo a Francisco El Hombre, como “un anciano trotamundo de casi 200 años, que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo y relatando con minuciosos detalles, las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la ciénaga, de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, pagaba dos centavos, para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Ursula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio”.

Francisco El Hombre, fue uno de los integrantes de Los Trovadores, la mayoría analfabetos, que “con el acordeón terciado al hombro y sin ningún tipo de acompañamiento, recorrieron de manera incansable, los rincones más insospechados de la comarca, contando sus penas y alegrías, relatando anécdotas personales, expresando su amor inmenso por alguna mujer”.

La piquería, refleja un duelo entre acordeoneros, el cual es calificado con aplausos para el ganador. Respecto a los ritmos, la puya, extremadamente rítmica y se caracteriza por los coros con los que se responde a las estrofas de un cantador. El merengue, también rítmico, pero menos que la puya, que identifica a un específico jolgorio que tiene connotaciones sensuales y eróticas, de procedencia africana y sin ninguna relación con el merengue dominicano; el paseo el más joven, con descendencia del vals, en su baile (la elitedel vallenato.wordpress.com).

Del vallenato clásico, surgen, el vallenato romántico, en el cual se le canta al amor. El Binomio de Oro, Los Diablitos, Los Gigantes, Los Inquietos, son sus cultores principales. Vallenato de nueva ola, con la modernización del ritmo, fomentada por Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Kalet Morales, Felipe Peláez, entre otros.

Leandro Díaz. Nacido en Hatonuevo, Guajira, llamada antes Alto Pino, vereda de Lagunita de la Sierra, el 20 de febrero de 1928 y muerto el 22 junio de 2013 en Valledupar.

Compuso entre otros:

El verano, “vengo a decirles compañeros míos, llegó el verano, llegó el verano, ahora se ven los árboles llorando, viendo rodar su vestido”, el cual también fue grabado por Joe Arroyo y Ale Kuma.

Matildelina, es narrada como asunto de una fiesta, “Ella llegó, me saludo, pero por estar en las parrandas con Toño Salas, no la vi. Matildelina, en Valledupar, se molestó, porque dice, eso no fue así”.

Alfredo Gutiérrez, hizo popular esta composición que mereció que Juan Gossain la llamara “la canción que tiene el verso más hermoso de la música de acordeón”, llamada por Gabriel García Márquez “la canción más progresista de nuestro vallenato”; y tiene el honor de ser epígrafe de la novela “El amor en los tiempos del cólera”, “en adelante van estos lugares; ya tienen su diosa coronada”.

Se le dio a Leandro, el título del Homero del vallenato. Alguna vez dijo el juglar: “Un día me pregunté para que me tiene Dios en la tierra, si no puedo ver? Pues para componer. Si El no me puso ojos en la cara, fue porque se demoró lo suficiente colocándolos en mi alma (www.elpais.com.co).

Josefa Guerra es la depositaria de los versos de La Diosa Coronada:

Señores vengo a contarles/ hay nuevo encanto en la sabana/ en adelante van esos lugares/ ya tienen su diosa coronada/ la vida tiene un buen adelanto/ y tiene diosa de los encantos/ y tiene su corona de reina/ y lo bello, aquí está el Magdalena/ Paso a contarles lo siguiente/ conozca Diosa y rey querido/ ese nombre de diosa es de gente/ que tenga su grado distinguido/ que viva el mismo movimiento/ y que tenga el mismo pensamiento/ que viva alegre en la sabana/ ya tiene su diosa coronada/ que canta el pobre Leandro Díaz/ triste por la serranía/ Cuando el rey querido llega/ de tarde por la serranía/ hay que ponerle gallina rellena/ que el rey es fino madre mía/ le pones la mesa bien servida/ tu sabes que el rey es gente fina/ le pones un gran arroz volado/ que como el rey considerado/que como el rey considerado/ y le pones un gran arroz volado/ cuando el rey llega de tarde/ que mira el jardín florecido/ cuando la diosa mueve el caderaje/ se pone el rey mas engreído/ y llega, la mira con anhelo/ y dice gracias le doy al cielo/ que viva alegre en la sabana/ y tiene su diosa coronada. Leandro Díaz, ciego, dibuja lo que su corazón ve y dice: Un mediodía que estuve pensando/ en la mujer que me hacia soñar/ las aguas claras del río Tocaimo/ me dieron fuerzas para cantar/ llegó de pronto a mi pensamiento/ esa bella melodía/ y como nada tenía/ la aproveché en el momento/ Este paseo es de Leandro Díaz/ pero parece de Emilianito/ tiene los versos muy chiquiticos/ y bajiticos de melodía/ tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío/ era que estaba en el río/ pensando en Matildelina/ Este sentimiento

se hizo más grande/ que palpitaba mi corazón/ el bello campo de los turpiales/ me acompañaban esta canción/ canción del alma, canción querida/ que para mi fue sublime/ al recordarte Matilde/ sentí temor por mi vida/ si ven que un hombre llega a las aguas/ coge el camino y se va pal Plan/ está pendiente que en la sabana/ vive una hembra muy popular/ es elegante, todos la admiran/ y en su tierra tiene fama/ cuando Matilde camina/ hasta sonrío la sabana.

Emiliano Zuleta Baquero. Nació en La Jagua del Pilar, Guajira, el 11 de enero de 1912 y murió en Valledupar el 30 de octubre de 2005, de 94 años, en una clínica de Valledupar.

En épocas anteriores, Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, en presentaciones que hacían en los pueblos, lejos el uno del otro, se cantaban sátiras, hasta que en Urimita, en una mañanita en 1939, Lorenzo no apareció para la contienda, por lo cual Emiliano cantó La gota fría, considerada como la canción insignia del vallenato, con publicidad de Alfonso López Michelsen en su campaña presidencial y después la nueva versión de Carlos Vives en sus CLASICOS DE LA PROVINCIA la internacionalizó (memoria crónica. señal memoria). El Universal.com.co relata que “Lorenzo Morales sigilosamente desapareció del escenario”.

La primera versión grabada, fue de Guillermo Buitrago con Los Trovadores de Barú y se llamaba Qué criterio. La gota fría, solo fue un capítulo en la pelea de los dos compositores por más de 10 años.

Rafael Calixto Escalona Martinez. Nació en Patillal, Cesar, el 27 de mayo de 1927. Dice “el vallenato.com” que su primera canción la compuso en febrero de 1943 y luego siguieron 85 canciones más. Estudió en Valledupar y compuso El hambre del liceo, El testamento, El bachiller, haciendo mención a su bachillerato en el colegio María Concepción Loperena.

Entre sus composiciones, además de las citadas están: La casa en el aire, Elegía a Jaime Molina, La vieja Sara, El almirante Padilla, La patillalera, La custodia de Baidillo, El villanuevero, El general Dangond, Honda herida, La brasilera”, Dina Luz.

Es un heredero del acordeonero José León Carrillo Mindola, primer difusor del vallenato. Celebres son las canciones compuestas a sus amores, destacándose las dedicadas a Marina Arzuega, La maye y a Rosa María.

Fue participe en la política, al lado de Alfonso López Michelsen; y en la literatura, García Márquez, lo hizo personaje de Macondo en “Cien años de soledad”.

Falleció el 13 de marzo de 2009 en Bogotá. Consuelo Araujo Noguera, lo calificó como el más grande del vallenato.

Tuvo, según una versión, 19 hijos con 6 mujeres diferentes, pero en entrevista a El Tiempo dice que tuvo 34 (4 de mayo de 2003).

Oye morenita te vas a quedar muy sola/ porque anoche dijo el radio/ que abrieron el Liceo/como es estudiante/ ya se va escalona/ pero de recuerdo te deja un paseo/ que te habla de aquel inmenso amor/ que llevo dentro del corazón/ y dice, todo lo que yo siento/ que es pura pasión y sentimiento/ cantando con el lenguaje grato/ que tiene al tierra de Pedro Castro/ Adiós morenita me voy por la madrugada/ no quiero que me llores/ porque me da dolor/ paso por Valencia, cojo la sabana, Caracolito y llego a Fundación/ y entonces me tengo que meter/ en un diablo al que le llaman tren/ ay, que sale por toda la zona pasa/ y de tarde, se mete a Santa Marta/ que sale, por toda la zona pasa/ y de tarde se mete a Santa Marta/ ese orgullo que tú tienes, no es muy bueno/ te juro que más tarde te vas a arrepentir/ yo solo he querido dejarte un recuerdo/ porque en Santa Marta me puedo morir/ y entonces me tienes que llorar/ y de ñapa te tienes que poner/ traje negro aunque no gustes de él/ y entonces te vas a arrepentir/ de lo mucho que me hiciste sufrir/ A ti te pusieron ese nombre sin razón/ ese no es el nombre para una mujer bonita/ yo te hubiera puesto mortificación/ tormento divino pero no vevita/ y a un ángel yo le hubiera pedido/ su nombre pa' que fuera el más lindo.

Este último verso, que poco se ha difundido en el libro de la Cacica “Vallenatología”, deja entrever que se lo hizo a Genoveva Manjarrés Mesa, ‘Vevita’, según el vallenato.com. Luis Carlos ‘Perico’ Manjarrés Ariza. 2006-09-2003.

Gilberto Alejandro Durán Díaz. El Paso Cesar, 9 de febrero de 1919. Trabajó desde niño y a los 23 años descubre que podía hacer cantos y con el acordeón de su tío Octavio, empezó a tocarlo. Ganó en 1968, siendo coronado como el primer Rey vallenato, título que le fue negado en 1987. Sus grabaciones más famosas son Pedazo de acordeón, Alicia adorada, 039, La perra. Murió el 15 de noviembre de 1989 en Montería.

En 1968, cuando él ganó, concursaron Luis Enrique Martínez, Ovidio Granados Durán, Emiliano Zuleta y Alejandro Durán. Concurrió con la puya Mi pedazo de acordeón, el son Alicia adorada, el merengue Elvirita y el paseo La cachucha bacana. El segundo puesto fue para Ovidio Granados, tercio Luis Enrique Martínez, por dictamen del jurado compuesto por Rafael Escalona, Tobías Enrique Pumarero, Gustavo Gutiérrez Cabello, Jaime Gutiérrez de Piñeres y Carlos H. Escobar. El favorito, Emiliano Zuleta no estuvo disponible durante los tres llamados que le hicieron para subir a tarima y fue descalificado.

Carlos Huertas Gómez. Nacido el 21 de octubre de 1934, en Dibulla, Guajira, frente al mar Caribe. Fue un constante caminante por los caminos de su tierra y por Venezuela. Compuso Tierra de cantores, Orgullo guajiro, El cantor de FONSECA.

Murió el 18 de septiembre de 1999 por problemas circulatorios, en Maicao, La Guajira. Como algo especial, interpretaba los vallenatos en guitarra.

Alguien me dijo de donde es usted/ que canta tan bonito esa parranda/ si es tan amable, tóquela otra vez/ quiero escuchar de nuevo su guitarra/ óigame compa, usted no es del Valle, de Magdalena ni de Bolívar/ pues se me antoja que sus cantares/ son de una tierra desconocida/ Y yo le dije/ si a usted le inspira/ saber la tierra de donde soy/ con mucho gusto y a mucho honor/ yo soy del centro de la Guajira/ nací en Dibulla frente al mar Caribe/ de donde muy pequeño me llevaron/ Allá en Barranca me bautizaron/ en toda la Guajira me hice libre/ yo vi tocar a Santander Martínez/ a bolañitos, a Francisco El hombre/ a Lole Brito, al señor Luis Pitre/ los acordeones de más renombre/ soy de una tierra grata y honesta/ la que su historia lleva mi nombre/ yo soy aquel cantor de Fonseca/ la patria hermosa de Chema Gómez/ Viví en pueblo chiquito y bonito/ llamado Lagunita de la Sierra/ del que conservo recuerdos queridos/ emporio de acordeonistas y poetas/ allí toque con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra/ y conocí a Bienvenido/ el que compuso Berta Calder/ ya me despido, soy Carlos Huertas/ doy mi apellido, nombre de pila/ yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira.

Algunas canciones, compositores e intérpretes

De Emiliano Zuleta: La gota fría, La gota fría-Carlos Vives, La gota fría-Binomio de oro, La gota fría-Julio Iglesias.

De Rafael Escalona: La brasilera, El testamento, El pobre Migue, El almirante Padilla, La casa en el aire, Jaime Molina-Carlos Vives, La custodia de Badillo, El chevolito, María Tere, El mejoral-Carlos Vives, El medallón-Diomedes Díaz.

De Adolfo Pacheco: La hamaca grande, La hamaca grande-Andrés Landero y su conjunto, El viejo Miguel-Los Hermanos Zuleta, El mochuelo, El cantor de Fonseca-Jorge Oñate, El cantor de Fonseca-Carlos Vives.

De Gustavo Gutiérrez: La espina, Confidencias.

De Juancho Polo Valencia: Lucero espiritual, Alicia adorada.

De Alejo Durán: Fidelina, Ese pedazo de acordeón, Cero treinta y nueve, Cero treinta y nueve-Los Hermanos Zuleta.

