

104 PERLAS CUBANAS

SERGIO LUIS PEÑA GRANADOS

2022

PERLAS CUBANAS

EDICIÓN 2021

ISBN: xxxxxxxxx

DISEÑADO Y DIAGRAMADO POR
Jhair Alfonso Trujillo Tamayo
Jhairtat@gmail.com

IMPRESO POR
Arte Impreso Cucúta S.A.S., Colombia

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra mediante
impresión, fotocopia, microPlm o cualquier otro sistema, sin permiso expreso de la Fun-
dación Cultural El Cinco a las Cinco

DEDICATORIA

A MIS NIETOS Juan Diego y Sergio Andrés Herrera Peña, para que esto mismo que siento por la música cubana lo puedan sentir y bailar ellos.

Para Mayra Alejandra, mi hija menor, quien siempre me ha secundado en estas lides de enaltecer nuestra música folklórica. Gracias por todo lo bueno.

A la memoria de mis amigos muertos por esta pandemia.

REMEMBRANZAS

POR QUÉ CANTAMOS. MARIO BENEDETTI.

Si cada hora viene con su muerte/ si el tiempo es una cueva de ladrones/ los aires ya no son buenos aires/ la vida es nada más que un blanco móvil/

Ud. preguntará porque cantamos/ si nuestros bravos quedan sin abrazo/ la patria se nos muere de tristeza/ y el corazón del hombre se hace añicos/ antes aún que explote la vergüenza/,

Ud. preguntará porque cantamos/ si estamos lejos como un horizonte/ si allá quedaron árboles y cielo/ si cada noche es siempre alguna ausencia/ y cada despertar un desencuentro/

Ud. preguntará porque cantamos/ cantamos porque el río está sonando/ y cuando suena el río/ sue-
na el río/ cantamos porque el cruel no tiene nombre/ y en cambio tiene nombre su destino/

Cantamos por el niño y porque todo/ y porque algún futuro y porque el pueblo/ cantamos porque los sobrevivientes/ y nuestros muertos querían que cantemos/ cantamos porque el grito no es bas-
tante/ y no es bastante, el llanto ni la bronca/ cantamos porque creemos en la gente/ y porque venceremos la derrota/

Cantamos porque el sol nos reconoce/ y porque el campo huele a primavera/ y porque este tallo en
aquel fruto/ cada pregunta tiene su respuesta/

Cantamos porque llueve sobre el surco/ y somos militantes de la vida/ y porque no podemos ni
queremos/ dejar que la canción se haga ceniza.

A LOS QUE LUCHAN TODA LA VIDA. VICENTE FELIU.

Yo soy de todas partes/ donde algún día un corazón se levantó/ llevó en la frente una verdad como
la luz/ y en la mirada una barrena a más allá/.

Yo soy de todas partes/ donde una vez dijimos basta y se acabó/ pero reparto mi pedazo a todo
aquel/ que pecho abierto abre una puerta a los demás/.

Yo soy de los que vamos rompiendo monte en cueros/ y en el puño un corazón/ soy de los que va-
mos haciendo el primer carro donde monte el porvenir/.

Yo soy de donde el sueño/ dejó de ser para soñar más y mejor/ por rumbo nuevo, alto y sereno, con
amor/ con plena certidumbre de hacerlo verdad/

Yo soy de donde el día/ definitivamente se afincó de realidad con nubarrones y tormentas por llegar/
pero seguro que no habré de regresar/.

Yo soy de todas partes/ y hacia todas partes llevo mi canción/ porque este canto que nació del batal-

lar/ ha sido un pacto de los que han echado a andar/

Yo soy de todas partes y hacia todas partes llevo mi canción/ porque este canto que nació del batal-
lar/ ha sido una parte del que han echado a andar/.

Yo soy de todas partes/ pues todo sitio es bueno para reposar/ y también sé que mi camino sin final/
mientras más queden, mucho más seguro.

SON PARA UN SONERO. ADALBERTO ALVAREZ.

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 y sin quebrantos/ lleno de dicha y amor/.

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 y sin quebrantos/ lleno de dicha y amor. /

Sonero soy, ya lo vez y no lo niego/ de la tierra de Cuni, Beny Moré/ donde Arsenio con su tres al
mundo entero/demostró que nuestro son, cubano es/ bis/

Dame esa mano mi hermano y canta conmigo/ este son de Elegua/son desde la patria mía/ son del
guajiro cubano/ Sonero soy y no te miento/ cuando te canto mis sentimientos/ bis/con su panteón
de quebrantos/ así comienzo a cantarlo/ en Francisco Guayabal/ la tierra que adoro tanto/ sonero
soy y no te miento/ cuando te canto mis sentimientos/.

Oigo el pito del Central/ y el canto de la lechuza/ canto que sirve de tusa/para un largo caminar/ en
la plaza/ sonero soy/ y no te miento cuando te canto mis sentimientos/sonero soy y no te miento/
cuando canto mis sentimientos/ sonero soy y no lo niego cuando te canto mis sentimientos/
Algo tú tienes razón/ que Frank tenía la llave/ y el Gabino toca el son/ sigue el ritmo de la clave/
sonero soy y no te miento cuando te canto mis sentimientos. /

El totí se come arroz/ el sinsonte quiere vino// sin clave y bongo/ no hay son/ yo te lo digo mi amigo/
Sonero soy y no te miento cuando te canto mis sentimientos.

VERSOS SENCILLOS. JOSÉ MARTÍ.

I. Yo soy un hombre sincero/ de donde crece la palma/ y antes de morir me quiero/ echar mis besos del alma//Yo vengo de todas partes,/ y hacia todas partes voy;/ Arte soy entre las artes/En los montes, monte soy//Yo sé los nombres extraños/ de las yerbas y las flores/ y de mortales engaños/y de sublimes dolores//Yo he visto en la noche oscura/ llover sobre mi cabeza/Los rayos de lumbre pura/ de la divina belleza/ Al nacer ví en los hombros/ de las mujeres hermosas:/ Y salir de los escombros, volando mariposas//He visto vivir a un hombre/ con el puñal al costado/sin decir jamás el nombre/ de aquella que ha matado// Rápido como un reflejo/ dos veces ví el alma/,dos:/ cuando murió el pobre viejo,/cuando ella me dijo adiós//Temblé una vez-en la reja-/ a la entrada de la niña/ cuando la bárbara abeja/picó en la frente a mi niña// Gocé una vez, de tal suerte/ que gocé cual nunca: cuando/ la sentencia de mi muerte/ leyó el alcalde llorando// Oigo un suspirar a través/ de las tierras y la mar/ Y no es un suspiro/ es/ que mi hijo va a despertar// si dicen que del joyero/ tomo la joya mejor/ Tomo a un amigo sincero/ Y pongo a un lado el amor// Yo he visto el águila herida/ volar al azul sereno/ y morir en su guarida/ la víbora del veneno//Yo sé bien que cuando el mundo/ Ceder lívido al descanso/ sobre el silencio profundo/ murmura el arroyo manso// Yo he puesto la mano osada7 de horro u jubilo yerta/ Sobre la estrella apagada/ que cayó frente a mi puerta/oculto en mi pecho bravo/ la pena que me lo hiere; el hijo de un pueblo esclavo/ vive por él callado/ muere// Todo es hermoso, constante/ todo es música y razón/ Y todo como el diamante/ antes que luz es carbón// Yo que el necio se entierra/ con gran lujo y con gran llanto/ y que no hay fruta en la tierra/ como la del campo santo// Callo y entiendo, y mequito/ la pompa del rimador/cuelgo de un árbol marchito/ mi muceta de doctor/

III. Odio la máscara y vicio/ del corredor de mi hotel;/ Me vuelvo al manso bullicio/ de mi monte de laurel/ con los pobres de la tierra/ quiero yo mi suerte echar/ el arroyo de la sierra/ me complace más que el mar/ Denle al vano el oro tierno/ que arde y brilla en el crisol/ a mi denme el bosque eterno/ cuando rompe en él el sol/ Yo he visto el oro hecho tierra/ barbullendo en la redoma; Prefiero estar en la sierra/ cuando vuela una paloma/ Busca el obispo de España/ pilares para su altar/ en mi templo, en la montaña ,el Álamo es el pilar/ Y la alfombra es puro helecho/ y los muros abedul/ y la luz viene del techo/ del techo de cielo azul/ el obispo por la noche/ sale despacio, a cantar/ monta, callado, en su coche/ que es la piña de un pinar/las jacas de su carroza/ son dos pájaros azules/ y

canta el aire y retoza/ y cantan los abedules/.

Duermo en mi cama de roca/ mi sueño dulce y profundo/ roza una abeja mi boca/ y crece en mi cuerpo el mundo/ brillan las grandes molduras/ ala fuego de la mañana/ que tiñe las colgaduras/ de rosa, violeta y grana/ el clarín, solo en el monte/canta al primer arrebol/ La gasa del horizonte/ prende, de un aliento, el sol/

Díganle al obispo ciego/ al viejo obispo de España/ que venga, que venga luego/ a mi templo, a la montaña.

IX.Quiero, a la sombra de un ala/ contar este cuento en flor/ la niña de Guatemala/ la que se murió de amor// Eran de lirios los ramos/ y las orlas de resedas/ y de jazmín: la enterramos/ en una caja de seda//...Ella dio al desmemoriado/ una almohadilla de olor/: El volvió, volvió casado/ ella se murió de amor// iban cargándola en andas/Obispos y embajador/Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores//---Ella por volverlo a ver/ salió a verlo al mirador/ El volvió con su mujer: Ella se murió de amor/ como de bronce candente/ al beso de despedida/ era su frente la frente!/ que más he amado en la vida!...Se entró de tarde en el río/ la sacó muerta el doctor:/ dicen que murió de frío: Yo sé que murió de amor// Allí, en la bóveda helada/ la pusieron en dos bancos;/besé su mano afilada/ besé sus zapatos blancos/ callado, al obscurecer, me llamó el enterrador;/ nunca más he vuelto a ver/ a la que murió de amor/.

XXIII.Yo quiero salir del mundo/ por la puerta natural/ en un carro de hojas verdes/ A morir me han de llevar// No me pongan en los obscuro/ a morir como un traidor;/ Yo soy bueno y como bueno/ moriré de cara al sol/.

XXXIX.Cultivo una rosa blanca/ en julio como en enero/ para el amigo sincero/ que me da su mano franca// Y para el cual que arranca/ el corazón con que vivo/ cardo ni ortiga cultivo; cultivo la rosa blanca/.

INDICE

PRÓLOGO

PALABRAS DEL AUTOR

INTRODUCCIÓN

SOBRE SU GEOGRAFÍA Y PRIMERA HISTORIA

CANTOS DE LA POESIA DE JOSÉ MARTÍ. DISCOGRAFIA

LA LITERATURA Y LA MUSICA

-ALEJO CARPENTIER

-GUILLERMO CABRERA INFANTE

-NICÓLAS GUILLÉN

-LEONARDO PADURA

0. LA BELLA CUBANA

1. EL BODEGUERO

2. DOS GARDENIAS

3. LA NEGRA TOMASA

4. LAMENTO CUBANO

5. BURUNDANGA

6. MACUSA

7. EL CUARTO DE TULA

8. MONTÓN DE ESTRELLAS

9. UNICORNIO

10. EL CARRETERO

11. EL VAIVÉN DE MI CARRETA

12. SIBONEY

13. BRUCA MANIGUA

14. CUIDADITO COMPAY GALLO

15. MAÑANA ME VOY PA 'SIBANICUI
16. COMO BAILA MARIETA
17. LA CHAMBELONA
18. MACORINA
19. GUATEQUE CAMPESINO
20. ALBORADA
21. NO ME VAYAS A ENGAÑAR
22. ¿COMO FUE?
23. TODA UNA VIDA
24. FLOR PÁLIDA
25. DULCE HABANERA
26. AMOR VERDADERO
27. MARIA CRISTINA
28. AY, CANDELA
29. SUAVECITO
30. EL PARALITICO
31. CAMARONES Y MAMONCILLOS
32. EL QUE SIEMBRE SU MAÍZ
33. LA MUJER DE ANTONIO
34. LÁGRIMAS NEGRAS
35. VENERACIÓN
36. MAMÁ, SON DE LA LOMA
37. RECLAMO MÍSTICO
38. JURAMENTO
39. LA SITIERA
40. ECHALE SALSITA
41. ETERNA PRIMAVERA
42. DRUME NEGRITA