De Diomedes Díaz: Tú eres la reina, Todo es para ti, Amarte más no pude, El condor herido, Qué hubo linda.

De Isaac Carrillo: La cañaguatera-Alfredo Gutiérrez.

De Leandro Díaz: Matilde Lina, La diosa coronada, La diosa coronada-Silvio Brito, La diosa coronada-Carlos Vives, La diosa coronada-Ivo Díaz, El verano-Ivo Díaz

33.

**BOB MARLEY.
EL REGGAE**

Bob Marley, nace como Robert Nesta Marley, el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica, hijo de Cedella Booker, africana de 18 años y Norval Marley, capitán del ejército británico de 50 años, quien lo abandona.

Muy niño conoce a Neville O´Riley (Bunny) y Peter McIntosh, formando en 1963 Wailing Wailers que por ser sus interpretaciones muy espirituales, no tiene acogida. Bajo la dirección de Lee Perry, logran éxitos tales como “Soul Rebel”. En 1972 van a Estados Unidos e Inglaterra imponiendo “Catch a fire”.

En 1975 se separan y forma junto con su mujer Rita Anderson, Marcia Griffitha y Juddy Mowatt, Bob Marley & The Wailers. Surge No woman No cry, álbum “Natty Dread”, 1975, en el cual habla de su infancia en Trench Town, donde transcurrió esa etapa, con nostálgicos recuerdos de los niños que crecen en las calles. Cede su autoría a su amigo Vicent Ford, quien tenía un lugar apropiado, y que con los recaudos que se obtuvieran, se pudieran alimentar a los niños pobres, como ellos lo fueron.

Sobresalieron además, “I shot the sheriff”, denunciando la violencia racial y su persecución, diciendo que él no disparó al diputy, pero sí lo hizo al sheriff John Brown, racista extremo, como un himno de protesta contra la discriminación racial y la corrupción policial: Jaming, is the love, could you be loved y I now a place (conozco un lugar donde podemos permanecer, donde hay amor para todo el mundo, donde podemos estar), su álbum de 1973 “Burnin” himno de protesta. (Libro “Bob Marley” de Timothy White, editorial Robinbook, en español, 2008).

Era muy aficionado al fútbol y en un partido le pisaron el pie derecho, y el dolor fue tal, que lo obligaron a ir al hospital, donde le detectaron un melanoma acral lentiginoso (debajo de la uña de su dedo gordo), que le da sólo a los blancos (acordémonos era hijo de blanco) aconsejando su amputación. Como era seguidor Rasta, no podía quitarse una mínima parte de su cuerpo. Estuvo en el Hospital Cedars of Lebanon (Miami), Rosarito Beach (México) y estuvo 6 meses en la clínica de Josef Issels (Munich), que perteneció a la S.S.. En el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, le diagnosticaron en 1980, metástasis en el cerebro, pulmones, hígado, estómago, por lo cual abandona las presentaciones.

Desahuciado, debía ser trasladado a Jamaica, pero no pudo, muriendo en el Cedars de Miami el 11 de mayo de 1981 con 36 años. Es enterrado en Nine Miles, al norte de Jamaica, junto con su guitarra dorada Les Paul, un balón de fútbol, una biblia, el anillo regalado por el hijo de Selassie, brotes de cannabis... y su epitafio dice: “Mi música lucha contra este sistema loco de gobernantes que solo enseñan a vivir y morir”.

No pudo ser llevado a Shashemene en Etiopía, y en el libro de Rita Anderson, se revelaron indisciplinas sexuales, contrarias a su casi divinidad.

La música original de Jamaica con el mento se desdibujó, dando paso a skanin-dance y al sonido ska, hasta 1965. La música reegee, música de los desarraigados, surge de la renovación de ese ritmo, naciendo de los negros pobres de Trenchtown, ghetto de Kingston, donde nació Marley, quien con ritmo más lento y con instrumentos de madera lo impulsa. Para los rastafari sin embargo no es la música sagrada, como si lo es burru o tambores nyahbinghi con los Mystic Revelation of Rastafari (salmos cantados a Dios), donde los golpes del tambor significan la muerte de la sociedad opresiva, y un signo de resurrección.

A Bob Marley se le define como seguidor importante de la religión rasta y el principal intérprete de la música raggie en el Caribe. Hay otros autores como Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bunny Wailer, Black Uhuru, pero en mi concepto, no dan para primera línea.

El reggae, es un estilo de música de origen jamaicano de la década del 60' y derivado del rock y el ska, cuyas canciones se caracterizan por el ritmo alegre, repetitivo y marcado, las melodías suaves y las letras comprometidas en favor de la paz y de los negros.

Este estilo logra gran acogida por tener un baile cadencioso de ritos africanos, con letra de amor por la naturaleza, el humanismo, rechazo al racismo, la represión. La marihuana está ligada al rastafarismo y el reegee, pero no se usa como vicio sino como canal directo a JAH (su Dios) y como ayuda para la meditación más profunda, Exodo 10.12, Génesis 3.18, Proverbios 15:17, Apocalipsis 5.5. Es su apoyo, y se le llama Ganja.

Rasta, proviene del amárico (lengua de Etiopía) Ra (cabeza) y Tafari (creador). No aceptan los valores impuestos por la ideología dominante, es arraigada en Jamaica por los secuestrados de Africa y esclavizados por los colonizadores. Empezó en la depresión de 1929, siendo Archibald Dumkey, Leonard Howll y Joseph Hibber, marineros, los pioneros.

Propagaron la divinidad de Haile Selassie, el dios Rastafari, JAH, abreviación divina de "Jehova". Es la reencarnación de Jesucristo y Jehova (su padre) en una sola persona. Nacido en Ejersa Goro, Etiopía, quien recibe el título de emperador con su peinado "dreadlocks", llamado Ras Tafari, león conquistador de la tribu Judá. Asilado en el Reino Unido, y al regresar a Etiopía donó a Shashemene, a los descendientes de africanos que quieran regresar a su tierra, seguidores del movimiento rastafari de las Antillas.

Marcus Mosiah Garvey, revela la profecía en la cual el salvador de la humanidad sería un hombre negro, (salmo 87.4-6) del Holy Piby, biblia del hombre negro compilada por Robert Athlyi Rogeres, escrita en amárico, en donde los esclavos encontraban en el Génesis, libro 1, que hay un río fuera del jardín del Edén, un

brazo del río Gijón que fluye a Etiopía.

El Edén es Etiopía, Babilonia, donde la opresión al hombre negro debe terminar, se proclama. Haile Selassie visita a Jamaica, el 21 de abril de 1966, pide su liberación para luego ir a Africa.

Los rastas tienen como norma: No beber alcohol, no comer carne, no mendigar, no robar, dieta vegetariana y de pescado casi crudo, y como decía Levítico 21:5, “no afeitarás tu cabeza ni tu barba” es la consigna. “Vive para ti mismo y vivirás en vano, vive para los demás y vivirás de nuevo”, su lema.

Algunas canciones

No woman no cry, I shot the sheriff, Is this love, Three little birds, Buffalo soldier, Natural mystic, Exodus, Jamming, Could you be loved, One love.

34.

**DEJAME HABLARTE...
EN BOLERO.**

En días pasados cuando iba en un vehículo público, se subió un señor de unos 40 años, con un parlante y una memoria, dejando oír la música que escuchaba, quizá por un despecho, traga, o problema sentimental, perdido y llorando a raudales, como se dice. Me acordé de mi juventud, al lado o abrazado de una 'rokola', acompañando mi tristeza, cuando se iba el amor, que considerábamos, sería por toda la vida, como en esa época se estilaba.

Era con boleros, como dice César Pagano en la revista de la Universidad Nacional, Número 2, 1989, pág. 37- 48, "boleros del cielo, boleros del fango, no importa, todos ellos son boleros, porque cumplen la misión de fundir la pareja del bolero -letra y música- en una unidad indisoluble y emotiva, que siempre le canta al amor o al desamor, pero que rara vez saldrá de esos confines".

Antes del 2001, el diccionario de la Real Academia, hablaba que el bolero "era aire musical popular español, cantable y bailable en compás ternario y movimiento majestuoso". En el año citado ya dice: "Canción de ritmo lento, bailable, originaria de Cuba, muy popular en el Caribe, de compás de dos por cuatro y letras melancólicas".

Transcribiendo el escrito que hace Julio Rodríguez Puértolas, de la Universidad Autónoma de Madrid llamado, 'El bolero: historia de un amor y algo más', al decir:

"Si es evidente que el bolero, según Iris M. Zavala, es un pensamiento erótico que se piensa a sí mismo, no me parece totalmente exacto lo que ella misma dice cuando afirma que es también una lírica del goce.

Pues es tanto del goce como del dolor, aunque en más de una ocasión los límites entre uno y otro no son nada claros: la fusión de ambos ha sido siempre una "marca de fábrica" del verdadero amor.

Basten dos casos sádicos. El primero parece bastante convencional: "No te voy a querer, ni te voy a mirar/ para que sufras (...), te voy a castigar/ para que sufras/ lo mismo que he sufrido yo por ti" (Para que sufras, de Osvaldo Farrés). El segundo es un maravilloso ejemplo de sadismo total: "Oh, si en esos momentos/ pudiera contemplarte/ dormida entre mis brazos/ Si pudiera besarte/ como nunca hombre alguno/ a una mujer besó/ Después rodear tu cuello/ con un cordón de seda/ y apretar bien el nudo/ para que nadie pueda/ poner jamás los labios/ donde los puse yo" (Me da miedo quererte, de Alberto Villalón, texto de Pedro Mata).

Pero es el masoquismo lo que parece ser más abundante: "Miénteme una eternidad/ que me hace tu maldad feliz" (Miénteme, de Armando Domínguez) ó "yo que sufro por mi gusto/ este cruel martirio/que me da tu amor" (Espinita, de Nico Jiménez) ó "que eres en mi vida/ ansiedad, angustia, desesperación/ toda una vida

me estaría contigo/no me importa en que forma/ ni donde ni como, pero junto a ti” (Toda una vida, de Osvaldo Farrés). Y el más espectacular: “Júrame, miénteme/ pégame/ márame si quieres/ pero no me dejes/, no, no me dejes nunca más” (Nunca jamás, de L. Guerrero).

Un curiosísimo apartado temático en el mundo bolerístico es el que puede llamarse con plena justicia de amor macabro, que parece especialidad cubana en buena medida: “La canción macabra es una vertiente bastante peculiar de la canción trovadoresca, pero no debe por esto ser soslayada en el análisis de la temática amorosa, a la que se vincula (Mateo Palmer).

Se dice de un autor, Pepe Sánchez y su Tristezas, como el inicial de los boleros (1885), pero del primero que se conoce, es el Quiéreme trigueña (1879) de Sindo Garay y de Sindo también, Retorna. Esto sucede en Santiago hasta la llegada de Garay a La Habana.

En 1904, se graban discos de cubanos en Nueva York y la presentación de Alberto Villalón en 1906, en el Teatro Alhambra, de la revista musical llamada, El triunfo del bolero.

En México y durante la revolución, empiezan a conocerse algunos, siendo el primero Presentimiento de Pedro Mata y música de Emilio Pacheco. Pero el de más éxito fue Nunca, de Ricardo López, letra y música de Guty Cárdenas, luego de lo cual se llega hasta Agustín Lara con su Imposible.

En Puerto Rico, lo es con la llegada de los cubanos y su difusión, sobre todo con Los Panchos, que está compuesto por dos mexicanos y un puertorriqueño.

En España, también triunfa, sobre todo con Antonio Machín y Solamente una vez. (Fuente: El bolero: Historia de un amor y de algo más. Julio Rodríguez Puer-tolas. Universidad Autónoma de Madrid).

Ahora, hablemos de algunos boleros:

Vete de mí. Este bolero que muchos consideran como tango fue escrito en 1936 por Homero Espósito con la música de Virgilio Espósito, ambos argentinos.

Daniel Riobos aclara, que le pidió a Virgilio un bolero, y cuando lo oyó, creyó era un tango y pidió aclaración al autor, quien le ratificó que era un bolero. “Y es que el tango y el bolero, por esa alquimia de nuestras raíces, a menudo resultan prácticamente intercambiables” (Leonardo Acosta. Sabor a bolero: Algunos interrogantes en torno al bolero latinoamericano).

Le fue dado a un cantante-pianista, cubano, que se conocía como ‘Bola de Nieve’,

Ignacio Villa, con una voz aguda digna de admiración, nacido en Guanabacoa, La Habana, Cuba, el 11 de septiembre de 1911. Fue acompañante de Rita Montaner, su mentora. Este bolero ha sido interpretado además por Mirtha Silva, Soledad Bravo y recientemente por El Cigala.

Tu, que llenaste todo de alegría y juventud/ y ves fantasmas en la noche de trasluz/ y oyes el canto perfumado del azul/ Vete de mí/ no te detengas a mirar/ las ramas viejas del rosal/ que se marchitan sin dar flor/ mira el paisaje del amor/ que es la razón para soñar y amar, Seré en tu vida lo mejor/de la neblina del ayer/cuando me llegues a olvidar/ como es el verso aquel que no podemos recordar/.