43. AY, MAMÁ INÉS
44. FELIPE BLANCO
45. QUE MANERA DE QUERERTE
46. ALMENDRA
47. EL RELOJ DE PASTORA
48. FUEGO EN EL 23
49. UN SUEÑO LA VIDA
50. QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS,
51. YO SOY UN PUNTO CUBANO
52. SANTA BÁRBARA
53. SAN LÁZARO
54. BABALÁ AYÉ
55. PEDACITO DE MI VIDA
56. LOS ARETES DE LA LUNA
57. LEVÁNTATE
58. GUANTANAMERA
59. EL MANICERO
60. HUELLAS DEL PASADO
61. QUIÉN HA VISTO POR AHÍ MI SOMBRERO DE YAREY
62. MATA SIGUARAYA
63. MARACAIBO ORIENTAL
64. CHAN CHAN
65. AHORA ME DA PENA
66. EL RETO
67. EL HIJO DEL SIBONEY
68. MI TIERRA ES ASI
69. QUE BUENO BAILA UD
70. IRÉ A SANTIAGO

- 71. SONERO SOY
- 72. TRES PALABRAS
- 73. LOS PAPINES
- 74. LOS MUÑEQUITOS DE MATANZAS
- 75. ME LO DIJO ADELA
- 76. LA PACHANGA
- 77. NOCHE CUBANA
- 78. CONTIGO EN LA DISTANCIA
- 79. TÚ, MI DELIRIO
- 80. SI TE CONTARA
- 81. LA GLORIA ERES TÚ
- 82. OH, VIDA
- 83. LA COMPARSA
- 84. SARANDONGA
- 85. LONGUINA
- 86. ¿Y TÚ QUE HAS HECHO?
- 87. YOLANDA
- 88. DE QUE CALLADA MANERA
- 89. YO SOY UN HOMBRE SINCERO
- 90. EL MAMBO
- 91. CONVERGENCIA
- 92. ELENA LA CUMBANCHERA
- 93. DE DONDE VIENE EL AMOR
- 94. PARA TI NENGÓN
- 95. EL AMOR DE BOHIO
- 96. RITA LA CAIMANA
- 97. LA NEGRA LEONO
- 98. SON PARA TI O ENSEÑAME

99. VEINTE AÑOS

100. FALSARIA O DOBLE INCONSISTENCIA

101. NUESTRAS VIDAS

102. LA CACHIMBA DE SAN JUAN

103. PAPÁ MONTERO

104. MISA NEGRA. IRAKERE

PRÓLOGO

Patrocinio Ararat Díaz
Presidente
Fundación Cultural El Cinco a las Cinco

Para escuchar, para soñar, para bailar, para trabajar, nada mejor que tener a la mano la música cubana. Aun cuando esto es un axioma para los latinoamericanos, no es menos cierto para gran parte de los ciudadanos europeos y africanos. Al fin y al cabo, para el viejo continente africano, la música es su esencia, su aire, su vida.

El alcance cubano en el mundo de la música, la danza, la pintura, y otras manifestaciones artísticas y humanísticas, es indiscutible y traspasa las fronteras continentales.

Visitar a Cuba y hacer turismo en la isla, lleva implícito, el conocimiento insitu de su folclore y su exquisita música, llena de riqueza espiritual, de calor humano, de sonos, de brisas, de mar y de energía. Los rasgos cubanos se entretajan en unas importantes muestras de entretenimiento alegre y esperanzador que tienen sus raíces en África y Europa, especialmente.

Cuba es uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o islas del mar Caribe, y uno de los treinta y cinco del continente americano. Es una isla con muchos cayos e islotes. Es un estado socialista de derecho y justicia social; con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba.

Más allá de su formación y vida políticas, los ciudadanos tienen una idiosincrasia y una manera de ser muy parecida a la nuestra, pero son más aplicados y conectados con la ciencia y la cultura. Sobre

todo, a la música en sus temas bailables y suaves con poca cadencia.

La búsqueda creativa de los cubanos ha dado origen a fenómenos musicales como la trova, el mambo, el jazz, el cubop, el songo, la timba, el rap y el permanente surgimiento de propuestas artísticas de vanguardia.

Jorge Enrique Morantes, escritor cubano del siglo XX, anotó que: “No sólo se trata del encanto de su música cubana, hay que considerar la virtuosidad, la capacidad innovadora y la intención de quienes hacen y promueven esta música. La alegría de la música cubana, es “eso que anda” contagiando de esperanza a un mundo sumergido en el caos, llenándolo de ganas de vivir, y sobre todo, es una muestra más de la solidaridad que rebasa las fronteras físicas, lingüísticas e ideológicas, convirtiéndose en un poderoso hecho político que se superpone a la manipulación de las poderosas industrias culturales del mundo”.

Anotaba atrás que su distinción musical tiene que ver con los ritmos movidos y los tonos suaves. Pero, en los dos priman el ritmo, el son, el swing y el danzón.

Los boleros o baladas muestran con un primer elemento que coordina en sus letras una fina expresión verbal y que conjuga los sentimientos más sublimes, el amor erótico, el vaivén de los cuerpos.

Hasta acá llega nuestro querido socio SERGIO LUIS PEÑA GRANADOS quien en un nuevo esfuerzo musical logra un tono mayor de fantasía para lograr un nuevo libro llamado “104 Perlas Cubanas”.

Gracias apreciado amigo SERGIO LUIS por seguir remando sin descanso para darle un espacio a los compañeros socios de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y para el delirio de las gentes que nos siguen por los diferentes eventos que programamos con una periodicidad ahora semanal.

PALABRAS DEL AUTOR

Nada me produce más placer y orgullo, que el elaborar esta nota, sobre algo que adoro desde niño. Estoy hablando de la música cubana, la cual, desde hace muchos años, continuo siguiendo con el mismo fervor que la primera vez.

En mis tiempos, la radio fue el primer elemento que me permitía conocerla, cuando las ondas cortas y largas, permitían escuchar las potentes y modernas para su época; emisoras cubanas, que desplegaban todo el sentimiento del pueblo por las canciones.

Era, la época del bolero, que desplazó a la muerte de Gardel, el tango, y se expandió por toda América, en especial en México, que tomó dicha bandera.

Las orquestas cubanas eran las preferidas y cuando a Colombia o en especial a Venezuela, venía alguna, la alegría por sintonizar las presentaciones era labor sin reparo.

Ya un poco mayor y cuando la televisión, llega a Cúcuta, la alegría es mayor porque como es bien sabido, a nuestra ciudad llegaban las ondas de las principales estaciones de TV de Venezuela, que era un emporio de riquezas, lo cual permitía que vinieran los artistas que brillaban en ese momento.

En otros ritmos, la guaracha, la rumba, el chachachá en especial brillaban y nosotros al ver las presentaciones de las orquestas cubanas, nos fijábamos para aprender sus pasos, reconociendo que el mambo fue el que más nos costó trabajo.

Otro aspecto, que ocupaba nuestra atención era las llamadas rumberas, que en Tv y en el cine mexicano, ocupaban la atención de nuestras juveniles sensaciones, alborotadas por esa forma de bailar tan grande y que nos “hicieron cometer muchos pecados” con los quince alborotados.

Sentarse a escuchar las emisoras cubanas era todo un rito en mi casa. Tanto así que cuando Fidel Castro triunfa con su Revolución y entra en La Habana, encabezados por mi padre, fabricamos los brazaletes de su movimiento y con escoba al hombro, celebramos como los cubanos, esa victoria. Por los 60 con la Billo's Caracas Boys se acumulan más experiencias por la música cubana, porque el maestro, era un grande de la música y a pesar de ser dominicano, daba un muy buen espacio a la música cubana en su orquesta antes y después de la llamada tercera república. Ya es público de donde nace nuestro afecto por esa música.

El trío Matamoros también se encarga de darnos a conocer mucha de la música que idearon, con giras que cubrieron a Cúcuta y Pamplona, afianzaron ese fervor por la música cubana, bien respaldados por Los guaracheros de Oriente, el Septeto Habanero, Ignacio Piñeiro y su Septeto Nacional y el sin par BENY MORÉ quien estuvo por Colombia, logrando con su clase y sus polémicas ausencias de los compromisos, nos hiciera considerar que lo nuevo no es igual.

Pero hablemos de música cubana. Sus raíces hay que buscarlas en la fusión de las culturas españolas y africanas, lamentando que el elemento indígena de Cuba fue muy poco lo que pudo aportar.

Los areitos, los cuales eran acompañados con maracas, fotutos, flautillas y tambores fueron exterminados por el genocidio colonizador y se perdieron en la historia.

Dice Helio Orovio en su “Diccionario de la música cubana” que “Los aportes afro hispánicos, en cambio, contribuyeron a fundar una rica y trascendente expresión musical cubana, de belleza y autenticidad reconocida en todo el mundo. Esta fusión al contrario de lo que se cree generalmente, no tuvo que esperar al descubrimiento para producirse.”

Los negros, se sabe, vinieron en las propias naos junto a Colón y son traídos desde ese momento en función de mano de obra esclava, en sucesivas oleadas migratorias.

Debido a ello, las músicas de origen yoruba, congo, carabalí y arará, son oídas, junto a la de ascendencia hispánica como los romances, puntos y zapateos, con lo cual, según Fernando Ortiz, se inicia la llamada transculturación.

A finales del siglo XVIII, se perfila lo autóctono enriquecido con los emigrados de la Revolución Haitiana, así como elementos de la canción italiana.

La contradanza que culmina en el danzón cubano, el son, la clave, la guajira, la habanera, la rumba, la conga, son géneros que identifican lo cubano.

Ya en el siglo XIX, contempla según Orovio “un gran florecimiento de la música cubana”. Manuel Saumell, seguido inmediatamente por Ignacio Cervantes y otros, origina lo que se califica de nacionalismo musical. Miguel Faílde en 1670, con “Las alturas del Simpson” crea el primer danzón, iniciando un camino de aportes positivamente transformadores, en el que se funden géneros como el danzón y el son en obras tales como “Bombín de Barreto (1910) de José Urfé”

El son venía de las montañas de Oriente a ciudades como Guantánamo, Santiago de Cuba, Manzanillo, para cubrir luego toda la Isla.

Empezaba a mostrarse la tradicional canción cubana, en las voces y las guitarras de los trovadores santiagueros Pepe Sánchez, Sindo Garay.

El género son, tuvo origen en las postrimerías del siglo XIX en el Oriente de Cuba, fundamentalmente en las zonas rurales, de Baracoa, Manzanillo y Santiago de Cuba.

En esas regiones se conocen también el Nengón y el Kiribá como estilos musicales antecesores del son y sobre el cual hablamos en este escrito.

A principios del siglo XX, en el ejército permanente, se tuvo como estrategia, por razones sociales y políticas, desplegar soldados lejos de su lugar de origen, enviando habaneros a Oriente y viceversa. Así llega a La Habana la llamada clave del son, un patrón de cinco golpes que sirve de armazón y guía rítmica de la música incorporada al danzón.

El Septeto Habanero en 1920 le da entrada a La Habana al son.

Como en el caso de otros géneros musicales cubanos, el son es el resultado de la presencia hispánica y africana en la Isla. Es una música de carácter popular, diferenciándose en este aspecto de otros géneros musicales

Ha habido muchas variantes del son, algunas de ellas con características propias, pero siempre utilizando la clave de son. Tenemos al changüí, el son montuno, el sucusucu, la guaracha, el son habanero. Fuente: Elcida Felicia González Portal.

La guajira, que nos remite a la zona rural de Cuba, donde a sus habitantes se le llama “guajiros”. La guajira asumió, en el contenido de sus letras, temas de origen campesino referida a la vida en los campos de Cuba, el comportamiento y las historias de amor de sus habitantes y las bellezas de la naturaleza. Nacida en la zona oriental de Cuba a finales del siglo XIX, la guajira tiene raíces en las Islas Canarias en España, donde se conocen manifestaciones musicales muy similares. Si bien el guajiro bailaba el zapateo, un sencillo estilo traído de España, la guajira no es un género que nació con pasos para el baile ya que en esencia la marca la poética y el canto.

Dentro de la música lírica cubana, el pianista compositor y director de orquesta JORGE ANCKER-MANN (1877-1941) considerado el precursor del género habiendo sido el autor de “el arroyo que murmura”, la cual es reconocida como la primera guajira.

Históricamente, la música guajira ha sido interpretada por diferentes tipos de agrupaciones, pero en sus orígenes, la instrumentación era guitarra, tres, percusión menor habitual en el acompañamiento de la música campesina, lo cual permitió llevarla de un lugar a otro. Fuente: Elcida Felicia González Portal.

La guaracha era un género cantado y bailado, con origen español, donde se danzaba en forma de zapateo, acompañado por un canto de coplas. Era callejera y popular y sirvió para narrar hechos y acontecimientos de índole cotidiano, así como también para la denuncia política.