Bravo. Luis Demetrio Troncoso Molina, es el autor de este bolero, que ha sido denominado como “fuerte”, por su contenido de odio.

Troncoso nació en Mérida Yucatán, México, el 21 de abril de 1931 y murió el 17 de diciembre de 2007 en Cuernavaca, Morelos, México.

Muy exitoso desde niño, acompañó en el coro a Pérez Prado. Es aplaudido con La puerta, interpretada por Lucho Gatica.

Estas frases que inmortalizara Celia Cruz, resultan en nota de cubierta de una de sus últimas producciones (Dos lagrimas) para El Cigala: “La canción de una venganza...muy cruel, de odio, de venganza”.

Bravo, permíteme aplaudir por la forma/ de herir mis sentimientos/ bravo, te vuelvo a repetir/ por tus falso e infames juramentos/ todo aquello que sentí en nuestra intimidad tan bella/ quien me iba a decir que lo iba a volver en sufrimiento/Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar/ deseo, que después que te mueras no haya para ti un lugar/el infierno resulta un cielo comparado con tu alma/ y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma.

La mentira ó Se te olvida. Alvaro Carrillo Alarcón. Nació en San Juan Cacahuatpec, México, el 2 de diciembre de 1921 y murió en el Distrito Federal, el 3 de abril de 1969.

Compuso más de 300 canciones. Las más conocidas: Sabrá Dios, Sabor a mí, La mentira ó Se te olvida, Seguiré mi viaje.

Se te olvida/ que me quieres a pesar de lo que dices/ pues llevamos en el alma cicatrices/ imposibles de borrar/se te olvida/ que hasta puedo hacerte mal si me decido7 pues tu amor, lo tengo muy comprometido/ pero a fuerza no será/ y hoy resulta/ que no soy de la estatura de tu vida/y al soñar otros amores/ se te olvida/ que hay un pacto entre los dos/ Por mi parte/ te devuelvo tu promesa de adorarte/ ni siquiera sientas pena por dejarme/ que ese pacto no es con Dios.

Poquita fe (Porque dudas). Félix Manuel Rodríguez Capó, más conocido como Bobby Capó, muy querido por los colombianos fue el autor.

Capó nació en Coamo, Puerto Rico, el 1 de enero de 1921 y muere en Nueva York un 18 de diciembre de 1989. Se destacó siempre como muy importante autor e intérprete.

Actúa en el Cuarteto Victoria de Rafael Hernández, reemplazando a Davilita y con los años actúa en la Sonora Matancera. Es famosa su Piel canela, consagrando a Cortijo y su Combo con El negro bembón.

En Cuba, es ídolo desde los años 40, relevándose su actuación con Xavier Cugat. De esa época se destaca Llorando me dormí y Sale el sol, y este tema Poquita fé, también interpretado magistralmente por el gran Cheo Feliciano y la Rondalla Venezolana.

Yo se que siempre dudas de mi amor y no te culpo/y se que no he logrado hacer de mi querer/lo que tu amor soñó/ se que fue muy grande la ilusión que en mi tu forjastes/ para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer/ comprende que mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe/...

Nuestro juramento. Su autor fue Benito de Jesús. Benito de Jesús Negrón era su nombre completo. Nacido en Barceloneta, Puerto Rico, en 25 de octubre de 1912 y muerto el 24 de junio de 2010, en San Juan de Puerto Rico.

Esta famosa canción boricua, que se volvió ecuatoriana por el 'Rruiseñor de América' Julio Jaramillo y por Olimpo Cárdenas, es ritmo autóctono de Puerto Rico. En 1957, le hicieron arreglos, enfatiza Rosalino Quintero, requintista de Julio Jaramillo, con lo cual se logró la gloria de esta canción, mi preferida en su género.

Benito de Jesús es cofundador del Trío Vegabajeño, además compuso con éxito Sigamos pecando, La copa rota.

No puedo verte triste, porque me mata/ tu carita de pena, mi dulce amor/me duele tanto, el llanto que tu derramas/ que se llena de angustia mi corazón/ yo sufro lo indecible si tu entristesces/ no quiero que la duda te haga llorar/ hemos jurado amarnos hasta la muerte/ y si los muertos aman/ después de muertos amarnos mas/ si yo muero primero es tu promesa/ sobre de mi cadáver dejar caer/ todo el llanto que brote de tu tristeza/y que todos se enteren fui tu querer/ si tu mueres primero, yo te prometo/ escribiré la historia de nuestro amor/ con toda el alma llena de sentimiento/ la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.

Te quedé grande. Nombre artístico de la autora SAAVEDRA, María Isabel Saavedra Pouchard. Nacida en Ginebra, Valle del Cauca, Colombia, un 17 de octubre, cantautora, periodista y escritora. Tuvo también éxito con Yerbabuena producida por Armando Manzanero.

Yo estaba hecha de amores para ti/ que me gasté la vida amando así/ ahora soy la sombra que dejaste/ una mancha en tu destino, que no puedes olvidar/ tu, aquel que se gastó la juventud de prisa, tras la falsa vanidad/ aquel que ahora viene de rodillas/ a pedirme que volvamos/ a intentarlo una vez más/ pero no, me perdí de lo que hablaba el mundo/ pero nunca quise oír/ no me das la talla/ para ti soy un castigo/ no pudiste ser mi amigo y no me sirves como amante/ no me das la talla/ para mi eres un cobarde/ que se enteren de una vez/ que como mujer te quede grande/ Hoy te miro y me dan ganas de llorar/ al diablo con tu máscara de amor/ pequeño me quedaste por tratarme de comprar/ y quién te ha dicho que se vende el corazón/ pero no, me perdí de lo que hablaba el mundo.

Una aventura más. Oscar Kinkleiner.

Yo se que soy/ una aventura más para ti/ que después esta noche te olvidarás de mi/ yo se que soy una ilusión fugaz para ti/ un capricho del alma/ que hoy te acerca a mi/ aunque me beses con loca pasión/ y yo te bese feliz/ con la aurora que llega/ muere mi corazón por ti/ yo se que soy una aventura más para ti que después de esta noche te olvidarás de mi.

Esperanza inútil. De Pedro Flores. Nació en Naguabo, Puerto Rico el 9 de marzo en 1894 y murió el 14 de julio de 1979 en San Juan Puerto Rico. Estuvo en el ejército de Estados Unidos.

En 1926 se instaló en Nueva York donde conoció a Rafael Hernández con el que entabló gran amistad. En el año de 1930 formó el Cuarteto Flores con el cual actuó en México, Cuba y Nueva York, con ayuda de Daniel Santos y otros. Sus éxitos: Obsesión, Borracho no vales, Amor perdido, Linda, Bajo un palmar, Perdón.

Esperanza inútil/ flor de desconsuelo/ porque me persigues/ en mi soledad/ porque no me dejas/ ahogar mis anhelos/ en la amarga copa/ de la realidad/ porque no me matas con un desengaño/ porque no me hieres con un desamor/ esperanza inútil/ si ves que me engañas⁷ porque no te mueres/ porque no no te mueres/ porque no te mueres / en mi corazón.

Luego del corazón arrugado, varios tragos de ron Habana Cuba y de pronto una furtiva lágrima, entrego esta primera cuota.

Usted. Letra de José Antonio Zorrilla Martínez, nacido en Mérida, Yucatán, Mé-

xico, el 22 de agosto de 1915. “Monis” su apodo familiar porque a su padre le decía así (en inglés) para pedirle plata. Falleció el 26 de noviembre de 1982. La música fue hecha por Gabriel Ruiz Galindo, nacido el 18 de marzo de 1908 en Guadalupe, Jalisco, fallecido el 31 de enero de 1999. Compuso Amor, amor amor, Desesperadamente, Mar soberbia.

Usted es la culpable/de todas mis angustias y todos mis quebrantos/ usted llenó mi vida/ de dulces inquietudes y amargos desencantos/ su amor es como un grito/ que llevo aquí en mi alma y aquí el mi corazón/ y soy aunque no quiera/ esclavo de sus ojos, juguete de tu amor/ no juegues con mis penas, ni con mi sentimientos/ que es lo único que tengo/ Usted es mi esperanza, mi última esperanza/comprenda de una vez/Usted me desespera, me mata, me enloquece/ y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a Usted.

Escríbeme. Guillermo Castillo Bustamante. Nació en Caracas, el 25 de junio de 1910 y falleció el 6 de octubre de 1974. Fue activista político y luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, razón por la cual fue encarcelado, en Guasina, en el delta del Orinoco.

La canción la ubica Juvenal Romero, en Ciudad Bolívar en 1953; para Simón Ferrer, lo fue en Guasina, donde supo que su esposa también estaba presa. Fue estrenada por Alfredo Sadel, en el show de Víctor Sáume, arriesgándose a su persecución, en esa época de represión.

Son tus cartas mi esperanza/ mis temores, mi alegría/ y aunque sean tonterías/ escríbeme, escríbeme/ Tu silencio me acongoja/ me preocupa y predispone/ y aunque sea con borrones/ escríbeme, escríbeme/ Me hacen mas falta tus cartas/ que la misma vida mía/ lo mejor sería/si algún día me olvidaras/ cuando llegan a mis manos/ su lectura me conmueve/ y aunque sean malas nuevas/ escríbeme, escríbeme. (Fuentes: Juvenal Romero. Guasina así ocurrió; Simón Ferrer A. Testimonio, del terror en Guasina; Fernando Miranda.blog historia de la canción escríbeme).

Aunque me cueste la vida. Luís Kalaff Pérez. Es obra del dominicano antes citado, nacido en Pimentel el 11 de octubre de 1916. Fue grabado por Alberto Beltrán, conocido como ‘el negrito del batey’. Kalaff también compuso: Cuando vuelvas conmigo, Amor sin esperanza, Corazón de acero, el merengue La empaliza, Murió el 2 de julio de 2010, en Santo Domingo. Se dice que compuso mas de 2.000 canciones.

Aunque me cueste la vida/ sigo buscando tu amor/ te sigo amando, voy preguntando/ donde poderte encontrar/ aunque vayas donde vayas al fin de del mundo yo iré/ para entregarte mi cariñito/ porque nació para ti/Es mi amor tan sincero, mi vida/ ya tu vez la promesa que te hago/ que me importa llorar, que me importa

sufrir/ si es que un día me dices que si/ Aunque me cueste la vida/ sigo buscando tu amor/ te sigo amando/ voy preguntando/ donde poderte encontrar.

Mucho corazón. Ema Elena Valdelamar Casarín. Nació en México un 27 de mayo. Siendo muy niña compuso Te olvidé, haciéndose muy popular, como una de las mejores boleristas.

En 1950, el gran Benny Moré, la lleva al estrellato interpretando nuestro tema, que aún hoy nos deleita en versiones como de Martiro, Pancho Amat por ejemplo.

Que bello es decirlo, yo para querer no necesito una razón... un sentimiento que reclama ante el engaño.

Di si encontraste en mi pasado una razón para quererme/ o para olvidarme/ pides cariño, pides olvido si te conviene/ no llames corazón lo que tu no tienes/ de mi pasado pregunta todo, que como fue/ si antes de amor debes tener fe/ dar por un querer la vida misma sin morir/ eso es cariño, no lo que hay en ti/ Yo para querer no necesito una razón/ me sobra mucho pero mucho corazón.

Amigo de qué?. Orlando Contreras. Nació en La Habana el 22 de mayo de 1930. Se le conoció como la voz romántica de Cuba. Al principio de la revolución se quedó en la Isla, con gran acogida, trabajando en Alí Bar con Benny Moré y Fernando Alvarez.

En septiembre de 1965, se fue para Estados Unidos. Grabó con Daniel Santos y se radicó en Medellín, donde muere de manera extraña el 9 de febrero de 1994.

No sigas diciendo que un amigo tuyo/ y tu propia esposa mancharon tu hogar/ confiesa cobarde, que esa era una deuda/ que tarde o temprano había de cobrar/ esa era mi novia⁷ que tanto quería/una tarde ingenuo te la presenté//sentiste envidia/de verla tan linda/como siendo pobre yo la conquisté?/...Ahora ya puedes seguir pregonando/ que yo fui el amigo que te traicionó/ búscala si quieres/ que ya está cobrada la deuda entre amigos/saldada quedó/ tu no eres amigo/ amigo de que? .

Virgen de medianoche. Pedro Galindo Galarza. Nació en Ciudad México el 10 de agosto de 1906. Fue productor y actor de cine. Compuso La malagueña. Daniel Santos popularizó nuestro tema que fue parte de la película "Mujeres insumisas". Falleció el 8 de octubre de 1989.

Virgen de medianoche/ virgen esa eres tu/para adorarte toda/ rasga tu manto azul/ señora del pecado/ luna de mi pasión/ mírame arrodillado junto a tu corazón/ incienso de beso te doy/ escucha mi rezo de amor/ virgen de medianoche/ cubre tu desnudez/ bajaré las estrellas/ para alumbrar tus pies.

Cinco centavitos. Héctor Ulloa. Nació en La Vega (Cundinamarca, Colombia) el 14 de julio de 1938. Figura de la televisión colombiana, compuso además Aunque me duela el alma, célebre con Julio Jaramillo.

Quiero comprarle a la vida/ cinco centavitos de felicidad/ quiero tener yo mi dicha/ pagando con sangre y con lágrimas/ quiero tenerte en mis brazos/ tan solo un minuto poderte besar/ aunque después no te tenga/ y viva un infierno/ y tenga que llorar/ aunque me mate la angustia/de saber que te fuiste/ y ya no serás/ quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad...

Perdóneme usted. José María (Chema) Purón. Su compositor es el español 'Chema' Purón, nacido en Logroño, la Rioja el 24 de marzo de 1951, productor de José Luis Rodríguez, con temas como Agárrense de las mano. Una linda canción que invito a escuchar detenidamente.

Perdóneme usted si la he confundido con otra persona, la he visto pasar y me ha dado un vuelco mi corazón, su forma de andar, su ropa, su pelo, su voz y su aroma, me han puesto delante a esa otra persona, perdone usted, pero es que hay detalles que el tiempo no borra, no puedo creer que diga que a mi no me ha visto jamás, no quiero pensar, que no quiera usted despertar su memoria, que deje mis dudas, flotando en la sombra, perdone usted, como esa mirada no puede haber otra, por mas que niegue la noto nerviosa, quien sabe por que, si acaso es usted aquella que un día dejó que la amara, que sepa que nunca, he podido olvidarla, que hay noches de amor que nunca borré. Le puedo jurar que veo esa piel que vestí de caricias, que aun puedo sentir, el dulce sabor de sus labios de miel. Permítame usted, que deje en su rostro, un beso sincero, y así le doy gracias, ahora que puedo. Si acaso es usted, aquella que un día, dejo que la amara, que sepa que nunca, he podido olvidarla, que aun guardo su amor. Perdone usted, como esa sonrisa, no puede haber otra, por más que lo niegue, la veo nerviosa, no diga que no, que aquella es usted.

Quiéreme mucho. Julio Gonzalo Elías Roig Lobo, compositor y director de orquesta, nació el 20 de julio de 1890 en La Habana y murió el 13 de Julio de 1979 en la misma ciudad.

Se graduó en solfeo, teoría y piano en el Conservatorio Nacional de Música. Fue violinista en varios teatros, como el Irioja y el Neptuno, amenizando las películas. Fue contrabajista de la Orquesta Sinfónica de La Habana, que dirigió Pablo Casals.

Compuso la música de la zarzuela Cecilia Valdés, basado en la letra de Cirilo Villaverde, estrenada en el Teatro Martí de La Habana, el 26 de marzo de 1932 y la cual, hace muy poco tuvimos el placer de admirar en Bogotá.(Ecured). El autor

dijo “que en 1915, el dramaturgo cubano Agustín Rodríguez, le pidió componer la música de un sainete denominado “El servicio militar obligatorio”, y creo entonces un dúo de amor cuya música se convirtió tiempo después en el bolero Quiéreme mucho (suenacubano 141 feb/2014).

Su primera grabación fue hecha por Tito Schipa para la RCA Víctor y es una canción de alegría y del amor eterno amplio, humano que vivirá eternamente en quienes la escuchen dijo Jesús Gómez Castro.

Cuando en la primera guerra mundial, Cuba era país beligerante, se dictó la ley del servicio militar obligatorio para todos los cubanos solteros, quienes no fueron muy afectos a dicha ley, por lo cual se encomendó a Miguel de Luis una obra sobre ese tema. Al no cumplir ese encargo, Agustín Rodríguez, escribió la letra en una noche y Gonzalo Roig en un mediodía, la música, y así en 1915 se estrenó Quiéreme mucho.

Al venir de México, Roig, como dijimos, le hizo música a unos versos de Ramón Gollury convertidos entonces, en la primera parte de Quiéreme mucho. Roig dijo que su musa había sido la pobreza (mimundomusical.com 27 septiembre, 2012).

Esto, ante la versión de tener dedicatoria especial. Roig había compuesto una criolla-bolero llamada Serenata cubana, dedicada por Roig a Blanquita Becerra, en unos amores que casi terminan en un pacto de suicidio que no concluyó.

Esta obra años después fue incluida en la obra antes citada, cual fue interpretada por Blanquita Becerra, precisamente (lajiribilla.cu). Fue autor de más de 300 obras para teatro.

Quiéreme mucho, dulce amor mío/ que amante siempre te adoraré/ yo con tus besos y tus caricias/ mis sufrimientos acallaré/ cuando se quiere de veras/ como te quiero yo a ti/ es imposible mi cielo/ tan separados vivir/.

Toda una vida. Osvaldo Farrés. Nacido en Quemado de Guines, Cuba, el 13 enero 1902, falleció el 22 de diciembre de 1985 en North Bergen, New Jersey, Estados Unidos.

Con habilidades musicales demostrados desde niño, su maestra Francisca Díaz, sugiere y es aceptado por los padres de Osvaldo, irse a La Habana, a trabajar en la fábrica de cervezas La Polar donde llega ser jefe del departamento de publicidad. Trabaja en radio y en televisión en un programa llamado Bar Melódico de Farrés. Su primera obra fue Mis cinco hijos. Acércate más, Tres palabras, quizás quizás, le siguieron.

Desde 1962, reside en Estados Unidos. Sus obras fueron utilizados en el cine,

ejemplo de lo cual es la película 'Toda una vida', protagonizada por María Antonieta Ponds (ecured.cu). La canción Toda una vida cuenta una maravillosa historia de amor. "Es posible que en el programa llamado El Bar Melódico de Osvaldo Farrés, él conociera a la hermana de Asunción del Peso. Entre los dos existía una notable diferencia de edad, pero todo indica que fue un amor a primera vista, en el cual encontró a la musa que inspiró el famoso bolero" (suenacubano.com. 19 Febrero72014).

Toda una vida me estaría contigo/ no me importa en que forma/ ni donde ni como, pero junto a ti/ Toda una vida, te estaría mimando/ te estaría cuidando como cuido mi vida/ que la vivo por ti/ que la vivo por ti/ No me cansaría de decirte siempre/ pero siempre7 que eres en mi vida/ ansiedad, angustia y desesperación/ toda una vida me estaría contigo/ no me importa en que forma/ ni donde ni como, pero junto a ti/ No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre/ que eres en mi vida/ ansiedad, angustia y desesperación/.

Jorge Calderón, en suenacubano.com dice: "El no sabía de música, pero tenía lo más importante: la inspiración. Fue capaz de crear más de 500 canciones y justamente fue en el bolero donde se destacó muchísimo".

Tres palabras, una de las más famosas, es explicada por su esposa para anchaesmicasa.wordpress.com así: "la mexicana Chela Capos, muy de moda, insistió en que le hiciera una canción. Farrés le respondió que a veces no le llegaba la musa, y pasaba meses sin escribir, y Chela ripostó: "Ay maestro, no se me haga el difícil, que con tres palabras, se hace una canción". Y aunque Farrés protestó: No me llames Maestro (se decía maestro de nada), llegó a la casa y escribió "con tres palabras solamente mis angustias y esas palabras son. Como me gustas". La cantó Andy Russel, Bebo y Chucho Valdés, así como El Cigala e Irakere de Cuba.

Nuestras vidas. Juan Orlando de la Rosa y Valenzuela. Nació el 15 de abril de 1919, en La Habana, donde también murió el 15 de noviembre de 1957. Era de origen muy humilde, lo cual le impidió estudiar.

Con su madre inició estudios de piano, instrumento en el cual se distinguió desde muy joven. A los 21 años compuso Ya sé que es mentira.

En 1948, hizo gira por Estados Unidos, trabajó en radio, TV, acompañante de cantantes. Fundó un cuarteto vocal con su nombre, en el cual estuvieron Elena Burke y Omara Portuondo.

Quiero decirte cuando estemos solos/ algo muy profundo, íntimo más bien/ es para hablarte de nuestras vidas/ vidas fracasadas por la incomprensión/ nuestras vidas quisieron ser algo/ pero no son nada/ se han perdido como la mañana/ se pierde en la tarde/ nuestras vidas, líneas paralelas/ que jamás se encuentran/ fue

el destino que envolvió en sus sombras/ nuestro gran amor/ nuestras vidas, que quizás un día/ valieron un poco/ hoy no valen ni un poco, ni siquiera nada/ ya es muy tarde para arrepentirnos/ son cosas que pasan/ nuestras vidas no se comprendieron/ ya no hay mas que hablar.

Piel canela. Félix Manuel Rodríguez Capó (Bobby Capó), nació el 1º de enero de 1922, en Coamo, Puerto Rico, y falleció el 18 de diciembre de 1989 en Nueva York.

Fue en San Juan donde al terminar sus estudios, empezó a sobresalir en la música. Fue clarinetista y miembro del Cuarteto Victoria de Rafael Hernández en 1940. Luego fue a Nueva York, siendo además por los años 40, ídolo en Cuba. Formó parte de la orquesta de Xavier Cugat.

Como compositor, legó más de 2.000 canciones entre las cuales sobresalen: Llorando me dormí, Soñando con Puerto Rico, Que falta tu me haces, Sin fe, que se irradiaron por el mundo en las voces de destacados figuras de todos los países.

A su muerte, se le sepultó en Coamo, donde además existe la fundación Bobby Capó, a cargo de Irma Nidia Vásquez, su primera esposa para “conservar y divulgar su legado musical” (ecured.cu). Fue intérprete de La múcura y La cocaleca, hits por los 40.

Participó en películas mejicanas donde interpretó: Luna de miel en Puerto Rico y Piel canela. Su éxito El negro bombón, fue interpretado por Ismael Rivera y Cortijo y su Combo, en la película puertorriqueña “Maruyá”. Se le acredita ser el creador del bolero rítmico (proyectosalónhogar.com). Despierta borincano y Poquita fe, son de su autoría. Participó en la película “Sensualidad” en 1951 con Ninón Sevilla.

Piel canela lo llevó a la cima, acompañado por la Sonora Matancera.

Que se quede el infinito sin estrellas/ o que pierda el ancho mar su inmensidad/ pero el negro de tus ojos que no muera/ y el canela de tu piel, se quede igual/ si perdiera el arco iris su belleza/ y las flores su perfume y su color/ no sería tan inmensa mi tristeza / como aquella de quedarme sin tu amor/ me importas tu, y tú y tu/ y nadie más que tu/ me importas tu, y tu/ y solamente tu/ ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar/ me importas tu, y tu y tu/ y solamente tú.

Era un cantante extraordinario y un artista completo dijo Cucco Peña, quien lo acompañó en los años 70, con la orquesta Panamericana de Lito Peña, agregando “pero por encima de todo, se le recuerda como un gran

compositor”. Le preocupaba que su pueblo lo olvidara, pero Cucco decía “que eso no ocurrirá nunca con quien ha sido descrito como el primer cantautor boricua (el nuevodia.com. 11 diciembre, 2011).

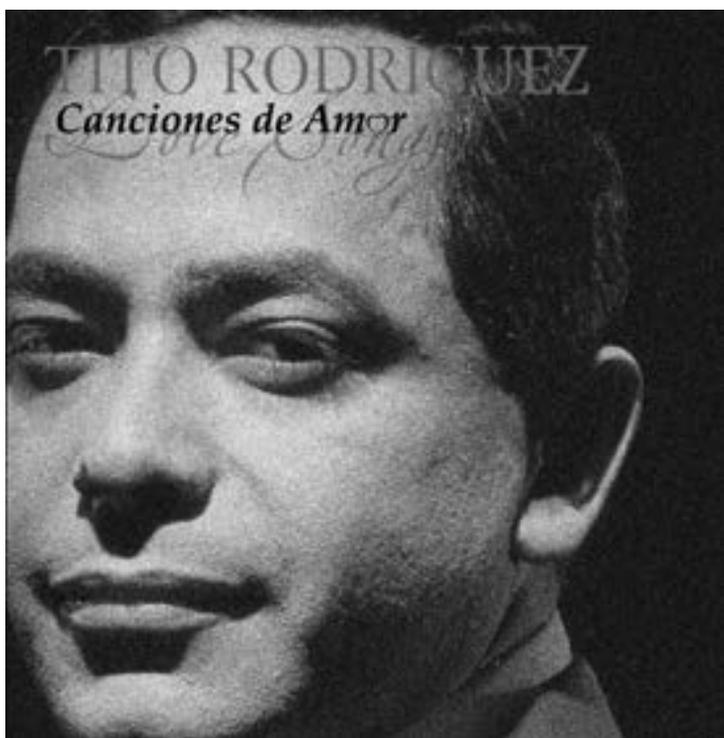
Algunas canciones e intérpretes

Vete de mi-Olga Guillot, Vete de mi-Bebo Valdes y Diego El Cigala, Bravo-Celia Cruz, Bravo-Diego El Cigala, Se te olvida (La Mentira)-Alvaro Carrillo, Se te olvida-Los Panchos, Poquita fe-Los Tres Reyes, Poquita fe-La rondalla venezolana, Nuestro juramento-Trío Vegabajeño, Nuestro juramento-Olimpo Cárdenas, Nuestro juramento-Julio Jaramillo, Nuestro juramento-La Santa Cecilia, Te quedé grande- Anabella, Una aventura mas-Cheo Feliciano y la Rondalla Venezolana, Una aventura mas-Rudy Márquez, Esperanza inútil-Daniel Santos, Esperanza inútil-La Sonora Matancera, Esperanza inútil- Marco Antonio Muñoz, Usted-Los Panchos, Usted-Los Tres Diamantes, Escríbeme-Javier Solís, Escríbeme-Simón Díaz, Escríbeme Lucho Gatica, Escríbeme- Alfredo Sadel, Aunque me cueste la vida-Alberto Beltrán, Aunque me cueste la vida-Celia Cruz, Amigo de qué?-Orlando Contreras, Amigo de qué?-Charlie Zaa, Virgen de medianoche-Daniel Santos, Cinco centavitos-Julio Jaramillo, Cinco centavitos-Olimpo Cárdenas, Cinco centavitos-Daniel Santos, Perdóneme Usted-Chema Purón, Perdóneme Usted-José Luis Rodríguez, Mucho corazón-Pancho Amat, Mucho corazón-Benny Moré, Mucho corazón-Martirio, Quiéreme mucho - Ibrahim Ferrer, Quiéreme mucho - Vicente Fernández, Quiéreme mucho - Javier Solís, Quiéreme mucho - Los Panchos, Quiéreme mucho - Pedro Vargas y Libertad Lamarque, Toda una vida - Los Panchos, Toda una vida - Jose Luis Rodríguez con Los Panchos, Toda una vida Omara y Mayte, Toda una vida - María Dolores Pradera, Nuestras vidas - Pablo Milanés, Nuestras vidas - Cheo Feliciano, Nuestras vidas - Celeste Mendoza, Nuestras vidas - Omara Portuine y Elena Burke, Piel canela - Bobby Capó, Piel canela - Andrés Cepeda, Piel canela - Los Panchos, Piel canela - Irakere y Chucho Valdés, Piel canela - José Feliciano, Piel canela - Natalia y La Forquetina.