En Cuba aparece en el siglo XIX y estuvo relacionado con el teatro bufo. Las guarachas eran cantadas entre los entre actos de las obras teatrales como entretenimiento de los asistentes, mientras se ponían en orden la siguiente puesta en escena.

Poco a poco se fue independizando de su función original y comienzan a aparecer guarachas sin relación con obra teatral alguna.

Esencialmente era picaresca y costumbrista, con texto, el cual narra en forma divertida diversos temas.

La guaracha se mezcla con otros ritmos y aparecen la guaracha son o la guaracha mambo. En la música sinfónica, la cual, bajo la batuta de Amadeo Roldán, Pedro Sanjuan y Alejandro García Caturla, inicia la incorporación de los elementos básicos de nuestro folklore afro-hispánico-cubano a la música sinfónica.

En la rama de la música bailable y popular, surgen en Cuba, ritmos como el mambo, celebrada en todo el mundo, iniciada o mejor con génesis en la orquesta de Arcaño, con sus creadores Israel y Oreste López, Cachacho, el chachachá estructurado por Enrique Jorrín, de raíces en el son cubano.

Más cercano a la fecha se encuentran figuras como Leo Brouwer guitarrista, compositor y músico en donde las raíces folklóricas, populares son importantes. Por último, el Movimiento de la Nueva Trova, grupos y solistas notables, compositores de excelente formación y orientación creadora que irrumpe los cielos de América y difunden una nueva cara de la música cubana.

En esta pequeña contribución a la difusión de la música que nos gusta, debemos afirmar, que escogimos 106 obras del cancionero cubano, popular, tratando de abarcar las más famosas, las más difundidas y otros que solo en pequeña cantidad se escuchan, pero que tienen un sentimiento muy intenso de la patria.

Hablamos un poquito de cada una de ellas, sin pretender que estamos haciendo una completa biografía de sus autores, sino unas notas sobre cada canción escogida, su historia y la de los autores. Hemos dejado por fuera a ciento de hermosas canciones de todos los estilos, pero el espacio, nos lo ha impuesto.

Muchas de las aquí expuestas, obedecen al tiempo en que yo estuve escuchándolas, y por eso encontrarán de los años 50 a 80 con mayor regularidad.

Si me pregunta que pasa al concluir esta pequeña evocación, debemos de decir, que, para nosotros, siempre la música cubana ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, semejante a lo que siento por esa patria hermosa, y sobre la cual he pedido a mis hijos, una vez muerto, lleven mis cenizas al Malecón de La Habana y las lancen al mar, para regresar al África, por la ruta que nuestros antecesores, hicieron al revés. Es un tributo a mi raza, a mi pueblo, que escogió el camino del sacrificio antes que arrodillarse.

INTRODUCCIÓN

SOBRE SU GEOGRAFÍA y PRIMERA HISTORIA.

Hace más de cuatrocientos años, el país estaba, casi totalmente cubierto de frondosos bosques desde un extremo a otro.

Vivían en ese tiempo en Cuba y las demás Antillas mayores los pobladores que tenían color rojizo, pelo grueso y lacio, las facciones algo parecidas a la de los chinos. De carácter pacífico, vivían principalmente de la agricultura y hablaban una lengua muy extraña, pertenecían a la raza india, cobriza o americana y se llamaban taínos.

En las Antillas Menores, vivía un pueblo diferente, llamado caribes, siendo valerosos, feroces, sanguinarios y aterrorizaban a los indígenas de las Antillas Mayores.

Además, en la parte occidental de Cuba, se encontraban otra clase de indios, que se llamaban guanahatabeyes o guanajatabeyes de costumbres muy rudas, estado atrasado y diferente idioma, nos refiere en “Historia Elemental” de Cuba, el doctor Ramiro Guerra Sánchez.

El origen de los siboneyes es probablemente, ser los primitivos habitantes de Cuba, Haití y de otras islas. Sin embargo, no hay prueba cierta de donde vinieron, si del Norte, Centro o Sur de América, pero señalan que tal vez, fue de la Florida.

Los taínos y los caribes se cree que eran oriundos de América del Sur. Los taínos descienden de los indios arahuacos, que aún viven, lo mismo que los antepasados de los Caribes.

“Los Caribes salieron de sus tierras de la América del Sur mucho tiempo después que los arahuacos o taínos probablemente. Fueron avanzando por las Antillas Menores, conquistándolas y aniquilando a los habitantes taínos, aunque quizás mataban a los hombres nada más. Cuando Colón descubrió las Antillas Menores, realizaban incursiones a Puerto Rico, Haití y Cuba. Por esa época, los taínos se extendían por Cuba con rapidez y empujaban a los siboneyes al extremo occidental de la isla y a los cayos vecinos o los obligaban a servirles como súbditos o criados”. (Historial elemental de Cuba. Ramiro Guerra Sánchez).

Los tres tipos de indios de las Antillas no estaban representados en Cuba. Los taínos se hallaban extendidos por toda la isla. Los caribes realizaban incursiones en las costas del extremo oriental, cerca de Maisí sin establecerse. Hay dudas respecto al tercer grupo.

Bartolomé de las Casas, que recorrió casi toda la Isla y vivió varios años entre los indígenas, creyó distinguir tres clases de indios en Cuba; unos muy parecidos a los de Haití y que él creía que procedían de aquella isla; otros que le parecieron ser la población nativa y primitiva de Cuba a los cuales llamó siboneyes o ciboneyes; y un tercer grupo de indios, más salvajes, que vivían en la provincia de Pinar del río, los guanajatabeyes.

Pero en la actualidad, consideran que los indios que Bartolomé de las Casas creyó procedentes de Haití eran los taínos y que los guanajatabeyes y los siboneyes eran la misma gente.

Hablemos de los siboneyes, como los más atrasados y salvajes que vivían hacia la actual provincia de Pinar del Río, como los más antiguos moradores de la Isla y cuando llegó Colón estaban mezclados y confundidos con los taínos.

Se alimentaban de productos naturales, tomados directamente de las plantas. Los cangrejos terrestres y los caracoles eran parte del alimento diario. Comían con frecuencia pescado, jutías y otros animales. Ocupaban cavernas y abrigos habitables en las rocas, cerca de las playas o los ríos, lugares donde se han encontrado vestigios de su existencia.

Los taínos no tenían poblaciones grandes, preferían reunirse en caseríos o pequeños pueblos, situados en terrenos llanos de cultivo. Las casas se fabricaban casi todas alrededor de un espacio vacío llamado batey.

Los taínos vivían principalmente de sus cosechas de maíz, del casabe que preparaban con los tubérculos de la yuca, y de los frutos de otras plantas indígenas.

Cultivaban además boniato, tabaco y algodón. Se dedicaban a la pesca y a la caza, siendo esta última en pequeña proporción.

Los taínos construían canoas para viajar por los ríos y el mar. Eran grandes troncos ahuecados por el fuego, de una sola cavidad. Las había muy grandes y bien construidas, impulsándolas con remos. Con ellos hacían viajes a las islas vecinas. (Historia elemental de Cuba. Ramiro Guerra y Sánchez).

Los taínos eran de carácter amable y pacífico. Su jefe era el cacique, respetado y obedecido por todos los del pueblo.

En sus ceremonias religiosas usaban máscaras, unos ídolos llamados cemíes y otros objetos. Los europeos; en los tiempos que en Cuba solo habitaban los siboneyes y taínos, necesitaban el comercio con la India, por las ganancias que les daban intentaban hallar un camino nuevo para hacer la travesía. Aparece Cristóbal Colón quien pensó que, navegando por el Atlántico, hacia el Este, se podría descubrir nuevas tierras y además dar la vuelta al mundo y llegar a la India. Colón había concebido un excelente plan para descubrir tierras, al oeste del Atlántico, pero sin recursos, sin barco y sin dinero, no podía hacerlo.

Recurrió a varios países, hasta que, en España, Don Fernando y Doña Isabel, le proporcionaron los medios necesarios, firmando un acuerdo. Salió de Palos de Moguer el 3 de Agosto de 1492, luego a las islas Canarias y después a atravesar el Atlántico.

Tardó Colón dos meses y nueve días hasta llegar a una isleta de las Lucayas, con nombre indígena de Guanahani, a quien Colón puso por nombre “San Salvador”.

Allí supo que había tierras mucho mayores, hacia el Sur y se dirigió allí. El 27 de octubre de 1492, arribó por primera vez a Cuba.

Dice nuestra fuente: “No se sabe con certeza el sitio de la costa de Cuba al que llegó Colón, primeramente, pero se cree que fue a algún lugar entre Nuevitas y Cabo Lucrecia”. (Historia elemental de Cuba. Ramiro Guerra y Sánchez).

Colón creía que habían llegado a algún punto del Japón y en tal consideración exploró la costa septentrional de Camagüey y Oriente hasta Baracoa y luego fue a la isla de Santo Domingo, donde la presencia de oro la hizo más interesante.

Luego de realizadas algunas expediciones, quiso conocer mejor a Cuba y “partió de Santo Domingo, navegó por la costa meridional de Cuba, y visitando los puertos y las islas que la rodean por el Sur, llegó hasta la ensenada de Cortés, en Pinar del Río. De allí regresó a Santo Domingo creyendo que la costa de Cuba se extendía mucho más aún, y que ésta no era una isla, sino un continente. Colón continuó prefiriendo a Santo Domingo y no trató de colonizar a Cuba”.

Pero fue mediante Sebastián de Ocampo, quien luego de quince años sin hacerlo, los españoles ordenaron por encargo del Gobernador de Santo Domingo, continuar explorando Cuba, y navegó por las costas septentrional de Cuba, visitando el puerto de la Habana, dobló el Cabo de San Antonio y regresó a su punto de partida, por el Sur de la isla.

Por ese medio supieron que “Cuba era una isla muy extensa y fértil”, y los españoles de Santo Domingo supieron por él que los habitantes de Cuba eran numerosos y pacíficos.

Solo tres años después de lo anterior, los españoles vinieron a establecerse en Cuba.

En el año 1511, veinte años después de haber sido descubierta, el jefe de los españoles era Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón.

Diego Velásquez, emprendió viaje con trescientos hombres y tomó tierra en la parte oriental de Cuba, y empezó su conquista. “Muchos indios eran mansos, pero otros odiaban y temían a los españoles. Habían nacido libres y no querían ser esclavos de nadie. Sus armas eran pocas y malas, pero a pesar de esto, se hallaban dispuestos a pelear, con el objeto de impedir se establecieran en Cuba”. El principal cacique dispuesto a pelear con los españoles era el cacique Hatuey, quien huyó de Santo Domingo y se refugió en Cuba.

Les dijo a los indígenas que, si los españoles llegaban, los mataría a los indios o los harían esclavos, aconsejando botaran al mar o a los ríos todo el oro que tuvieran, para que los españoles creyeran que en Cuba no había.

La lucha desigual, fue perjudicial para los indígenas, y “lo peor para la gente de Hatuey, era que los españoles tenían muchos perros bravos y feroces, que rastreaban a los indios por el olor. Los indios preparaban emboscadas para sorprenderlos en las veredas de los montes, pero los perros las descubrían. Cuando la gente de Hatuey se dispersaba, después de un combate, los perros seguían el rastro, daban alcance a los indígenas y los destrozaban a mordidas con sus agudos colmillos.

También guiaban a la gente española, hasta los refugios más ocultos de los indígenas en el bosque”. Continúa el relato, “como quiera que Hatuey era el que más alentaba y dirigía mejor a los indígenas en la lucha, los españoles trataron de hacerlo prisionero, logrando esto, al obligar a algunos indígenas a denunciar donde se hallaba oculto el cacique, al cual sorprendió y apresó con varios de sus compañeros. Fue condenado a ser quemado vivo, castigo que se aplicaba a ciertos criminales. Su suplicio se efectuó cerca de un lugar llamado Yara. El cacique murió con heroico valor, sin querer

hacerse cristiano, por no encontrarse en el cielo, según dijo, con los españoles”.

Luego de lo anterior, desde Baracoa dos grupos de españoles siguieron a lo largo de la costa septentrional hasta cerca del límite de Camagüey y hacia las tierras llanas que baña el río Cauto. Masacres de Francisco de Morales y Pánfilo de Narváez, contra los indígenas llenaron las tierras cubanas. El padre De las Casas adelantaba alguna misión de paz, logrando que los indígenas ocuparan la mitad del pueblo y dejaran la otra mitad vacía, para que los españoles se alojasen en ella mientras permanecían allí.