35.

**TITO RODRIGUEZ.
EL CANTANTE DEL AMOR**

Su nombre real era Pablo Rodríguez Lozada y nació el 4 de enero de 1923 en San-turce, Puerto Rico, hijo de José Rodríguez y Severina Lozada (cubana).

Con el tiempo llegó a ser sonero, boquerista, cantante, director de orquesta, percusionista, compositor, productor, jefe de un sello musical y tocaba las maracas. (Treinta años sin la presencia del maestro Pablo Rodríguez Lozada. Israel Sánchez-Coll y Javier Rivera para Herencia latina).

Comienza tocando maracas, y haciendo la segunda voz con el Cuarteto Mayari y luego en el Cuarteto Caney. A los 16 años en 1939 ya cantaba con la orquesta de su hermano Johnny, por quien se traslada al Harlem Hispano, por la grave situación económica de Puerto Rico, y la muerte de sus padres (Somos guaracheros) estudiando música y actuando en cuanto lugar fuera posible.

En 1940 es vocalista de la orquesta de Enrique Madriguera y en 1942 en la del catalán Xavier Cugat, reemplazando a Miguelito “Babalú” Valdés grabando “Bim Bam Bum” en 1942 (somos guaracheros).

En 1945, se enrola en el ejército de los Estados Unidos por un año y al regresar se vincula en la orquesta de Noro Morales, en la cual permanece por 5 años, grabando tres LP. Antes, estuvo en la orquesta de José Curbelo, donde es compañero de su amigo y rival Ernest Anthony “Tito” Puente. Trabajó en el Club nocturno China Doll, donde conoce a su esposa Tobi Kei (Takeku Kunimatsu).

En 1946, sale de la orquesta por haber pedido un permiso por supuesta enfermedad de su esposa, mentira que al ser descubierta por Curbelo, le significó su despido. Estaba era tomando trago.

Grabó con Chano Pozo, Arsenio Rodríguez y la orquesta de Machito.

En 1947, forma su banda llamada Los mambo Devils. Por problemas al cambiar de sello disquero, escoge otro nombre y se llaman Los lobos del mambo, como prelude para llegar a su Big Band, donde brilla en disputa con las orquestas de Tito Puente y Machito y sus afro-Cubans, en el Palladium, de Nueva York conocido por el nombre de la “Casa del mambo”.

Músicos como Cachao, Eddie Palmieri, Martha Silva, Bobby Valentín, fueron parte de su gran orquesta y temas como Avísale a mi contrario, El que se fue, Sun sun babae, fueron éxitos.

Estudió en Julliard Musical Conservatory, percusión, vibráfono y xilófono. La audiencia latina era la disputa de las orquestas y Tito Puente pegó en Nueva York, Machito era la preferida por los no-latinos y la de Rodríguez, la de los latinos, sentimental y para los bailadores.

En 1955, descubre que el atrilero de su orquesta, José 'Cheo' Feliciano, tenía talento y en actuaciones en el Palladium canta con éxito, por lo cual se lo recomienda a Joe Cuba.

En 1960, graba con United Artist, el álbum LIVE AT THE PALLADIUM, acentuando la rivalidad con Tito Puente, iniciada cuando actuaban juntos en la orquesta de José Curbelo, de la cual dicen algunos quedó el tema Avisale a mi contrario.

En 1962 graba con su banda Back home in Puerto Rico durante dos semanas en dicho país. Al comienzo del 63, triunfa en los carnavales de Caracas, ganando el Momo de Oro, a la mejor orquesta visitante.

Realiza luego su LP, TITO RODRIGUEZ AND HIS ORCHESTRA IN PUERTO AZUL, VENEZUELA, homenaje a un club privado ubicado en la costa cerca a Caracas, para clase media, donde había sido contratado para una 'vermouth', resaltando que ya le había agregado trombón a su orquesta. Contiene: El criticón, El piragüero, Charanga con bossa nova, Beso extraño, No sueñas despierta, Si mi corazón pudiera, El trompo, Cuando estás sola, El tirabuzón, En Puerto Azul, Alma llanera y La pollera colorá (akangana,salsa y latin soul. 20 sept/11).

Más tarde, cuando el mambo comienza a perder adeptos, Tito, graba boleros en 1964, en el LP, BOLEROS y en el mismo año MORE AMOR, para el sello WS.

Graba con la orquesta de Leroy Holmes el disco FROM TITO RODRÍGUEZ WITH LOVE, iniciando con Inolvidable del músico cubano Julio Gutiérrez, que hoy todavía retumba por el aire, compuesta en 1949 y grabada originalmente por Toña La Negra (El blog del bolero).

A los finales de los 60 disuelve la orquesta y más tarde se va para Puerto Rico, donde en la televisión presenta El show de Tito Rodríguez, llevando a los grandes de la época.

Llama a Louie Ramírez, como su arreglista para el disco ALGO NUEVO. Sintiendo el rechazo de sus compatriotas, regresa a los Estados Unidos, grabando ESTOY COMO NUNCA, y luego EL DOCTOR, donde incluye Esa bomba, su última canción sobre la rivalidad con Tito Puente (Somos guaracheros.com).

Es en 1967 cuando tiene los primeros síntomas de la leucemia, que lo llevaría a la tumba. En 1969, crea su sello TR Records.

A principios de los años 70 graba PALLADIUM MEMORIES, en cuya carátula muestra a Max Imán, el dueño de ese templo. A mediados de 1970, sabe en Ingle-

terra que tiene leucemia, pero ese resultado se mantiene en secreto.

Graba más de 50 LPs, canta con el Sexteto La Playa y respalda las grabaciones de Vitín Avilés y a Nelson Pinedo. Debe declinar la invitación a ser parte de la Fania All Stars, por su problema, pero hay un homenaje a Tito, que presenta Fania.

Su última actuación es con la Banda Machito de Frank Raúl Grillo “machito” en el Madison Square Garden el 2 de febrero de 1973, y luego viaja a La Florida donde el 28 de febrero de 1973 fallece.

Es trasladado a San Juan Puerto Rico para recibir un homenaje. En la funeraria ocurre en hecho curioso que relata nuestra fuente inicial. Se empezó a decir que el ataúd estaba vacío, que como estaba desfigurado, no lo querían mostrar, ante lo cual su viuda accede a abrirlo, y se mostró que estaba completo y tranquilo. ¡Esa costumbre latina de mirar al muerto! Luego es trasladado a Miami para su cremación.

La última grabación 25TH ANNIVERSARY PERFORMANCE, hecha en Perú, en el club el Tumi, en 1972 sale un mes antes de su muerte, como presagio de su despedida.

Es de destacar que aprovechando los adelantos técnicos de grabación, se han producido discos que incluyen su voz, como los Danny Rivera y posteriormente por Chucho Avellanet.

Pero en 1993, se escoge a la Rondalla Venezolana voces y guitarras para el CD, ETERNAMENTE y posteriormente NUEVAMENTE JUNTOS en 1999, cumpliendo el deseo de Tito de grabar con guitarras.

En el 2003, Disco Hits de Puerto Rico grabó la voz de Tito Rodríguez con guitarras, en el álbum EL INOLVIDABLE: BOLEROS, VOCES Y GUITARRAS. Grabó 15 LP de boleros, dentro de los 65, que se afirma fueron su discos.

Dice soy guarachero.com que: “su forma particular, sentimental y propia de interpretar el bolero y las guarachas, le han hecho merecedor del reconocimiento internacional como uno de los grandes intérpretes de la música caribeña y del bolero. Después de su muerte y aún en vida ha tenido muchos intérpretes que siguen su estilo en el género del bolero”. ¡INOLVIDABLE!

Algunas canciones

Inolvidable, Tu pañuelo, Tiemblas, Llanto de luna, Lo mismo que usted con la

Rondalla Venezolana, Un cigarrillo, la lluvia y tú, Amiga mía, Toda una vida, Cara de payaso, Alma llanera, La pollera colorá, Cuando ya no me quieras, Aví-sale a mi contrario, El día que me quieras, Nosotros, Esta tarde vi llover, En la oscuridad, Me faltabas tu, Si te contara.

36.

**BENNY MORE.
SOLO BOLEROS**

Bartolomé Maximiliano Moré, conocido como Beny o Benny Moré, nació el 24 de agosto de 1919, en Santa Isabel de Las Lajas, Cienfuegos, Cuba. Descendiente de un rey de una tribu del Congo, que fue puesto preso por traficantes de esclavos, tan solo de 9 años y se llamaba Gundo, el cual es vendido en Cuba a Ramón Paredes, dueño de una plantación en Cuba y entonces se llama Ta Ramón Gundo Paredes, tatarabuelo del Benny. Es vendido a Susana Benítez, en Las Lajas y luego al conde Moré, dueño del central azucarero La Santísima Trinidad y se llama Tata Ramón Gundo Moré.

Tiene con Julia Moré, una hija llamada Julia. Esta a su vez tiene 6 hijos con Simeón Armenteros, coronel del ejército mambí, entre los cuales está Patricia. Esta tiene con un español, relaciones, de las cuales nacen 4 hijos entre los cuales estaba Virginia Secundina, quien a los 18 años, con Silvestre Gutiérrez, tiene a Bartolomé Maximiliano y 17 hijos más.

Esta es la remota genealogía del Benny, a quien daremos nota, con sus boleros, una de sus virtudes musicales, aún cuando lo hizo brillantemente en otros ritmos.

Diremos que antes, en sus años juveniles participa en el programa llamado La Corte Suprema del Arte, canta en el septeto Cauto y más tarde parte en el Conjunto Matamoros, con quien va a México, quedándose allí con Pérez Prado al regreso de Matamoros. Allí cambia su nombre al ser notificado que se les decía “bartolos” a los burros, por lo que decide llamarse Benny (también escrito con una sola N).

Se casa en México con Juana Bocanegra Durán, el 25 de agosto de 1945, con Miguel Aceves Mejía como padrino. Hace parte del dueto Fantasma y graba con Mariano Mercerón, también cubano, su primer disco ME VOY PAL PUEBLO, Rafael de Paz, Chucho Rodríguez, son orquestas acompañantes.

En 1951, regresa a Cuba. Dando un salto en el tiempo, encontramos su venida a Colombia, relatado por Sergio Santana investigador para El colombiano.com:

“Rene Cabell residente en el país dijo que había sido su propia iniciativa convencer al empresario radial William Gil Sánchez, sobre la conveniencia de traer en lugar de la Sonora de Matanzas a Benny Moré. Al encargo de

Cabel, por los antecedentes de Benny, hace los contactos y con el empresario cubano y representante Eugenio “tito” Garrote, el 4 de agosto de 1955 a bordo del DC3, HK523 de SAM, llega el bárbaro a la capital de Antioquia.”

Entre Cuba y Colombia compone Ahora soy feliz. Sergio Santana agrega:

”El empresario cubano Federico “Fico” Balmaceda y el magnate Víctor Nieto, propietario de la emisora Riomar, aprovechando el paso de Benny por Cartagena, el 30 de julio lo presentan en los estudios de la emisora y luego en el teatro Miramar de la ciudad amurallada”.