Cuando Narváez y las Casas llegaron a la región de La Habana, los caciques salieron a recibirlos en paz. Entre ellos iba el que había dado muerte a los españoles. Narváez ordenó que fuera puesto preso y quiso quemarlo vivo, pero el padre De Las Casas se lo impidió, pero le fue entregado a Velásquez.

CANTOS DE LA POESIA DE JOSÉ MARTÍ. DISCOGRAFÍA.

a. En 1891. Letra para ser musicalizada por María Josefa Granados. “El proscrito”.

b. Cantada por Eduardo Sosa Laurencio con el coro Nacional de Cuba. Con 4 CD’s “olor a manigua”.

Sindo Garay, Rima LX de Bécquer con título “el erial”.

b. Semblanza de Martí “con los pobres de la tierra.

1928. Trío Villa Son. “los pobres de la tierra, neurosis, el fantasma del suicidio”.

1929 Ernesto Lecuona “Es mi canto de amor”.

1931. César Pérez- “Martianas, para voz y piano. Con H. Cuy “que subir los montes altos” poema 25; “Moriré de cara al son” poema 23 y “Mi caballero”.

1935. Siete composiciones con versos de José Martí. Esther Borja: “una rosa blanca” poema 39; “La que murió de amor” poema 9, “Un ramo de flores” poema 25, “Tu cabellera” poema 43, “De cara al sol” poema 23, “Mi amor del aire se azora” poema 20, “Sé que estuviste llorando” poema 19.

1935 Eduardo Sánchez Fuentes: Tríptico. “La gran pena del mundo” poema 34, “La niña de Guatemala” poema 9, “Aquí está el pecho mujer” poema 37.

1936 César Pérez: “ Yo sé de un penar profundo”, “Dos cantos de ayer” poema 34.

1940. Emiliana de Zubeldia. Poema 40.

1941. Grabó la Riverside: Cultivo una rosa blanca por Tito Gómez.

1945. Arsenio Rodríguez : canta Montero: Si te dicen que del joyero; tiene el leopardo un abrigo poema 44 y grabado en 2004 por “Manuel guajiro” Mirabal.

1949. José Ardévol, español “versos sencillos”, siete canciones para soprano y piano. En 1953, graba “yo no puedo olvidar” poema 14; “Por la tumba del cortijo” poema 28 ; “Penas” poema 24; “De carne se puede hacer una flor” poema 36; “Yo tengo un amigo muerto” poema 8; “cultivo una rosa Blanca”

poema 39; “Yo quiero salir del mundo” poema 23.

1950. Rogelio Dihigo Hernández y Esperanza Valdés: Cuaderno con 19 poemas musicalizados, con Versos sencillos poema 5: La bailarina española”, poema 6: “La rosa blanca”, poema 9: “A mi madre” (Versos de la circunstancias): “Mi reyecillo” sexto poema de Ismaelillo; “Niña de Guatemala” poema 9; “Los zapaticos de rosa”; “Los dos príncipes”, “En la vida desterrada”; “10 de octubre: juguete”; Brigada 113; A Fermín Valdés Domínguez; “Mi caballero”, “El águila herida”; “Vierte corazón tu pena” poema 46; “Yo pienso cuando me alegro” poema 25 “En ti encerré”.

1952. Rafael de la Vega Casio, Opera Abdala poema 9.

1952. Nilo Rodríguez Suarez. Compuso “Elegía y canto a José Martí” poema 26.

1952. Angele E. Lasala argentino. Poemas americanos para voz y piano. “La rosa blanca” y dos de Rubén Darío y Henry Wadsworth.

1953. Nena Coll: “Cultivo una rosa blanca” poema 39; “morir al sol” poema 23, “Vierte corazón tu pena” poema 46.

1953. Rogelio Dihigo y Esperanza Valdés: reedición “Martí su verso hecho música”.

53. Rodrigo Prats: “De cara al sol” poema 23; “Soy sincero”.

1953. Alvarado Jesús María : “La niña de Guatemala” poema 60, para coros de niños.

1953 Francisco Formell: “El apóstol” y el álbum musical conmemorativo del centenario de José Martí (guajira, mi verso, serenata, yo sé).

1953. Floro Mora : “Martiana sinfonía en tiempo de habanera para orquesta y canto”. “Yo soy un hombre sincero” ; “No me ponga al oscuro” poema 23 y “ Vierte corazón tu pena poema 46.

1954. Harold Gramatges: “Tríptico martiano para soprano y barítono”, “Mi verso es un ciervo herido” poema 5; “Cultivo una rosa blanca” poema 39 y “Penas” poema 46.

1953. Tito Guízar: “La rosa blanca”.

1953. Lecuona in memoriam. 2013. “La rosa blanca”.

1956. Nila del Rosario: Cuaderno de música “Evocando a Martí” siete canciones con sus glosas, “Así es mi verso”, “Yo soy un hombre sincero”.

1957. José Ardévol: . “Yugo y estrella” poema 16.

1957. Julián Orbon: Guantanamera con versos de Martí. “Yo soy un hombre sincero”; “Mi verde es de un verde eterno” poema 5 ; “Con los pobres de la tierra” poema 3.

1957. Jesús Orta: “El Indio naborí”. Décimas guajiras.

1963. Rosaura Biada: “La rosa blanca”; “Moriré de cara al sol”.

1963. Sergio Endrigo. Dos Estrofas “Cultivo una rosa blanca”, “Para el cruel que me arranca” para la película la rima patriota.

1963. Ana María Relaño: Una rosa blanca.

1967. Los Caifanes: “La niña de Guatemala poema 9; para la película “Los caifanes”.
Canción Protesta. Casa de las américas corte B5 “mi honda es David” -mi verso al valiente agrada.

1968. Teresita Fernández.

1969. Robert Darvin: Uruguayo. Cameo con tres estrofas de versos sencillos.

1970. Oscar Chávez: México. Música a “La bailarina Española”, versos sencillos.

1971. Teresita Fernández García: “Hijo del alma”, los 16 poemas del libro de Martí “Ismaelillo”.

1971. Harold Gramatges : Compone “ Dos canciones para un coro mixto a 4 voces” y en 1972, “Dos canciones”.

Grabaciones: “En la sombría alameda 1973”. Coro madrigalista.

Antología martiniana volumen I. 2003. En 1989 segunda edición y “Amante campesino” y “En la sombría alameda”.

1972. Consejo nacional de Cultura: “Un ramo de flores”; “De cara al sol” por Esther Borja.

1972. Oscar Chávez Fernández: “La niña de Guatemala”, “Mi honda es la de David”, “La bailarina española”, “Yo tengo un amigo muerto”.

Oscar Chávez Fernández : México. Polydor “Ayer la vi en el salón”. Poema 3.

1974. Grupo de Experimentación Sonora del Icaic: “Yo soy un hombre sincero”.

1975. Pablo Milanés: Publicado por Areito(LD 4017), su segundo LP.

Contenido: “Palabras fundamentales”, “solo de flauta”, “Canción”, “Tu no sabe inglés”, “Responde tú”, “Burgueses”, “Puente”, “Mariposa”, “HoChin Mi”, “Pasan días”, “Tengo”.

1975-79. Laredo en España 1975. Laredo. Versos sencillos de José Martí. Movieplay España: Déjemeirme pal bohío- los príncipes- la niña de Guatemala- Todo es hermoso- Mi caballero- Mi verso- La bailarina española- con los pobres de la tierra- De mujer- Amigo.

1975. Sara. “Versos de José Martí cantados por Sara González”, “Mis versos”, “Yo sacaré lo que en el pecho tengo”, “Un niño de su cariño”, “A mis hermanos muertos el 27 de noviembre”, “El ángel”, “Odio al mar”, “Hijo”, “Mi caballero”, “Todo es hermosos y constante”, “Como fiera enjaulada”, “Yo

soy un hombre sincero”, “Sé de un lugar” , “He vivido, me ha muerto” , “Crin hirsuta”.

En 1977, Universal. Colección Pablo Milanés el cantautor, se suprimió “Tengo” y se agregaron “Catorce pelos y un día” y “Pasan los días”.

1980. Beatriz Corona: “Tríptico”

2003. José María Vitier. Concierto con textos martianos en la obra Salmo de las Américas.

2003. Antología Martiana. Varios.

2007. Teresita Fernández canta Martí: “Tiene el alma del poeta”; “Cuba nos une”; “Baile agitado”;

“Cultivo una rosa blanca”; “Por tus ojos encendidos”; “Banquete de tiranos”; “Yo vengo de todas partes”; “A Emma”; “Aquí está el pecho, mujer”; “Yo puedo hacer”; “Noche de Mayo”; “El rayo surca”; “A bailar, a bailar”.

LA LITERATURA Y LA MÚSICA.

a) ALEJO CARPENTIER.

“La música en Cuba”, es publicada en 1946, por el fondo de Cultura Económico en México. Es el primer proyecto integrador de la historia de la música en Cuba, es un proceso general de la Cultura en Cuba. Zoila Lapique; señala que, a lo largo de la evolución histórica de Cuba en la Colonia, hubo un desarrollo de la música tal, que intelectuales españoles y cubanos en los siglos XVIII y XIX, tuvieron un gran interés por la música cubana en Buenaventura ; Pascual Ferrer, Antonio Bachiller y Morales, como ejemplo.

La obra “La música en Cuba”, debe ser considerada, según Luis Álvarez como “parte integrante, dinámica y consciente, de una renovación de las ciencias sociales en general, y de los estudios sobre la cultura y artes en particular”. La antropología cubana, iniciada en el siglo XIX, antes de la obra de Fernando Ortiz, tiene como antecedente los estudios de Antonio Bachiller y Morales, Fermín Valdés Domínguez y Quintero, amigo de Martí.

La música en Cuba dice “Álvarez” concuerda en sus perspectivas esenciales, con muchos de los avances en la concepción sobre la cultura, Carpentier interpreta, críticamente, los fenómenos de la cultura desde una perspectiva que tuviera en cuenta los vínculos profundos de todo hecho cultural con la estructura y modelación de la sociedad que lo ha producido y contextualizado.

Habla Carpentier que, cumplida la lucha militar, viene la lucha de los signos, del idioma, afianzada en la historia, en la literatura, en el patrimonio espiritual de una raza o conglomerado humano. Lo intelectual en Cuba, logra medirse con escritos como “historia de la nación cubana” publicada en 1952 bajo la investigación de Ramiro Guerrero Sánchez, Emeterio Santovenia, Juan J. Ramos y José M. Pérez Cabrera y otros.

Arranca a finales de 1510 y es una obra para que los historiadores del futuro, se decía, la reescriban periódicamente en su inagotable perfectibilidad. Carpentier, sigue en su obra, la perspectiva de la transculturización como impulsor para consolidar la cultura insular (Luis Álvarez).

Cita, por ejemplo, la anécdota del naufrago Sebastián de Ocampo, señalando que “el naufrago” había tenido una certera visión de colonizador inteligente. Fray Bartolomé de las Casas, recomendaría, más tarde, la aceptación del areito con palabras cristianas, como buen auxiliar de la evangelización; y la relación que hace sobre la temprana presencia de músicos en la Isla, incluso en algún maestro de danza. Carpentier se ocupa de “la interrelación entre la música y el verso popular diciendo : Lo cierto es que hallamos los mismos romances en todas las tierras por ellos sojuzgadas, sin que cuba constituyera una excepción. Por el contrario: Cuba es uno de los países de América que mejor ha conservado la tradición del romance agregando; la música que corresponderá a los dos primeros incisos de la guantanamera no es otra cosa que la del viejísimo romance de Gerineldo, en su versión extremeña” pág. 29 y 32.

En dicha sociedad, los negros eran menos considerados que los indios y constituían la clase inferior y peor tratada de la población.

Pero luego, la trata, queda organizada como negocio y ello permitió constituir una “auténtica burguesía criolla”, orgullosa de sus fueros, riquezas y apellidos, para lo cual el trabajo del esclavo era garantía del bienestar y base de todo un sistema económico. Pág. 32-33.

Cuando examina el son de la Ma’Teodora, revela en el punto de partida de la música cubana, un proceso de transculturización destinada a amalgamar metros, melodías, instrumentos hispánicos, con remembranzas muy netas de viejas tradiciones orales africanas. Pág. 51. La música en Cuba mantiene una alocución constante con el gradual desarrollo, surgimiento y consolidación de una identidad cultural nacional de la cual la creación musical no puede estar ajena.

Cortázar analiza, la transculturización desde Francia y de Haití, país que conocía, y del cual destaca el cinquillo. Pone de manifiesto, la gestación de la cultura cubana, estudiando a Manuel Saumell y lo llama el precursor del danzón acreditado a Failde.

Remarca Álvarez, que el libro de Carpentier tiene dos categorías culturológicas fundamentales: el folclor y la tradición.