Continúa el relato:

“El animador oficial Raúl Fernández Gómez padeció ese día una disfonía y fue reemplazado por Rodolfo Martínez. Luego se presentó en la función nocturna del Almirante Padilla, en El Tahití de Juan González Corneti, cubano propietario del equipo de beisbol Los Indios. Llega a Medellín al aeropuerto Las Playas, nombre anterior del Olaya Herrera, alojándose en el Hotel Europa. La Voz de Medellín lo presenta en “La revista Pilsen del aire” y allí puso a cantar a todos. Traía a Rolando Laserie en los timbales, Chocolate Armenteros, trompeta, Eduardo Cabrera en el piano y Fernando Alvarez en los coros. Por su indisciplina no pudo actuar en el Club Campestre.

En la biografía Benny Moré de Amin E. Naser citado por Santana dice:

“Iban magnates, gentes de dinero, entonces empezamos a trabajar, pero nadie de los presentes le prestaba atención a la orquesta. Benny se dio cuenta y nos dijo: Bueno, ya que a esta gente no le interesa nuestra música, vamos a tocar para nosotros y cuando empezamos a tocar y el Benny a bailar y a dar esos chillidos que él metía y los mambos que inventaba en el momento, aquel pueblo va para donde estaba la orquesta y aquello fue increíble”. Allí estaba Lucho Bermúdez con su orquesta y como trompeta invitada Pacho Galán. Esta presentación une a la Voz de Medellín con la Voz de Antioquia, en transmisión simultánea, destaca Sergio Santana autor del libro “Benny Moré, hoy como ayer” en la nota del colombiano.com.

Ahora hablando de boleros:

Como fue. Ernesto Duarte. Aparece en el LP de la RCA Victor, México 1966, llamado MAGIA ANTILLANA. Este bolero, mí preferido, nos habla

como entra una persona en nuestro corazón sin que uno si quiera lo piense, se fue metiendo y cuando pensé, ya estaba enamorado por todos los detalles que me dabas. Tiene entre sus intérpretes famosos y que hicieron al tema de igual modo, a Irakere de Chucho Valdés, cantado por Maira Caridad Valdés, la voz hermosa de Cuba.

Se habla que por su racismo, Benny Moré abandono la orquesta de Duarte y por no llevarlo a los clubes de La Habana en sus presentaciones, se salió para fundar su Jazz Band.

Mucho corazón. Emma Elena Valdelamar. En el disco 78 rpm, de RCA Víctor, México 1951 y en el LP BENNY MORÉ 1969, Egrem, Cuba/S/A/. Su compositora es nacida en Ciudad de México un 27 de mayo 1925. Desde niña es compositora y se hizo popular como de las mejores boleras. Qué bello es decirlo, 'yo para querer no necesito una razón'... expresión de un sentimiento que reclama ante el engaño, esta compositora, que es también la autora de Cheque en blanco, himno de la mujer en México con una letra que deja mal parados a los hombres y que acogió Paquita la del barrio.

Oh vida. Luís Yáñez y Gómez. En RCA Víctor 195, 78 rpm y el LP PARE QUE LLEGO EL BARBARO. Discuba (RCA Victor) Cuba 1969.

Oh vida, si pudieras/vivir la feliz noche/en que los dos supimos nuestro amor/mi bien/ sentir que nuevamente/es mío, mío tu cariño/saber que eres de mi también por siempre.

Te quedarás. Alberto Barreto. RCA Víctor 1960. 45 rpm:

Te quedarás/ porque te doy cariño/te quedarás/ porque te doy amor/te quedarás/ cuando no llegues al nido/ de mi corazón/ no vuelvas mas si no piensas quedarte/ no vuelvas mas / si me guardas rencor/pero quédate conmigo/ mi vida/ que yo soy tu amor.

Fiebre de ti. Juan Arrodo. RCA Víctor, Cuba 1957. 78 rpm:

Este amor tal fatal/que atenaza mi mente/esta fiebre de ti/estas ansias vehementes/este calor de infierno/que me abrasa mi frente/perdonándote todo/tu pasado y presente/pero no puede ser, no/ ir hacia ti sería/dejar en el camino de mi vida/los restos de mi hombría/arráncame Dios mío/ esta idea tan morbosa/de desearla siempre/sobre todas las cosas.

Me voy pal pueblo. Mercedes Valdés. RCA Víctor, USA 1948, 78 rpm. La cual algunos señalan como la primera grabación del Benny como solista.

Tú me sabes comprender. Ricardo Perez Martínez. RCA Victor, Cuba 1953, 78 rpm:

Vida desde el día que te vi/ no se lo que sentí/ tal vez lo presentí/ que te quería/me embriagaste con tu risa/me extasié con tu presencia/ todo en ti es maravilloso/no concibo tanta dicha/Soy feliz/

Este tema es parte de la película Fresa y Chocolate.

Mi amor fugaz. Benny MORE. RCA Víctor. Cuba, 1957, 45 rpm. Es uno de los 10 boleros cuya autoría se acredita al Benny, junto con Dolor y perdón, Amor sin fe, Todo lo perdí, Ahora soy tan feliz, Amor fingido, Desdichado, Conocí la paz, No te atrevas y Bárbaro:

Para que perder el tiempo/para que volvemos locos/si tu sabes que nosotros/no nos comprendemos ya/Tengo fe en que tu comprendas/como yo lo he comprendido/que nuestro amor se ha perdido/ como una estrella fugaz.

Preferí perderte. Angel E. Jiménez. LP PARE... QUE LLEGÓ EL BÁRBARO. Discuba (RCS Víctor) Cuba, 1960. 33 1/3.

Dime por fin que sientes/ahora que estamos separados/dime por fin sinceramente/ si de mi te has olvidado/Fue mi ambición tenerte/ para siempre a mi lado/mas preferí, preferí perderte/porque te has obstinado.

Dolor y perdón. Benny Moré.RCA Víctor Cuba 1955, 78 rpm.

Te he pedido perdón con el pensamiento/ te he perdido perdón vida/ sin saberlo, tu/ y es tan grande la pena/ que llevo en mi existencia/ que no sé si es posible/resistir el dolor”.

No me vayas a engañar. Oswaldo Farrés. RCA Víctor, Cuba 1953. Orquesta de Ernesto Duarte. 45 rpm.

Hoy como ayer. Pedro Vega. RCA Víctor. Cuba 1955 78 rpm.

Hoy como ayer/ yo te sigo queriendo mi bien/con la misma pasión que sintió/ mi corazón/ cuando te vi/ junto al mar/ hoy como ayer/yo te sigo queriendo mi bien/con la misma pasión que sentí/cuando te vi/ mi amor.

Esta noche corazón. Con Tony Camargo. Del músico y compositor mexicano Chucho Rodríguez. En el LP MAGIA ANTILLANA.

En el acetato, solo quedaron como dúos, los celebrados con Lalo Montané, Tony Camargo, Pedro Vargas, Alfredo Sadel y Olga Guillot.

Destacamos: Con Pedro Vargas, Obsesión. Pedro Flórez. RCA Víctor, Cuba 1954.78rpm y Perdón. Pedro Flórez. RCA Víctor, Cuba 1954. 78 rpm. Con Alfredo Sadel, Alma Libre. RCA Víctor, Venezuela 1955. 78 rpm. Con Olga Guillot, Una canción para ti.

Muere el 19 de febrero de 1963 a las 9:15 am en el Instituto Nacional de Cirugía (Hospital Emergencias) de La Habana, en la calle Carlos III, casi esquina a Infanta, de cirrosis hepática, que los médicos, aún los participantes den un congreso Médico Internacional, se interesaron por tratar, pero infructuosamente, nada fue posible.

El médico personal del Benny, Luís Ruiz, citado por alo.cubano.com dice: “Sabén por qué Benny Moré usaba tirantes con el pantalón tan alto? Pues sencillamente tenía una hepatomegalia o sea un tumor en el hígado a la altura casi del ombligo. Por eso le molestaba el cinturón y usaba pantalón alto y sujeto con tirantes.

Dice Nicolás Guillén: “Nace ahora en su muerte para no morir más el hombre quien todo Cuba ha llorado “con lagrimas que mojan” pero cuya voz suena como nunca, sin parar ni apagarse en el aire nuestro cada día”.

El poeta Roberto Fernández Retamar, en su “Oye un disco de Benny Moré”: “Es lo mismo de siempre”. Que este hombre está muerto! Así que esta voz delgada como el viento, hambrienta y huracanada como el viento, es la voz de nada! Así que esta voz vive más que su hombre. Y ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero con alas voladoras enormes y un bastón”.

María de Armas escribió para la inscripción de su humilde tumba: Descansa bajo esta loza nuestro sonero mayor, el lajero ruiseñor de voz dulce

y melodiosa. Pero lo que no reposa ni se borra en el olvido es su nombre que ha seguido latente en el corazón en toda la población, es éste su rincón querido.

Algunas canciones

Te quedarás, Como fue, Tu me sabes comprender, Mucho corazón, Obsesión con Pedro Vargas, Perdón con Pedro Vargas, Me voy pal pueblo, Alma libre con Alfredo Sadel, Una canción para ti con Olga Guillot, Fiebre de ti, Mi amor fugaz, Preferí perderte, Oh vida, Dolor y perdón, No me vayas a engañar, Hoy como ayer, Esta noche corazón.

Referencias

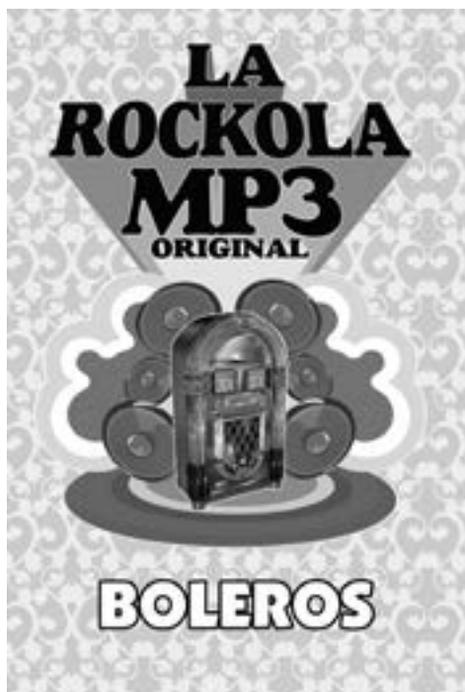
OFRENDA CRIOLLA APROXIMACION A UNA DISCOGRAFIA DE BENNY MORE José Reyes Fortún. Arte Musica. Museo nacional de la música. Agosto 2000. Cuba.

BENNY MORE. Raúl Martínez Rodríguez. Música cubana. Editorial Letras Cubanas 2007, La Habana Cuba.-

BENNY MORE SIN FRONTERAS. Sergio Santana Archbold. Coordinador. Ediciones Santo Basilón. Medellín. 2013.

37.

**EL BOLERO DE ROCKOLA.
A CUATRO MANOS
CON MI HERMANO**

“¿16 + 15 + 6 – 10 + 11, ... Oscar Peña?... Era mi turno para dar la respuesta acertada al Padre Tomás en la clase de Matemáticas de esa tarde calurosa, en uno de los años iniciales de la década de los maravillosos años 60.

Pero Peña no estaba, al menos su mente... El salón de clases del segundo piso del viejo edificio que ocupaba en ese entonces el colegio, estaba directamente encima del bar situado en la calle 13 con avenida 6a, esquina, y a esa hora de la tarde sonaban a todo volumen los acordes de la música de la ‘rockola’.

Me había distraído un toque de corneta y luego una voz gangosa que anunciaba:

“Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra y aunque vaya a pelear en otras tierras voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe.”

Intenté volver mi atención a la clase, pero no pude evitar ponerme nostálgico con las últimas estrofas:

“Solo me parte el alma y me condena que deje tan solita a mi mamá, mi pobre madrecita que está viva, quien en mi ausencia la recordará.”

La canción era cada vez más triste:

“Quien me le rezará si ella se muere, quien pondrá una flor en su sepultura, quien se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mama.”

El final con un nuevo toque de corneta, esta vez en señal de duelo era para sacar lágrimas, sólo que en esta ocasión el regaño del Padre y la mala nota aportaron su cuota a mi tristeza.

Al salir esa tarde, regresando a la casa de La Nona, me detuve un rato en esa esquina observando el sitio, amplio, abierto, ventilado y ocupado por múltiples mesas donde grupos masculinos departían y bebían las cervezas frías que les llevaban las meseras, coperas o cantineras, jóvenes damiselas que atendían sus clientes.

En el centro del sitio estaba la causante de mis pesares, la ‘rockola’ y el señor gangoso continuaba su perorata esta vez lamentando que:

“Yo no he visto a linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor cifre. No le ha escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella desde que se fue”.

A pesar de las advertencias de mi madre de no parar en esa esquina prohibida, no pude con la tentación de escuchar hasta el final la queja del gangoso:

“Sabrá Dios cuantos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire, yo no he queri-

do ni podré querer a nadie con tan loco frenesí, menos el domingo... tooooooodas las tardes, salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para miii”.

Decidí mudar mis sesiones de música de cantina para la clase de religión, ya que el Padre se sentaba en su silla y nos leía pasajes de la biblia, lo cual facilitaba mis escapadas mentales, aunque a veces se ponían interesantes las historias de los personajes bíblicos, como las andanzas del sinvergüenza del Rey David o el erotismo implícito en El Cantar de los Cantares que a mí sí me lo leyeron.