Preocupado por la melodía africana señaló: “Nadie en el siglo XIX, se preocupó nunca por diferenciar un himno lucumí de una invocación ñáñiga. Tampoco se prestaba gran interés a las supervivencias de ritos ancestrales. Se iba a lo que más directamente podía conocerse en la calle y agarrarse al paso en un día de Reyes”.

Negros eran todos, aunque fueran yorubas, carabalíes, fulas, minas, congos o mandingas. Citado por Álvarez, Carpentier debido a su agudísima sensibilidad musical le permite transitar con plena objetividad por una serie de aspectos de la música nacional. La música en Cuba se mantiene hoy con la obra de Fernando Ortiz, tendiéndonos un puente con el pensamiento cultural de los siglos XIX y XX.

“La música en Cuba”, es mucho más que una investigación sobre el desarrollo histórico de ese arte en la isla; es un bello texto sobre la cultura cubana en su sentido más orgánico y en sus elementos diferenciales y específicos.

b) GUILLERMO CABRERA INFANTE.

Los tres tristes tigres. Cabrera Infante desde los 12 años era un enamorado de su ciudad La Habana, la cual era un lugar de ocio, llena de hoteles, casinos cabarets y música, llegando a decir que para él “La Habana era su obsesión”.

Fue editor de “Lunes de la Revolución”, suplemento cultural del periódico Revolución. En 1965, se estableció en Londres, donde murió separado de la Revolución.

La novela tiene prólogo, epílogo y 8 secciones con relativa independencia una de otra, que dio a conocer a Arsenio Cué, actor y aspirante de escritor, a Eribó; bongosero y amante de la música en general, Silvestre, Códac; fotógrafo y a Bustrófedon.

Son mencionados, además, Carlos Franqui escritor, Rive Leal, Olga Guillot y Beny Moré. En dicha novela aparece “La Estrella”, cantante empírica que se dedica a entretener hasta la madrugada a los asistentes de un bar sin acompañamiento musical. Cuba Venegas; una joven que logra convertirse en artista de cabaret, muy importante en la habana.

Aparecen, Ignacio Piñeiro, el percusionista Guillermo Barretto, Níco Saquito, Elena Burke, Rita Montaner y como señalamos Olga Guillot.

La música era otro catalizador del erotismo dice “clavedelibros.com”.

“El texto reconoce en varias ocasiones la sensualidad de la habanera al caminar, sin embargo, el baile solía despertar muchas más pasiones. Con respecto a los movimientos al compás de la música tenían un lugar privilegiado, en los bailarines, también al momento de bailar en pareja, y que, según las teorías de los tristes tigres, no es más que un hombre y una mujer abrazados muy apretados en la oscuridad”.

Guillermo Cabrera Infante. Biblioteca breve de bolsillo. Editorial Seix Barral S.A. Barcelona, 1971. ELLA CANTABA BOLEROS.

Ella cantaba boleros publicado en 1966, como última parte de tres tristes tigres 1965. Trata de la forma como los boleros influenciaron a una mujer gorda y negra, en los años 50's. Sucede en un club llamado “nocturno” de Las Vegas, por los 50's, ella era la estrella. La música toca a todos los visitantes al Club, que hablan de la cantante y su música. Trata igualmente de la gran presencia del bolero, en los mismos años 50's en Latinoamérica.

Su protagonista; el fotógrafo Códac, quien en una noche descubre a Estrella Rodríguez, cantante, quien no era una cantante típica para un club ni para cantar boleros, pero su gran voz tenía algún efecto para casi cada persona que la escuchaba cantar boleros, tan fabulosamente, que el fotógrafo se siente abrumado. El queda impresionado tanto por el físico de la estrella a causa de su dimensión y negrura. (grin.com)

Esa cantante existió y se llamó Fredesvinda García “Freddy”, solo grabó un disco con 12 boleros en 1960. Era una mulata tremendamente “gorda”, quien trabajó por 12 años, como cocinera para una familia pudiente de La Habana (pareja homosexual).

Murió de 26 años y su carrera artística duró de 1959 a 1961. Falleció en San Juan Puerto Rico. Quien la descubrió fue Ela O’Farril, quien es invitada a una cena, en la casa donde Freddy trabajó y la escuchó cantar en la cocina. Ella estaba tan impresionada que la llevó a la vida nocturna, donde cantó, por primera vez con público.

Cabrera Infante nació en Gibara, provincia de Oriente, Cuba el 29 de abril de 1929, y en 1941, su familia se trasladó a la Habana. Se exilió en 1965.

Una pequeña parte de esa novela: “Fue entonces cuando la ví por primera vez. Era una mulata enorme, gorda de brazos como muslos y de muslos que parecían, dos troncos sosteniendo el tanque del agua que era su cuerpo...me acerqué y le pregunté que quien era ella y me dijo, la Estrella, y yo le dije, no, no, su nombre, y ella me dijo: La Estrella, yo soy la Estrella, niño, y soltó una carcajada profundo de barítono o como se llame la voz de mujer que corresponde al bajo pero que suena barítono, contra alto o cosa así y me dijo sonriendo, “me llamo Estrella, Estrella Rodríguez para servirle”, y me dije, es negra, negra, negra, totalmente negra, y empezamos hablar y pensé que, que país más aburrido sería este si no hubiera existido el padre las Casas...(Guillermo Cabrera Infante. Edición de bolsillo 2020. Barcelona).

c) NICOLAS GUILLEN.

Nacido en Camagüey el 10 de julio de 1902, era hijo del periodista y político liberal Nicolás Guillén Urra, quien murió asesinado en 1917 durante un alzamiento popular.

No escribió nada de poesía de 1922 al 27, señala, pero en 1930, se impone en la poesía cubana con la publicación de “Motivos de son” en el Diario de la Marina.

Su obra “songoro cosongo”, escrita durante una revolución literaria, en contra del racismo de los primeros años del siglo XX, proclamada por un poeta y activista cubano, como un libro de poemas contra la represión racial contra los negros. (latinmusiccafé.com)

Allí está “songoro cosongo”, de Nicolás Guillén; mulato cubano, de piel oscura, que escribió poemas con la vida cotidiana de los negros, siguiendo la guía de Luis Palés Matos, poeta puertorriqueño, en lo que originó la poesía negroide o los “versos mulatos”.

Los temas relacionados con negros eran considerados indeseables para los intelectuales de “alta literatura”.

“Pueblo negro” de Palés, en 1926, es considerado el primer poema afroantillano publicado. Guillén publicó “songoro cosongo” (onomatopeya para el sonido del tambor) en su segunda colección de versos mulatos. Su nombre resulta de uno de sus poemas del libro “motivos del son 1930” donde tenía un poema “Si tú supieras” donde aparece “songoro cosongo” que decía así: “Ay negra, si tú supieras/ anoche te ví pasá, y no quise que me viera/A é tú le hará, como a mí/ que cuando no tuve plata/ te corrite de bachata/ sin acoddate de mí/ songoro cosongo, songo be/ songoro cosongo, de mamey/songoro, la negra baila bien/ songoro de uno/ songoro de tre/Aé/ benya abe/ bamo pa be/.

Fue escrito para emular fonéticamente la manera de hablar de los negros cubanos, utilizando las

jitanjáforas creadas por el poeta cubano Mariano Brull y suelen consistir en “voces afro negroides o en topónimos africanos”, que funcionan como significantes carentes de significado, pero que otorgan cierto sabor negro al conjunto.

Nicolás Guillén en sus libros “motivos del son” y “songoro cosongo”, refleja la vida de los negros cubanos. “Los poemas-sones del autor cubano Nicolás Guillén son un exponente de la música popular que encuentra sus hondas raíces en un género tradicional. Síntesis de canto y acompañamiento instrumental. Que subsiste oralmente en los sectores mulatos de la población que lo conservan y que reúne en su forma, elementos procedentes de España y África, así como da cuenta de la idiosincrasia cubana y el hablar popular alejado de la norma del español metropolitano”.(La música popular en los poemas-sones de Nicolás Guillén. Mariana Celeste Valle).

Su obra es recogida por el pianista Eliseo Grenet, blanco, compositor y director de orquesta quien, en 1927, escribe la canción “Ay, Mamá Inés” con música de Ernesto Lecuona.

Para 1931, cuando publica, “songoro cosongo”, los poemas se hacen más descriptivos y Guillén perfecciona técnicamente su estilo dando mayor lugar al aspecto tónico mediante el recurso de las llamadas “jitanjáforas” en poemas como “canto negro”.

Guillén muere el 17 de julio, en La Habana, tras larga enfermedad.

Es considerado el principal representante de la poesía negra o afrocubana, dedicó su vida a cultivar la poesía en su formas popular y culta, al tiempo que reflejaba su preocupación por el entorno social y político de su país.

En 1932, de los versos de “Si tú supieras” sacó una canción a la que llamó “songoro cosongo” y al año siguiente “lamento cubano” la cual originó la persecución del dictador cubano Gerardo Machado.

Un año después el famoso “Septeto Nacional” de Ignacio Piñeiro, graba la canción de Grenet, con una letra evolucionada, con llamado y respuesta del coro, lo cual no estaba en Grenet.

En el álbum, “Comedia”, Héctor Lavoe y Willie Colón, tomaron la versión del septeto nacional e hicieron la pieza constituida como una de las más importantes de la salsa.

Cantó Lavoe, 21 soneos, cantándoles en jeringonza; decir, una especie de trabalenguas que se usaron por los 70’s y ponerle “chi” al frente de cada sílaba de cada palabra. Le puso 4 mambos y logró un éxito, que incluye “dime si entendiste songoro cosongo, si no lo entendiste, no repetiré”.

Pablo Milanés, también llevo a la música los poemas de Nicolás Guillén, grabando en 1975, un disco, que era su segundo LP, hecho por Areíto (LD-4017) y que contiene:

“Palabras fundamentales”, “Solo de flauta”, “Canción”, “Tú no sabes inglés”, “Responde tú”, “Burgueses”, “Presente”, “Mariposa”, “Ho Chin Minh”, “Pasaron días”, “Tengo”.

Para 1997 en la colección “Pablo Milanés el canta autor” de Universal, se suprimió “Tengo” y agregó “Catorce pelos y un día” y “Pasan los días”.

Pero no podemos dejar de reproducir la letra de “Canción” del libro “La rueda dentada” 1972, que se convirtió en éxito; además de Pablo Milanés, por la Sonora Ponceña, en el ritmo Salsa.

De que callada manera/ se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera/(yo muriendo// y de qué modo sutil/ me derramó en la camisa/ todas las flores de abril// ¡Quien le dijo que yo era/ risa siempre, nunca llanto/ como si fuera/ la primavera? (no soy tanto)//En cambio, ¡que espiritual!/que usted me brinde una rosa/ de su rosal principal! ¡ De que callada manera/ se me adentra usted sonriendo/ como si fuera la primavera!/yo, muriendo).

(d) LEONARDO PADURA.

Este escritor cubano desarrolla en su novela “la neblina del ayer” su pensamiento, que expresó a El País de España, en 2003, cuando declaró que “con boleros y libros rindo homenaje a la cultura cubana”.

Recuerda a Mario Conde, su personaje en sus novelas, cuando investigando, encuentra una gran biblioteca con más de 5.000 libros y al revisarlos, en uno de cocina, encuentra una hoja de revistas en la cual se anunciaba el retiro de Violeta del Río, cantante de boleros de los años cincuenta. Al investigar se encuentra con el asesinato de hace 50 años.

Violeta del Río fue un personaje ficticio de la época de represión de Batista y la mafia en Cuba. Allí se habla de muchas letras de boleros, en especial “Vete de mí”, que canta la protagonista. En realidad, la versión famosa del bolero es la de Bola de Nieve.

Muestra a una Habana con música y baile, que definen la cultura cubana.

Lorenzo Padura; nació en La Habana el 4 de octubre de 1956 y ha escrito obras como “Como polvo de viento”, “Herejes”, “ El hombre que amaba a los perros”, y otros más.

Escribió igualmente su libro sobre la música en Cuba, en especial sobre la salsa.

LUCES, SONIDO, SE ALZA EL TELÓN DE LA MEMORIA, YA ESTÁ EN ESCENA LA MUSICA CUBANA UNA REBELIÓN CONTRA EL OLVIDO.

0.LA BELLA CUBANA. JOSE WHITE.

José White nació en Matanzas Cuba el 1 de enero de 1863 y murió en París el 12 de marzo de 1918, siendo considerado como uno de los músicos cubanos de renombre al crear “**LA BELLA CUBANA**” en 1894.

Esta canción se considera como una de las tres canciones emblemáticas de la cubanía. A la canción, un poeta cuyo nombre no se conoce le adaptó una letra.

Su nombre real era José Silvestre de los Dolores White Lafitte. Cuando cumplió los 19 años de edad, tocaba 16 instrumentos entre los cuales estaban el violín, la viola, el violoncello, contrabajo, piano, guitarra, la flauta, el cornetín y la tropa.

Cursó estudios en el Conservatorio de París, a partir de 1856, habiendo iniciado estudios musicales con su padre Carlos White en 1843 y 1894, y luego con José Miguel Román y Pedro Haserf. Regresa a Cuba en 1894, ofreciendo conciertos con el pianista Adolfo Díaz, escribiendo “Fantasía Cubana”.

Regresó a París en 1860. José Martí le dedicó al músico tres artículos en la Revista Universal de México en 1875 (mayo y junio).

En uno de ellos, Martí le dice: “Hay una lengua esplendida que vibra en las cuerdas de la melodía... la música está perpetuamente palpitando en el espacio...la música es la mejor forma de lo bello... La música es el hombre escapado de sí mismo”.

LA BELLA CUBANA 1853. AY LUZ DE AMANECER/ Y RESPLANDO DE SOL/ AL MIRAR LA MUJER/ QUE INSPIRÓ MI CANCIÓN/BELLA CUBANA/ FLOR DE JARDIN TROPICAL/MADRIGAL ES TU VOZ/ QUE INSPIRO MI CANCION, BELLA CUBANA ERES UN RAYO DE LUZ, QUE LA NEGRURA DE MIS NOCHES, INSPIRACION ES TU VOZ/ QUE SONO MI CANCION/ OH CUBA HERMOSA CUANTO DIERA/ POR VER TUS VERDES CAMPOS, TU CIEL Y TU SOL/ Y TUS PALABRAS DE AMOR/ QUE TAN SOLO CONOCEN HOY DEL DOLOR./ ERS TU, MI CUBA BELLA/ LA TIERRA DE INSPIRACION/ DONDE BAJO TUS ESTRELLAS/ YO, CONOCI EL AMOR/-

Recomiendo la versión de Bebi Valdés. (Fuente: Rafael Lam 19/3/2018 lajiribilla.cu).

1. EL BODEGUERO. RICHARD EGÜES.

Es una bella canción cubana interpretada por la Orquesta Aragón. La cual, además, incorporó al léxico cubano el dicho “paga lo que debe”. Su autor es **Richard Egües; flautista, y miembro de la mencionada orquesta, a quien el director Richard Lay profetizó cuando la escuchó por primera vez: “Compadre esto va a ser un palo”**. Dice Egües, que este chachachá le bailaba en la cabeza desde hacía tiempo y que en una madrugada de octubre al regresar a la casa de huéspedes donde vivía en La Habana, decidió que debía terminarla. Fuente: todocuba.org.

Al respecto, dice el autor para el libro LA ORQUESTA ARAGON de Gaspar Marrero. Editorial José Martí. 2da edición 2008. La Habana Cuba, lo siguiente: “Esto fue muy curioso. Yo tengo un amigo, Carlos Franco, que fue bodeguero. Teníamos un círculo de amigos comunes, admiradores todos de la orquesta Aragón. Como ya yo estaba en la orquesta me decían: Oye Richard, tienes que hacerle algo a Franco. Yo les decía, que a todos los bodegueros”.

Alguna vez que fue al pueblo de Casilda, dice su autor, encontró un heladero que pregonaba: toma chocolate, paga lo que debes y lo metí en la canción. A finales de noviembre 1955 se montó y se grabó en diciembre de 1955. Ya en esas navidades era un éxito. Fue registrado legalmente el 25 de octubre de 1955.

Los bodegueros eran quienes atendían en las bodegas o tiendas de comestibles y algunas cantinas de barrio. La gente compraba viandas y se tomaban un trago, mientras el bodeguero surtía la compra del día. Eran el centro de reunión en el que se hacían frecuentes tertulias. (Cubanosguru.com).

La orquesta Aragón, originalmente de la ciudad de Cienfuegos, la estrena en vivo en el programa “Alegría de sobremesa” de Radio Progreso y se grabó por primera vez para la RCA Víctor, en los estudios de la CMQ.

Eduardo “Richard” Egües Martínez, nació el 26 de Octubre de 1923 en el poblado de Cruces, ubicado, en la antigua Provincia de Las Villas, hoy Provincia de Cienfuegos, costa sur central de Cuba. Hijo de músico, pronto aprendió a tocar clarinete, piano, guitarra y saxofón. A los 14 años en la orquesta municipal que dirigía su padre, a los 16 en la Orquesta de Los Hermanos García; Ritmo y alegría, además en Santa Clara y La Habana donde tocó piano y saxofón en cabarés y fue torcedor de tabaco. Ya para 1952 llega a la Aragón. A los pocos días de llegar, toca la flauta y la convierte de pieza rítmica y melódica, en solista, a la dotación de vientos y en paso obligado de las improvisaciones, como es de rigor en “La Reina Isabel”, “Sabrosoña”, “Un real del hielo” y componiendo además sones montunos, boleros, guarachas, danzones

Entonces, la flauta, de un papel importante pero limitado en el danzón, se convierte en protagonista en 45 rpm con el chachachá.

Egües, permanece hasta 1984 en la Orquesta Aragón, dos años después de la muerte de Rafael Lay. La Orquesta Aragón fue fundada en 1939 por Orestes Aragón Cantero como Rítmica 39; Rítmica Aragón y Orquesta Aragón, siendo sus primeros integrantes Orestes Aragón Cantero como director y contrabajo, sustituido en 1948 por Rafael Lay, Efraín Loyola en la flauta, Rufino Roque, piano Orestes Varona, timbal, Noelio Morejón, Güiro, Filiberto Depreste, un violín, Hilario Candelario y René González, segundo violín (en 1940 lo sustituye Rafael Lay), Pablo Romay cantante. Actuaban en CMHD de Cienfuegos y su primer baile fue el 9 de octubre de 1939. En 1941 Francisco Arboláez (Panchito) sustituyó en el güiro a Noelio y en 1945 como ejecutante de la tumbadora a Guido Sarriá. En 1948 por enfermedad, Rafael Lay reemplaza a Aragón. Luego de lógicas sustituciones, el 7 de agosto de 1955 se instala en La Habana, contratado por Cerveza Cristal para grabar programas en Radio Progreso.

Fallece el 1 de septiembre del 2006 en La Habana a los 82 años.

Algo mágico la flauta de Richard/ suena la flauta Richard/ todos su presencia alrededor de la mesa caoba/ el oro del hogar se derrumbó sobre sus hombros/misteriosamente/ maravilloso estar entre nosotros Richard/ con esa flauta sola. De Nancy Morejón.

Su ritmo es el chachachá, baile popular cubano, creado por Enrique Jorrín al final de los años 40. Parece ser, que Jorrín al ver las dificultades que tenían los blancos para bailar el mambo, se inventó este nuevo ritmo “para los cubanos que no saben mambear”. Se cita, la engañadora en 1948, éxito en 1953. Fácil de identificar musicalmente, porque el güiro dice “chachachá”. (elpregonero.info).

Para Ecured.cu “es un baile de origen caribeño-basado en el danzón-cuyo nombre proviene del característico sonido producido por el roce de los pies de los bailadores sobre el suelo al ejecutarlo”. Fue creado por el violinista, director de orquesta, compositor Enrique Jorrín. Surge, debido a los bailadores que en la sociedad Silver Stars, en la céntrica esquina habanera de Prado y Neptuno lo hacía como suyos.

Siempre en su casa presente está/el bodeguero y el chachachá./vete a la esquina y lo verás/que atento siempre te servirá//Anda enseguida, córrete allá/ que con la plata lo encontrarás/del otro lado del mostrador/ muy complaciente y servidor//Bodeguero, ¿que sucede?/¿porque tan contento estás'/ yo creo que es consecuencia/de lo que en moda está//El bodeguero bailando va,/en la bodega se baila así/ entre frijoles, papa y ají/el nuevo ritmo del chachachá//Toma chocolate/ paga lo que debes//en la bodega se baila así/ entre frijoles, papa y ají/.

2. DOS GARDENIAS. ISOLINA CARRILLO.

Es un bolero escrito en 1945 y el cual, salió al mercado en disco en 1947, en la voz de Daniel Santos y la Sonora Matancera, con arreglos de Dámaso Pérez Prado, acaparando los elogios del público en general.

En suenacubano.com el 15 de octubre de 2013 Lino Betancourt, nos habla sobre dicho tema. Nos cuenta, como sabemos, que nació de la inspiración de Isolina Carrillo en 1945. En el programa televisivo “nuestra canción”, se dijo “Isolina tenía un alumno colombiano que trabajaba en una obra basada en la gardenia. Alguna vez la invitó a una fiesta de cumpleaños en su apartamento, situado en el edificio América donde hoy está el teatro. Cuando ella, entraba por el pasillo escuchó la algarrabía, pero al tocar la puerta se hizo un silencio de los sepulcros, dijo, Lino musicógrafo cubano.

Al ver que nadie respondía, Isolina se retiró. Mientras caminaba por la calle Galeano, una alumna se le acercó para explicarle que el anfitrión no la había dejado pasar porque no quería negros en la casa. Al tiempo, ese estudiante fracasó y le pidió ayuda económica. Le dio Isolina un billete y le dijo que le entregaba además dos gardenias que lo acompañarían toda la vida, para que la recordara siempre. Esto se lo contó Carmenda de León, sobre la forma como surgió la canción.

Recoge la historia, que había sido llevada al acetato por el barítono cubano Guillermo Arronte que lo grabó para RHC CADENA AZUL, de La Habana.

Fue escrito para Arronte, por su esposa Isolina Carrillo. Otra fuente dice que al momento de com-

poner el tema ya era casada con Arronte y estaba dedicada a él. En 1996, fue grabada por Omara Portuondo con Buena Vista Social Club.

Dos gardenias para ti/ con ellas quiero decir/ te quiero, te adoro, mi vida/ ponles toda tu atención/ que serán tu corazón y el mío/ Dos gardenias para ti/ que tendrán todo el calor de un beso/ de esos besos que te di/ y que jamás encontrarás/ en el calor de otro querer//A tu lado vivirán y se hablarán/ como cuando estás conmigo/ y hasta creerán que se dirán/ te quiero/. Pero en un atardecer/ las gardenias de mi amor se mueren/ es porque han adivinado/ que tu amor me ha traicionado/ porque existe otro querer.

Es uno de los boleros más cantados en el mundo. El intérprete aficionado Guillermo Arronte, que lo grabó en 1945, esposo de la creadora fue su primer intérprete. Se volvió famoso en México, en la voz de Avelina Landín. Como dijimos, la grabó en Cuba, Daniel Santos y la Sonora Matancera, con arreglos de Pérez Prado. Más tarde lo hizo Fernando Álvarez, y Antonio Machín fue el primero que la dio a conocer en España y en toda Europa. (Azucalola.com).

Volviendo a la creación, es bueno decir que Isolina era asesora artística y pianista acompañante en RHC Cadena Azul, en la Habana, donde un colombiano, de paso por La Habana aspirante a compositor le pidió asesoría para terminar una canción que hablara sobre una gardenia, e Isolina le prestó su colaboración. Después del trance ya referido, que termina con el regalo que llevaba Isolina al cumpleaños, Isolina se sentó en su piano y empezó a tocar los primeros acordes de una canción a la que le puso letra romántica y sentida, y que luego llamó “dos gardenias”.

Daniel Santos se la pidió y entonces, Isolina le dio la canción que había escrito como respuesta al desaire, que le infligió el joven autor colombiano y el 11 de marzo en los estudios de la Parnat, con el bandoneón del argentino Joaquín Mora, fue grabado para el sello Columbia.

Delia Acosta al 1 de marzo de 1966, afirma que Isolina trabajó en TV, pero alejada de las cámaras, porque decía que era muy fea para salir en la TV y se dedicó por décadas a ayudar a los actores que querían aprender a colocar la voz o a cantantes que le solicitaban tomar clases de canto.

Murió a los 88 años, en La Habana el 21 de febrero de 1996, a consecuencia de un infarto reportado por los médicos como “emotivo”. Creó más de 300 composiciones entre óperas, zarzuelas y ritmos populares cubanos como la rumba y el chachachá. A los 10 años trabajaba como pianista en un cine acompañando las películas silentes, luego de lo cual, hizo la música para filmes como “el secreto de la señora Forbes” mexicana y “un hombre de éxito” cubana.