Fue así como me enteré de que había aparecido Linda:

”Por fin recibí carta de Linda, por fin, ahora si se dónde está esta. En un convento donde vive cerca al cielo, donde se cortó su pelo y entrego su libertad”.

No joda, que ‘man’ tan de malas, pensé.

También me enteré de que existía algo que llamaba:

”Virgen de media noche, Virgen eso eres tú, para adorarte toda, rasga tu manto azul”.

No entendía algunas estrofas, porque como así, en una canción a la Virgen le decía:

“Señora del pecado, cuna de mi canción, vine arrodillado, junto a tu corazón”

Y peor aún:

”Virgen de media noche, cubre tu desnudez, bajaré las estrellas, para alumbrar tus pies”.

Además del señor gangoso, que mi ilustrado hermano Sergio me contó se llamaba Daniel Santos, aparecieron tiempo después otros intérpretes con temas más fuertes aún, los cuales sonaban en la tienda de la gorda Tulia, enigmático personaje que apareció con su establecimiento en una de las esquinas de mi cuadra, aprovechando que el D.A.S. (después mutaría su razón social a Departamento Administrativo de Inseguridad) había inaugurado su sede en la calle 17 entre avenidas 2a y 3a.

Algunas canciones rondaban la incitación al delito, como La Cárcel de Sing Sing que contaba:

“Yo tuve que matar, a un ser que quise amar y aunque aun estando muerta yo la quiero, al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré”.

Lo reafirmaba en El preso No 9:

“Al preso No 9 ya lo van a confesar, está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesor, los maté sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad, Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos voy a buscarlos al más allá”.

La voz era un poco más aguda que la de Daniel Santos y al acudir a la ilustración de mi oráculo en materia musical, me dio su nombre: Alci Acosta.

Que ‘toche’ tan de malas, escuche esta vaina, le comenté:

“No te apures compañero si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo... Sírvame la copa rota sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo... Sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor”.

Con el auge de la salsa estos temas tristes se vieron acompañados en las rockola por las canciones de La Fania y era intérprete preferido don Héctor Lavoe con temas como El Cantante. Igualmente estaba el maestro Dámaso Pérez Prado con su Mambo.

Muchas de las damas que poblaban estos sitios provenían del occidente de país, donde la salsa era auténtica pasión y alguna vez en ese sitio tan conocido de Cúcuta como fue el bailadero “Ciudad Llanera” vi la mejor bailarina de mambo que he visto en mi vida.

No podía creer que alguien moviera los pies con tanta agilidad, yo que no podía bailar ni siquiera “La Sirena”, que para mí no era ese ser mitológico sino una tortura, durante la cual escuchaba la alarma de los Bomberos Voluntarios para avisarnos que eran las 12 o que había un incendio o una inundación.

Ni el paso del tiempo ha logrado borrar del recuerdo de muchos esta música y es por eso que eruditos como Sergio, que ya ostenta el título del “Mejor Billólogo del mundo”, nos ilustran con su conocimiento y nos ayudan a conocer mejor a esos autores y sus intérpretes.”

Si Oscar Eduardo, mi hermano menor, tuvo esas dudas al llegar a la calle 13, díganme, las que yo tuve, cuando en 1956, entré al Calasanz ubicado en esa calle...

Pasando la avenida 6a por la 13, eran sitios de “pecado”, encabezados por “El

Palenque”, por lo cual, aparte de venir del Gimnasio Domingo Sabio, santo, cuyo lema era ‘morir antes que pecar’ y mostraba al niño Domingo, subido en un árbol persiguiendo con un cuchillo gigante al diablo, era traumático para mí, pero las canciones y la “carne” que exhibían en esos sitios fueron más fuertes que la inocencia, dando inicio, a ser ferviente admirador de la música de rockola, hasta una maestría hice en Manizales, en las aulas del “Café Central”, a donde, llevamos a Alci Acosta, en los celebres 45 rpm.

Alci Acosta. Alcibíades Alfonso Acosta Cervantes, como es su nombre civil, nació en Soledad, Atlántico el 5 de noviembre de 1938. Además de cantante es intérprete del piano. Su padre Luciano, tocaba marimba rústica, su tía Rosita Cervantes grabó boleros.

En 1964 empieza su carrera de solista grabando Amor gitano de Héctor Flórez Osuna. Sus éxitos se cuentan por decenas y recordamos Traicionera, El contragolpe, Si hoy fuera ayer, La cárcel de Sing Sing, El último beso y Odio gitano de Cristóbal Sanjuán, tal vez, su primer éxito.

Era de familia musical por su tío Teódulo Cervantes, miembro de Los Soneros Costeños, fanático de la Sonora Matancera, siempre gustó de los boleros y nunca pudo cambiar de ritmo, pese a que en sus inicios, fue pianista de orquesta. Solo hizo una canción: Eres mi amor, dedicado a su esposa (elpais. com). Su profesora de piano fue Ana Carrasquilla, logrando cupo luego en Bellas Artes de Barranquilla, donde por 5 años estudió piano, teoría y solfeo.

Desde los 19 años tocaba en orquestas. Actuó en Los jóvenes del ritmo, la orquesta de Nuncira Machado, Los diablos del ritmo de Peyo Torres, La Sonora Cordobesa de Simón Mendoza, la orquesta de Francisco Zumaque, La Sonora del Caribe y La Sonora Sensación, ambas de Barranquilla. En el sello Tropical de Barranquilla grabó sus primeros 45 y 78 rpm.

Recordando para El Tiempo, del 21 de noviembre 2017 que “la canción con más éxito en la que ha participado no es un bolero sino la cumbia La pollera colorá” en su versión original y a la que grabó al piano en la orquesta de Pedro Salcedo. Es que era conocido en el ambiente tropical con la orquesta de Nuncira Machado, en un programa de la emisora la Voz de la Patria, donde se tocaban varios de los mosaicos de la Billo’s Caracas Boys, cuyos segmentos de bolero, eran hechos por Acosta, con el beneplácito de todos (Andrés Artuz Fernández, El Tiempo 21 de noviembre de 2017).

Dice que sus canciones no son de despecho, sino boleros, para la gente que le gusta la bohemia (El país. com). Con Julio Jaramillo grabó 3 LP, para Codiscos, sello con el cual permaneció por 8 años, siendo su entrada en 1967.

Para el Universal de Cartagena dijo el 26 de diciembre/2013: “el día que a mí, en un concierto, no me pidan La copa rota, Traicionera y El contragolpe, no sabría qué hacer. Tal vez me retiraría de los escenarios.

Admirador de Olimpo Cárdenas, sus éxitos se extendieron a Perú, Ecuador, México, Venezuela, El Salvador, Panamá. Dice el blog Del bolero: “Su estilo estaba rodeado de una serie de matices muy particulares, interpretando sus canciones con singular personalidad y aunque no tenía una prodigiosa voz, sabía explotar las condiciones que Dios le había deparado para producir melodías con su muy peculiar forma de interpretarla, que inmediatamente se ganaba el gusto de quienes la escuchaba, acompañado en muchos casos de su piano, el que tocaba como un consumado y avanzado maestro.

Hace días, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, actuó en su concierto “Alci Acosta, Sinfónico”.

Aturdido y abrumado/ por la duda de los celos/ se ve triste en la cantina/ a un bohemio/ ya sin fe/ con los nervios destrozados/ y llorando sin remedio/ como un loco atormentado/ por la ingrata que se fue/se ve siempre acompañado/ del mejor de los amigos/ que lo acompaña y le dice: ya está bueno de licor/ nada remedia con llanto, nada remedia con vino/ al contrario la recuerda mucho mas, tu corazón/ Una noche como un loco, mordió la copa de vino/ y brilló un cortante filo que su boca destrozó/ y la sangre que brotaba, confundióse con el vino/ y en la cantina este grito a todos estremeció/ no te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que es lo que quiero, con el filo de esta copa/ borrar la huella de un beso traicionero que me dio/ Mozo.. Sírveme la copa rota/ sírvame que me destroza, esta fiebre de obsesión/ Mozo.. Sírvame la copa rota/ quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.

Esta composición de José Feliciano de 1966, no falta en su repertorio, que ha presentado en París, Zúrich, Berlín, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Murcia, además de los países del Caribe.

Daniel Santos. Nacido en Santurce, Puerto Rico, en 1916. Cantante y compositor. Sus padres Rosendo de los Santos, modesto carpintero y María Betancourt, costurera. De niño fueron al barrio Trastalleres. Fue lustrabotas.

En 1920 emigró a Nueva York y con 14 años empezó su trabajo musical, ya en los años 30. Según biografias.com, formó parte del Trío Lírico y del conjunto Yumurí, actuando en el Borinquén Social Club, Los Chilenos, el Cuban Casino, donde conoció a Pedro Flórez, quien lo lleva a su cuarteto. Allí interpretó Irresistible, El último adiós, Prisionero del mar y Despedida.

Su primera grabación fue Que te pasa, en 1939, con el cuarteto Flórez. En 1941

llegó a la orquesta de Xavier Cugat por solo once meses, para reemplazar a Miguelito Valdés, de donde salió para el ejército norteamericano, en labores menores.

En 1946, en Cuba, es contratado para “Bodas de Plata Partagas” de RHC Cadena Azul, de Amadeo Trinidad, donde hizo famoso su apodo de “el anacobero”, tema que le servía de presentación (www.biografias y vidas. com). Anacobero, en el rito ñañigo quiere decir “diablillo” o bohemio. Surgió ese remoque, cuando el presentador se equivoca y dice: Con ustedes “el anacobero” Daniel Santos.

Trabajó también en Cadena Radial Suaritos, Radio Progreso, actuando con la Sonora Matancera interpretando Dos gardenias, Obsesión, Noche de ronda y muchas más.

En 1950, actúa en la CMQ. En 1957, compuso en honor a Fidel Castro la canción Sierra maestra, convertida en himno de la revolución. Era un nacionalista, siguiendo a Pedro Albizu Campo, contrario a la dominación yanqui en Puerto Rico, componiendo Amnistía, Los patriotas, Hermano boricua, Himno y bandera, Yanquis go home.

Tuvo doce hijos, diez matrimonios. Dice la fuente, que fue el tema de las obras de Luis Rafael Sánchez, llamada La Importancia de Llamarse Daniel Santos, El Inquieto Anacobero de Salvador Garmendía, Vengo a Decirle Adiós a los Muchachos de José Antonio Ramos y es mencionado en Relato de un Náufrago de Gabriel García Márquez.

En 1947, visita por primera vez Venezuela, llegando a un burdel llamado “La casa de la gata” en Catia.

En 1949, canta con La Sonora Matancera en la película mexicana “El ángel caído” con Rosita Quintana el tema El tibiri tabara de gran suceso por el Caribe. Visita a Colombia en 1953, presentándose en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá.

En Venezuela grabó con la Sonora Caracas, y en Colombia con Pedro Laza y sus payeros en 78 y 45 rpm. Con Julio Jaramillo graba LP, DANIEL SANTOS Y JULIO JARAMILLO CANTINA ABIERTA. EN LA CANTINA en el Perú.

Omar Torrijos, hombre fuerte de Panamá, en 1969 (oldlatinastereo. com) le conforma una orquesta llamada 11 de Octubre, con la cual graba LA REVOLUCIÓN INSPIRA A DANIEL SANTOS EL CANTANTE DEL PUEBLO.

En 1983, según nuestra fuente citada, se graba el álbum HOMENAJE DEL JEFE A GABO, donde canta el tema El hijo del telegrafista, compuesto por Antonio Del Vilar. Gabo por su parte en “Vivir para contarlo” da fe de su gusto, por los boleros que canta Daniel Santos.

En el programa Mirador del cubano José Pardo Llada en Cali y citado por Humberto Valverde para herencialatina. com dijo:

“No soy millonario, fui pobre y soy pobre, hoy algo nos hace grande, más que el dinero, que es la felicidad y ahora la busco todo el tiempo, quiero tener amistades, yo fui un tipo de la calle, un bohemio, hasta que conocí a esta señora. Solo dejaré de cantar cuando me claven en la caja y me metan para abajo. Le tengo miedo a la muerte, he pasado días muy triste, pero la vida es buena. Yo le he pedido a Dios que me dé más vida”.

Muere en Ocala, Florida, EUA en 1992. A su muerte, fue sepultado en el cementerio del viejo San Juan.

Julio Jaramillo. Parece raro que en este recuento del Caribe, mencionemos a Julio Alfredo Jaramillo Lourido, hijo de Pantaleón y Apolonia, nacido en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 y muerto allí mismo el 9 febrero de 1978.

Se le llamó el Ruiseñor de América, sus canciones, hablan de amores y desamores.

De cigarro en cigarro, Alma mía, Cuando llora mi guitarra, son éxitos por toda Latinoamérica y por eso lo traemos a colación.

En su vocación influyó el oír sobre todo a Olimpo Cárdenas. Perdió a su padre muy joven, realizó estudios musicales y a los 17 años era conocido en Radio Córdor.