Compuso en 1935 un vals para un amigo y en 1948 gana el premio de la Asociación de Críticos de Radio y TV a la mejor compositora con “miedo de ti”. Por su manera de escribir canciones que más que cantar, dicen, Isolina integró “el feeling”. Sobre “dos gardenias” dijo: La quiero, no puede ser de otra manera porque me ha dado fama internacional. Pero pienso que he escrito otras canciones con música y letras más bellas”. Fue premio Nacional de Música al conjunto de su obra. (nostalgias cubanas.com).

}

3. LA NEGRA TOMASA o BILONGO. GUILLERMO RODRIGUEZ FIFFE.

Se trata de una mujer que realmente existió. La negra Tomasa fue una mujer alta, hermosa, coqueta, amorosa. Era hija de una esclava, pero al no tener hermanos, los patrones de su mamá le heredaron un pedazo de la hacienda en la que servía. Así que al crecer cuidó de muchas personas olvidadas, en especial de mujeres y de niños. Al morir, todas las personas a las que ayudó le pusieron un altar y para su sorpresa, ella les concedía milagros. Se les aparecía a través de sueños y les daba mensajes maravillosos en los que les iluminaba para encontrar la respuesta que buscaban. El 15 de agosto se celebra una fiesta para ella en Cuba. (culturacolectiva.com).

Estoy tan enamorado de la negra Tomasa/ que cuando se va de casa/ que triste me pongo/bis//. Ay, ay, esa negra linda/ que me echó bilongo/ esa negra linda/ que me echó bilongo//Noma' que me gusta la comía, que ella cocina/ ay me que me gusta el café que ella me cuela/bis// Esa negra linda camará que me echó bilongo/bis// Quiquiribú mandinga, quiquiribu mandinga// Allí en La Habana tasajo y allá en Oriente, mabinga/ quiquirbu, mandinga, quiquiribú mandinga// Yo conocí a un cocinero que cocinaba mandinga y machacaba esos ajos con la cabeza el mortero/ quiquiriba mandinga/bis// Como bailaba Tomasa en el barrio de la tumba/ quiquiriba mandinga/ esa negra linda que me tiene loco/ que me come poquito a poco// Esa negra linda que me tiene loco/ que me come poquito a poco/bis// mi negra linda, nunca me dejes/ ay mi negra linda, nunca me dejes.

Explicamos tres palabras de la canción:

Bilongo: Es un término lucumí, de origen africano, en concreto en lengua bantú, que significa hechizo o embarazo, generalmente utilizado para atraer el amor y hecho por un santero. Coloquialmente, se refiere a un enamoramiento inexplicable. (saboramelao.com).

Mandinga: negro, negra, torpe diablo.

Quiquiribú: morir, murió, muerte.

La expresión KIKIRIBU MANDINGA, es ligada a la toma de La Habana por los ingleses en agosto

de 1762, en la denominada guerra de los siete años. Es el período más grande de importaciones de esclavos. Los ingleses solían identificar a todos los negros como mandingas, que eran los provenientes de la cuenca del Congo. Cuando alguno moría en los barcos, el capitán decía “kit his butt mandinga” que quiere decir: denle una patada a ese mandinga para que se caiga al mar”. De allí Kikiribú, se asoció a la muerte. (Arrajatabla.net).

GUILLERMO RODRIGUEZ FIFFE. Nacido el 10 de febrero de 1907 en Mayarí, actualmente municipio de la provincia de Holguín. Se inició con su padre en la canción trovaresca, la ejecución de la guitarra y como voz segunda haciendo dúo con su padre. Estuvo en los tríos de Pepe Figueroa y el de Alfonso del Rico. Siendo autor de “contigo no quiero” bolero son, “madre querida” y “anhelos de mi vida”. En 1936 está en la Habana junto a Enrique Vals, Rosendo Ruiz Sánchez lo lleva con el trío Azul, con Vals, voz prima, Fiffe segunda y guitarra y Rosendo en la dirección y guitarras.

En 1937, con artistas de Radio Salas es donde aparece “bilongo”. En 1939, con el trío Siboney recorre México, EUA y Cuba. En los 40 trabaja como solista y guitarrista de RCH Cadena Azul, Radio Lavin, Mil diez. En ese tiempo la canción del guajiro es premiada en el concurso nacional de canciones de la emisora RCH, interpretada por René Cabel en la película “Ritmos de Cuba”. Beny escogió también ofrenda criolla, guajira son, para grabarla como solista en el Conjunto Matamoros.

Fallece en Miami, el 9 de noviembre de 1995. De la canción que nos ocupa existen unas 150 versiones, entre otras: Buenavista Social Club, Ruben González, Tito Gómez, Johnny Pacheco, Bush y sus magníficos, Rolando Laserie, Fruko, Tito Rodríguez, Los 4 de Belén, Frank Emilio, Ismael Rivera y Fania All Star, Caridad Hierrezuelo, conjunto Casino, Estrellas de Areito, Guaracheros de Oriente, Compay Segundo, Peruchín, Los Peniques con Cheo García, Cubismo, Bebo Valdés, Chucho Valdés, Soneros de verdad, Peruchín Jrs, The Cuba all Starts.(encuentrolatinoradio.com). Tenemos además una versión de Richard Bona; camerunés; y Mandekan quien la canta en duala; su lengua natal; Manzanita, Inti Illimani con Pancho Amat, Eddie Palmieri en el álbum superimposition igualmente la grabaron.

4. LAMENTO CUBANO. ELISEO GRENET.

Eliseo Grenet nació en La Habana el 12 junio de 1893 y muere el 4 de noviembre de 1950. Pianista, compositor, arreglista y compositor para revistas musicales y películas. Es hermano de Emilio quien fue atacado por un tiburón que lo hirió en un brazo y en una pierna en 1930 y de Ernesto quien fue baluarte de la Orquesta Tropicana. Nuestro autor, estudió música con Mercedes Valenzuela y Leandro Simón Guergué padre de Moisés Simons. Tocó piano en el cine sin sonido de caricatura y en 1909 dirigió la orquesta de zarzuela del Teatro Politeama Habanero y luego se unió a la compañía de Regino López en el teatro Cubano.

En 1925 fundó su Jazz Band con la cual actúa en el cabaret Montmartre y en el Jockey Club de La Habana. En 1927, se presentó en la premier de “la zarzuela La niña Rita o La Habana de 1830” en el teatro Regina, con música de Grenet y Ernesto Lecuona. De esta zarzuela, la canción de Grenet, el tango-congo “Ay mama Inés” fue su éxito en la voz de Rita Montaner.

En 1936 le puso música a poemas de “motivo del son” de Nicolás Guillén. En 1932, huye de Cuba, cuando el dictador Gerardo Machado, ordena su encarcelamiento por la letra de LAMENTO CUBANO, de Teófilo Radillo, la cual estimó era una clara alusión a la época que se vivía y ordenó la

deportación de Grenet (cubarte.cult.cu)- Al caer Machado vuelve a Cuba. Debo, dejar en claro, que esta canción, en la época de los contrarrevolucionarios de Miami, la quisieron tomar como su bandera, olvidando deliberadamente el momento de su creación. Dirige la opereta “la Virgen Morena y en 1936 funda “El Yurumí” en Nueva York presentando al cuarteto de Pedro Flores y en 1938 la revista “la conga” donde cantó Jorge Negrete. Su estilo influyó en la música afrocubana durante el período entre las dos guerras mundiales.

En el cabaret La Cueva, observando que a los asistentes les resultaba difícil bailar los sones y la rumba que tocaba la orquesta, perfiló una modalidad basada en la música que tocaban las comparsas en el carnaval hasta hacer una congaailable y asimilable para públicos no cubanos. Esta conga de salón tuvo un enorme éxito en París y le valió contratos en Londres y Nueva York. En 1947 ganó el Primer premio en el concurso de canciones cubanas con “el sitierito”.

En sus últimos años en Cuba sostuvo una guerra contra el mambo, que consideraba una desnaturalización de la música cubana.

En isla de Pinos, descubrió “el sucu sucu”, danza variante del son, que los pineros bailaban desde tiempos remotos y su nombre era derivado del sonido característico que provocaban los bailadores sobre el piso al arrastrar rítmicamente los pies. En ese ritmo compuso “Domingo Pantoja” y Felipe Blanco”. Ya pudo morir tranquilo, porque el sucu sucu era música cubana libre de contaminación extranjerizante.

Al morir se enfrentaba con la comisión de Ética Radial, respecto a dicho tema, que trataremos oportunamente. Dijo Nicolás Guillén, que, con él, se había ido un pedazo del folklore musical de Cuba, un compositor fresco, cuyo ritmo expresaba una manera que siendo mulata era profundamente criolla y nacional.

Escribió música de películas como “escándalo de estrellas”, “noches cubanas”, “La princesa Tam Tam” con Josephine Baker; Zarzuelas como: “La toma de Veracruz” 1914, “el tabaquero”, “la virgen morena”, la niña Rita o la Habana 1830 con Ernesto Lecuona.

Canciones: Drume negrita, las perlas de tu boca, la comparsa de los congos, la mora, papa montero, negro bembón, lamento cubano, tu no sabe inglé, songoro cosongo, Ay mamá Inés.

Lamento cubano, se define como un son de tono sombrío y alejado de la fiesta que conectaba identidad con tristeza e inquietud. Bebo Valdés lo presenta en versión instrumental en el disco “El arte del Sabor” con Ismael López Cachao y Carlos Patato Valdés. (Ecured.cu).

Murió en La Habana el 4 dic de 1950, y en su entierro la banda municipal de la Habana, dirigida por Gonzalo Roig interpretó “Lamento cubano”(cubanosfamosos.com)

Oh, Cuba hermosa, primorosa/ porque sufres hoy/ tanto quebranto// Oh Patria mía/ quien diría/ que tu cielo azul/ nublará el llanto/ Oh, en el susurro del palmar/ se oye el eco resonar/ de una oz de dolor/ que al amor llama/ Oh al contemplar/ tu ardiente sol/ tus campos llenos de verdor/ pienso en el tiempo aquel/ que se fue, Cuba...// Oh, Cuba hermosa primorosa/ porque sufres hoy/ tanto quebranto? / Oh patria mía/ quien diría/ que tu cielo azul/ nublara el llanto/.

5. BURUNDANGA. OSCAR MUÑOZ BOUFFARTIQUE.

Su nombre, una voz africana que significa “plato compuesto por varias hortalizas”. Por extensión se aplica a otras situaciones que presentan un enredo. Cantado por Celia Cruz y la Sonora Matancera en 1953.

En cuanto a los nombres, Abambelé es el hermano mayor de Songo, Borondongo y Bernabé. Monina diminutivo de Ramona, que puede ser la vecina chismosa que supo de la pelea. Los nombres que se escuchan en la canción son de guerreros legendarios africanos Songo, Borondongo, Bernabé, Muchilanga, Abambelé, de la cultura santera cubana.(Williamusimav.blogspot.com).

De no creer: Songo y Muchilanga eran pareja. Muchilanga le fue infiel a Songo con Borondongo. Songo le dio a Borondongo por acostarse con su mujer, Borondongo le dio a Bernabé por contar el chisme a los demás y Bernabé le pegó a Muchilanga para desquitarse y Muchilanga en venganza les echó burundanga a todos a quienes se les hinchó los pies (Williammusanav.blogspot.com)

Para otros: Burundanga es la brujería que se echa para cierto propósito. Burundanga o aliento del diablo. Borondongo, mente maestra del grupo, Bernabé es el jefe de la banda que sale con la droga. Muchilanga es obligada para que le ponga la droga a Abambelé (la víctima).

Para no terminar, se dice es un enredo de cama, le pegan a Muchilanga porque le puso los cuernos a Bernabé con Burundanga y es descubierto porque a Burundanga le huelen los pies a feo y deja el aroma en la cama. Otro, les hincha los pies quiere decir a quien le echan la burundanga los llevan a donde quieras y nos siguen cuando no se pueden controlar.

Songo le dio a Borondongo/ Borondongo le dio a Bernabé/ Bernabé le pegó a Muchilanga, le echo burundanga/ les hincha los pies// Abambelé practica el amor/ defiende a tus hermanos/ porque entre hermanos se vive mejor/ Abambelé, practica el amor/defiende a tus hermanos/ porque entre hermanos se vive mejor// Y nos sigue/ Songo le dio a Borondongo/ Borondongo le dio a Bernabé/ Bernabé le pegó a Muchilanga, le echo a burundanga/ les hincha los pies/ Porque fue que fue Songo le dio a Burundanga/porque Borondongo le dio a Bernabé/ porque Bernabé le pegó a Muchilanga/ bis/ porque Muchilanga le echo burundanga/ porque burundanga le hincha los pies/bis/ Eh que lio.