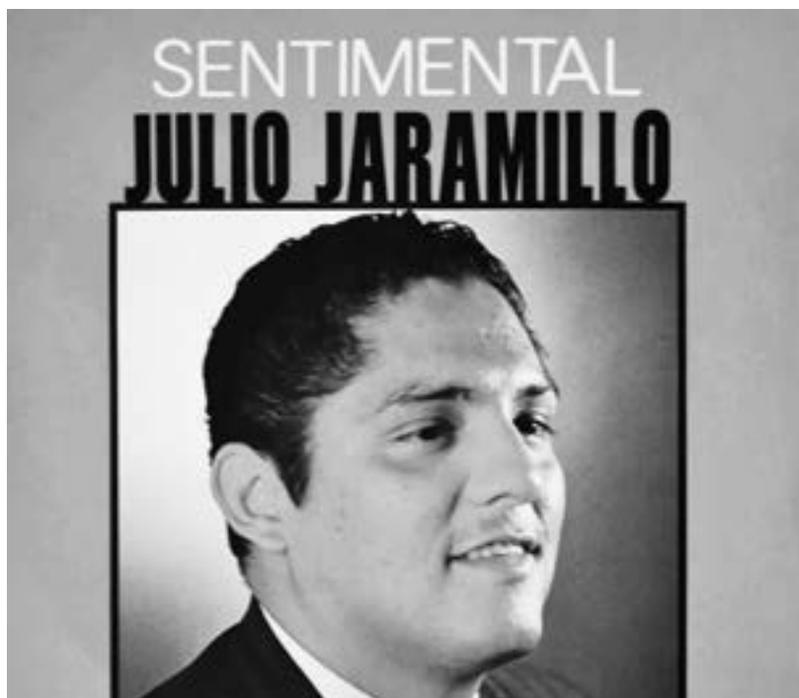
Su primer disco fue POBRE MI MADRE QUERIDA con Fresia Saavedra. Su popularidad internacional comienza con Nuestro juramento en 1957, por la cual recorre Suramérica.

En 1965, se radicó en Venezuela. Grabó en dúo con Daniel Santos, Olimpo Cárdenas y Alci Acosta.

Se casó 5 veces y tuvo 28 hijos. Murió pobre y enfermo en 1978. Se dice murió de cirrosis, pero otros dicen que murió de paro respiratorio al ser operado de cálculos en la vesícula.

Algunas canciones e intérpretes

La copa rota-Alci Acosta, Odio gitano-Alci Acosta, Traicionera-Alci Acosta, El contragolpe-Alci Acosta, Si hoy fuera ayer-Alci Acosta, La cárcel de Sing Sing-Alci Acosta, Amor gitano-Alci Acosta y Julio Jaramillo, Despedida-Daniel Santos, Dos gardenias-Daniel Santos, Linda-Daniel Santos, Virgen de media noche-Daniel Santos, Esperanza inútil-Daniel Santos, Lamento borincano-Daniel Santos, Tibiri tabara-Daniel Santos, Nuestro juramento-Julio Jaramillo, Rondando tu esquina-Julio Jaramillo, Odiame-Julio Jaramillo, Niégalo todo-Julio Jaramillo, Que nadie sepa mi sufrir-Julio Jaramillo, No me toques ese vals-Julio Jaramillo, Aunque me duela el alma-Julio Jaramillo de Gastón Guerrero, Cinco centavitos-Julio Jaramillo de Héctor “el chinche” Ulloa, Anacobero-Daniel Santos, El preso No 9-Alci Acosta.

38.

**TU ME ACOSTUMBRASTE.
FRANK DOMINGUEZ**

Nació Francisco Manuel Ramón Donisio Domínguez Radeón, el 9 de octubre 1927, en Güines, provincia de La Habana, pianista y compositor cubano, interprete del Filin, que tiene como sus más afamadas obras los boleros Me recordarás, Un pedacito de cielo, Imágenes y la mejor Tú me acostumbraste, llevada a la fama entre otros por: Elena Burke, Los tres Ases, Olga Guillot, Chavela Vargas, María Dolores Pradera, Pedro Vargas, Caetao Veloso, Domenico Modugno, Tom Jones, Lola Flórez, Gipsy Kings, Chucho Valdés, Andrea Bocelli, Soledad Bravo, Roberto Yanes, dice así:

Tú me acostumbraste/ a todas esas cosas/ y tú me enseñaste que son maravillosas/ sutil, llegaste a mi/ como la tentación/ llenado de ansiedad mi corazón/ Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro/ y por ti aprendí/ Por eso me pregunto/ al ver que me olvidaste/ porque no me enseñaste como se vive sin ti?

Fue un éxito inmediato, cuando lo graba inicialmente René Cabel, cubano que vivió por mucho tiempo y murió en Bogotá y además, porque ciertas frases del bolero dieron para interpretarla como “un amor homosexual”, en una época donde además de ser pecado e inmoral era rechazado por la “sociedad”.

Preguntado el autor sobre el tema, en cubadebate dice: “que ese bolero lo inspiró una persona muy especial que le enseñó cosas muy especiales que nunca imaginó” y la escribió el 28 de abril de 1955 y se grabó en 1957. Ratifica que Cabel la dio a conocer en un programa de TV, pero es Lucho Gatica quien con records de venta, la consagra. Pero para este cantante también viene la crítica. Pedro Lemebel, habla en “Lucho Gatica el terciopelo ajado del bolero” y Daniel Party en “un pequeño defecto: el bolero de Lucho Gatica” sobre la homosexualidad posible del intérprete y del tema.

Olga Guillot, también está en el listado de sus cantantes iniciales y relata que en una venida a Cuba, manifestó que había encontrado a Frank en condiciones de vida muy precarias, por lo cual decide no volver a la Isla.

Lo cierto es que por cerca de 30 años, EGREM, la empresa oficial del país no le grabó nada, mientras que en México, a donde se fue, lo consagra como uno de los compositores máximos con reconocimientos a granel y con la calidad de socio de la Asociación de Compositores de ese país, donde murió el 29 de Octubre de 2014 en Mérida, Yucatán, a poca distancia de su natal Cuba.

Pero volvamos al debate. Dio para todo, como lo señala Frank Padrón Nodarse en el artículo “Tú me acostumbraste, una canción leyenda. Revista Revolución y cultura. La Habana. Enero-abril 1994”. El diario Página 12 de Argentina hace lo propio con “Psicología. Tú me acostumbraste” y el Clarín también de Argentina con “El código secreto de algunas canciones”.

Lo cierto es que es una bella muestra del bolero en la modalidad más exquisita, basta ver la cantidad de cantantes que lo interpretaron y también que no es el único del tema, tratado en Escándalo, interpretado por Javier Solís, Sigamos pecando de Benito de Jesús y hace poco, El de Rubén Blades, por ejemplo.

Algunos intérpretes

Lucho Gatica, Olga Guillot, Los tres ases, Nicola Di Bari, Chavela Vargas, Caetano Veloso, Pedro Vargas, Natalia Lafourcade-Omara Portuondo, Tania Libertad, Chucho Valdés e Irakere Mayra Valdés y sobre el tema de la canción Rubén Blades.

39.

**MI PROPIO YO.
CHELIQUE SARABIA**

Bella canción, que nos deja con un agridulce sabor, le merece a Frida´s blog el siguiente comentario:

“Esta canción no necesita explicaciones. Solo una reflexión y un viejo y popular consejo: “Siempre es preferible caminar bajo la lluvia. Así nadie nos verá llorar”.

Su creador José Enrique Sarabia Rodríguez, más conocido como Chelique, nació en La Asunción, Estado Nueva Esparta en Venezuela el 13 de marzo de 1940 y en su haber tiene más de 1.000 canciones registradas, pues está componiendo desde los trece años, entre las cuales sobresale sin duda alguna “Ansiedad” creación a los quince años, de la cual se presume existen más de 200 versiones, en todos los idiomas y todos los ritmos.

Chelique, incursiona en la televisión con un programa que llamó “Club Musical”, del cual surgieron artistas de la talla de José Luís Rodríguez, Rosa Virginia y María Teresa Chacín, Henry Stafen, Cherry Navarro, Los Impala, Raquelita Castaño; los cuales se toman prácticamente por asalto los estudios musicales que por entonces abundaban en el canal de televisión que para fortuna, podíamos ver en Cúcuta, Radio Caracas Televisión, canal cuya señal desapareció del aire hace algunos años “por una de esas muecas del destino”.

Algunos de ellos murieron a temprana edad como Cherry Navarro, cantante que había incursionado en la música folklórica venezolana y como baladista con regular éxito, hasta cuando su corto paso en la orquesta Los Melódicos lo catapultó a la fama, que se reconfirma con su versión de Aleluya, hermosa canción. Muere víctima de una Anemia Aplásica, poco tiempo después de haberse hecho famoso.

Chelique incursionó en la política respaldando a Carlos Andrés Pérez en 1973. Fue el creativo musical de la campaña. “Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara”.

Con Ansiedad, el 18 de noviembre de 2015, en Las Vegas, recibe de la Academia Latina de la Grabación de Estados Unidos, el “Grammy Latino a la excelencia musical” (efectococuyo.com). De otras canciones de Chelique que tuvieron mucho éxito y que pienso son sus mejores creaciones destaco: Te necesito, Mi propio yo, Chinita de Maracaibo, Buenas noches mi amor, No te muerdas los labios, El piragüero, Cuando no se de ti, Necesito pensar.

Necesito pensar es interpretado por Rosa Virginia Chacín llamada “la voz dulce de Venezuela” quien con su hermana María Teresa, fueron las intérpretes más representativas de Chelique, y quienes lo acompañaron desde las épocas universitarias cuando fueron escogidas por el compositor, extraídas del coro de la Universidad Central, grabando según algunos, la primera versión de Necesito pensar, mientras otros dicen que quien primero la grabó fue Gloria Campos (magazine

digital 29 marzo 2013). Con Rosa Virginia graba, siendo esta la primera grabación que hace la cantante, Cuando no sé de ti.

Es el autor ganador del concurso, mediante el cual se escogió el himno de la ciudad de Caracas, participando además, en el concurso llamado El Festival de la Voz de Oro Venezolana, el cual ganó en 1971 con la canción El payaso de la vida, interpretada por José Luis Rodríguez y en el año 1972 con El llanero y don fulano, en el cual María Teresa Chacín fue su voz.

De Ansiedad se destaca con Rafael Montaña en 1957, hace dos versiones, siendo el arpa de la última ejecutada por Juan Vicente Torrealba, luego lo hacen Alfredo Sadel, Lucho Gatica, Adilia Castillo en 1959, y hasta en rock por Miguel Ríos, quien al decir de Chelique, pese a las prevenciones por su género distinto, le dejó satisfecho.

Hizo también lo que pudiera ser el himno de Renny Otolina para la propuesta política del célebre animador de televisión, quien fallece en un accidente de aviación en su campaña, llamado “En este país pasa”.

En Globovisión en noviembre de 2014, en el programa “Cuando las ganas se juntan”, al comentar sobre la canción que nos ocupa, habla de “una razón de vida”. Armando Manzanero, también su admirador, incluye en su álbum, MANZANERO EN CASA, Perdido en la nostalgia. No puede negarse, que respecto a Ansiedad, su gran éxito es debido a la inclusión en un Lp de Nat King Cole, quien por intermedio de Renny Otolina conoce del mismo, por cuanto Chelique era el director técnico del programa de televisión y es quien le presente al intérprete americano el tema, que logra un éxito completo.

Otro acontecimiento de importancia en la vida de Chelique es el programa de televisión llamado “Cantando llega el amor” en el cual sobresalen Mirtha Pérez, Mirla Castellanos, José Luis Rodríguez y Guillermito González, también animador.

La letra de la canción que se presenta, Mi propio yo, recrea la descripción de la depresión, por eso es tan aceptada por el público que recibe en esas palabras la tristeza, que a veces aparece sin saber el cómo ni el porqué:

En todas mis canciones te recuerdo/ y siempre en mi soñar estás presente/ y un dejo de tristeza me acompaña/ sintiendo que es tal vez mi propia muerte/ soy triste sin saber por qué motivo/ de niño la tristeza fue mi sino/ por una de esas muecas del destino/ jamás pude reír como otra gente/ tal vez mi propio yo nunca fue triste/ son solo circunstancias imprevistas/ que amoldan a su antojo la conciencia// y nunca pude ser como tu fuiste/ Por eso mis canciones son tan tristes/ tu misma me lo has dicho sin cesar/ quisiera sonreír como me pides/ y no con

esta mueca de pesar/ tal vez mi propio yo viva contento/será por la costumbre de llorar/ Perdóname estas cosas que te cuento que son mi propio yo mi propio mal.

Sin duda las canciones se hacen exitosas cuando la gente se identifica con ellas, alguien lo dijo, y si a mí me preguntan, respondo afirmativamente.

Algunos intérpretes

Chelique Sarabia, Rosa Virginia Chacín, 'Cheo Feliciano' con La Rondalla Venezolana, Marco Antonio Muñiz, Cherry Navarro, Gualberto Ibarreto, Manzanero, Miltoninho.