Como lo habíamos expresado se remonta a guerreros legendarios africanos y su presencia viene de la cultura santera cubana, exhortando al amor y a la hermandad, como le dice Monina a Abambelé, el hermano mayor.

Existe una obra del teatro cubano, de Luis Enrique Valdés, donde mezcla recuerdos de su infancia y adolescencia para armar una historia entre Celia Cruz y Lola Flórez, siendo la puesta en escena de Rubén Darío Salazar, que se estrenó en Matanzas y más tarde, Celia invita a Lola a grabar en Nueva York burundanga(cubasi.cu).

El autor de la canción, Rafael Oscar Bouffartique (1904-90), es compositor, violinista, pianista, director de orquesta cubano, quien vivió en Nueva York dirigiendo a Bouffartique y su charanga y Rafael Bouffartique y su orquesta Guaguanka. (canciones.com).

Grabaciones: 1953, en el sello Seeco y arreglos de Severino Ramos; Con Lola Florez y la sonora Santera, y, con Willie Colón y Celia Cruz en el álbum “solo ellos pudieron hacer este álbum”.

6. MACUSA. COMPAY SEGUNDO.

Macusa era una muchacha que, a los 15 años, con muchas enfermedades padecidas, contó el 12 de febrero de 2002 que Compay segundo fue su primer novio con 13 y 15 años, cuando vivían en Calvario y Santa Rosa en Santiago de Cuba. Dijo, que vivió algunos años en Cauto porque su madre trabajaba en un banco y ella visitaba a su abuela. Viaja en tren y ferrocarril. Compay, le dio un silbato para que ella supiera que también iba. Estaban muy enamorados y se despedían con muchos besos y luego se aparecería en Cueto para volver a verla. Hacían parte de un grupo de muchachos y muchachas que hacían sus fiestas, en “La Prueba”, en lo que hoy es Songo la Maya y en casa de Pablo Ortiz y señora, donde terminada la fiesta; improvisaban para dormir en una especie de campamentos. Eso, originó una anécdota, respecto a cómo dormían, lo hacían tirando en el suelo, cueros secos de vaca.

Macusa dice al respecto: “Uds. no se pueden imaginar lo que sucedía cuando regresábamos a nuestras casas, porque los familiares nos preguntaban como dormíamos y les decíamos “en cueros”. Al explicarles, porque pensaban que dormíamos desnudos, y les decíamos, se reían.

Macusa se llamó Micaela Periche. Compay Segundo siempre manifestó que la canción que hizo en su recuerdo, siempre le gustó, porque Macusa fue su novia y la quiso mucho. Ya al hablar sobre el tema de la canción, Macusa dijo: “Esa canción que me dedicara Compay Segundo y titulada con el nombre Macusa, él, da a entender que yo lo traicioné, y no fue así, en ningún momento traición amorosa, lo que sucedió fue que él, me propuso que nos fuéramos juntos para La Habana y aunque yo si quería ir, a última hora me arrepentí y no lo acompañé, aunque sufrí mucho y a eso él lo llamó traición, pero no fue por otro hombre, fueron problemas familiares y por miedo a que las cosas nos fueran peor a los dos juntos en la capital donde no teníamos familia, ni trabajo ni dinero, ni nada”.

Por su parte, Compay Segundo dijo: Ahí en la canción, hablo de traición, pero no de traición capital, sino de palabra. Éramos novios, teníamos 12 o 13 año. Ella vivía frente a mi casa y le pedí oficializar

la relación y Macusa me dijo: Hay que ir a Cueto a pedir mi mano, ahí está mi abuela. En el caso de que la abuela no estuviera de acuerdo, le dijo a Macusa que traía dinero para irse a la Habana. La abuela le dijo: “Bueno, a Ud. yo no lo conozco, tengo que hablar con la madre de ella, que está en Santiago”.

Dice Compay, que, al otro día en la mañana, le rogó a Macusa que se fueran, pero ella no estuvo de acuerdo, porque la abuela se quedaría llorando. La volvió a ver a los 4 o cinco años. Refería, que, en la Habana, se encontró accidentalmente. Los dos se veían en La Habana, cuenta la hija de Macusa: siempre fue muy atento con mi madre y con nosotros también. A mi mamá le regalaba perfumes, bombones y flores. No me olvido que hablaban en bromas. Él me decía: Cándida, dele sopa de co-cole a Macusa, que la veo blandita, pero ella le contestaba “y tú, crees que eres joven, míralo que parejero...” Él venía a casa y se sentaban juntos, como dos tortolitos, todavía en sus últimos años.

Cuando Compay cumplió 90 años, le hicieron un homenaje en el teatro Heredia y en la casa de la trova en Santiago de Cuba y allí estaba Macusa y hasta bailaron. Todo el auditorio se puso de pie y no cesaba de aplaudir delirante y gritar de emoción al ver esa pareja que mantuvo un amor eterno a través de los años y que son personas tan queridas por todo el pueblo.

Muchas personas visitan Santiago y allí van a la casa de Macusa en la calle San Basilio No 141, esquina a la calle Padre Pico. Luego de lo anterior; falleció en febrero de 2002.

Tú me quisiste Macusa/ y yo también te adoré/ con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé// Por un poquito de tiempo/ que de ti me separé/ me traicionaste Macusa/ que triste yo me quedé/ me devolviste el retrato/ que en prueba de amor te di/ Y me pediste tus cartas// En ellas decía así/ te quiero mi puchunguita/ tu nunca me hagas sufrir/ Yo nunca usé la corbata/ ni tampoco usé el pañuelo/ creyendo que así guardado/ conservaría el recuerdo/ las trazas se dieron cuenta/ que todo iba a ser traición/ se metieron en el cofre/ donde guardé mi pasión/ destruyendo los recuerdos/ del engaño de un amor// Como yo te quise a ti/ Macusa, nadie te querrá/ nadie, pero nadie/ nadie te querrá.

7. EL CUARTO DE TULA. SERGIO GONZALEZ SIABA.

Sergio Eulogio González Siaba (La Coruña España, 31 de julio de 1915 – La Habana 1989). A los 6 años es traído a Cuba y a los 17 empieza por ser trovador, después en el “trío de Olaya” y más tarde en Los trovadores del Caney. Este compositor cuyo mayor éxito, tuvo resonancia con el Buena Vista Social Club, y Eliades Ochoa e Ibrahim Ferrer, permaneció casi anónimo en el concierto cubano. Sin veto, sin argumento, es poco lo que personalmente alcanzó en el mundo de la música en cuanto a su actividad.

El Buenavista Social Club, fue un club social de La Habana donde se practicaba el baile y la música. En 1990 casi 50 años después de su cierre, Juan de Marcos González y Ry Cooder logran devolverle el nombre de su época, con el cd Buena Vista Social Club, recordando los grandes éxitos de otras épocas. Allí se vuelve a escuchar el cuarto de Tula.

Debemos resaltar, que, en la primera versión del disco, esta composición fue acreditada a Luis Marchetti, y, luego del debate jurídico, en SGAE, en el conflicto con la editorial se ordenó, se corrigiera esa falla.

Se dice, que el tema fue inspirado, cuando hubo un incendio en un barrio de La Habana, conocido como La Cachimba. (cibercuba.com)

Para algunos, las frases tienen un doble sentido, cuando se habla de que dejó la vela encendida y que pide le apaguen el fuego.

Algunos de sus intérpretes han sido: Vocal Sampling, Gypsy Queen y Compay Segundo, Eliades Ochoa con el cuarteto Patria, además de Celina González.

Fue publicado un libro llamado “Como Cuba puso a bailar el mundo”, de Juan Carlos Roque García, en libros en red de 2016, con pasajes interesantes del Buena vista club social, en particular la actuación en la Casa Blanca, con el tema que nos ocupa.

Sergio González Siaba, nació en España, criado en Cuba desde los 6 años. Dentro de sus creaciones está otro éxito: “pedacito de mi vida” célebre en la voces de Celina y Reutilio, como también Ave María, LOLA Y 77 OBRAS MÁS. Falleció en 1989 a los 73 años y como dato curioso nunca hizo una grabación de su música. En el ocaso de su vida actuaba en “La casita del Te” del parque Lenín.

En el barrio La Cachimba/ se ha formado la corredera/ allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas/ Ay, mamá, que pasó? Bis/ Al cuarto de tula/ le cogió candela/ se quedó dormida y no apagó la vela/ bis// otra vez que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos/ que yo creo que Tula, lo que quiere señor es que le apaguen el fuego// Ay, por ahí viene Eliades, en tremenda corredera/ viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela// el cuarto de Tula; le cogió candela/ se quedó dormida y no apagó la vela// Puntillita ve y busca a marco, pa que el Sierra maestra/ que venga para acá rápido que la Tula, mira cogió candela/ el cuarto de Tula; le cogió candela/ se quedó dormida y no apagó la vela7 Ey, Marcos, coge pronto el cubito y no te quedes allá afuera/ llénalo de aguay ven a apagar el cuarto de Tula, que ha cogido candela// el cuarto de Tula; le cogió candela/ se quedó dormida y n apagó la vela/ Tula está encendida, llama a los bomberos/ tú dices candela; afina los cueros// el cuarto de Tula; le cogió candela/ se quedó dormida y no apagó la vela/ candela muchachos/ se volvió loco Barbarito/ hay que ingresarlo/ al cuarto de Tula.

8. MONTÓN DE ESTRELLAS. POLO MONTAÑEZ.

Esta hermosa canción habla de una historia de mal, de desamor, dolor y sufrimiento. Su autor Polo Montañez, que era el nombre artístico de Fernando Borrero Linares, nacido en la zona de Brujito, en la provincia cubana de Artemisa, el 5 de junio de 1955, de origen muy humilde y con 11 hermanos. Su padre se dedicaba a sacar carbón, por lo que iba de un lado a otro del lomerío, siempre buscando la forma de estar cerca del monte, su principal materia prima; cambiaba constantemente de casa, las cuales construía humildemente con techos de guano, yaguas y piso de tierra.

A los 7 años aprende a tocar la tumbadora o conga que es un instrumento membranófono de percusión, de raíces africanas desarrollado en Cuba. La conga se convierte en instrumento fundamental en la interpretación de otros ritmos latinos como la salsa, el merengue y la timba. Comenzó a los 7 años golpeando los cueros de una tumbadora en las fiestas familiares. Su padre Julio, tocaba el acordeón y su madre Lucrecia bailaba. Gran oyente de radio, su único entretenimiento posible. Luego aprendió a tocar la guitarra y formó un sexteto familiar integrado por sus padres, hermanos y otros familiares y amigos. Compuso su primera canción en 1973, “este tiempo feliz” y otras más, pero iban a parar a la gaveta. Muy pocos en su familia confiaban en un futuro mejor en la música, pero rápidamente en apenas 3 años, al fundarse en Candelaria (antigua provincia de Pinar del Río hoy Artemisa), un complejo llamado Las Terrazas, Polo y su grupo comenzaron a actuar en el Hotel

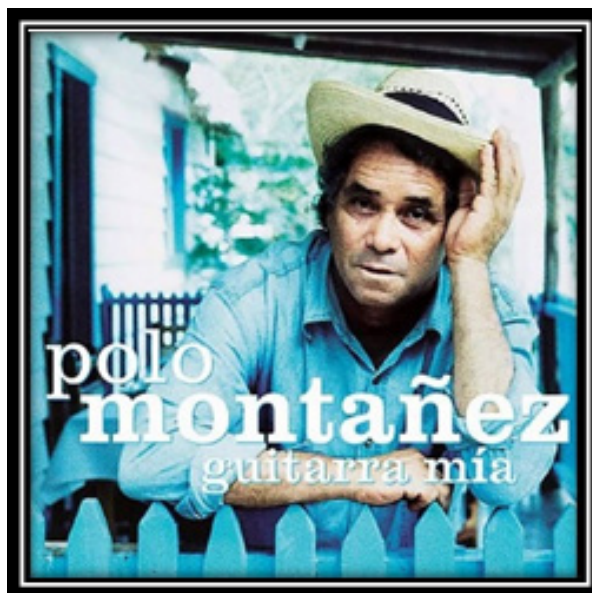
Moka, Rancho Curujey y el Cafetal Buenavista, donde lo conoce el propietario de una disquera, don José de Silva de la disquera Lusafrica, quien lo contrata para varios discos de Cabo Verde.

De allí nació el cd Guajiro Natural del cual en solo Colombia se vendieron 40.000 copias, con disco de Oro y Platino. En menos de tres años y dos discos se hizo ídolo popular en Cuba, gracias a su sencillez y un carisma cautivador. Montañez mezclaba muy hábilmente los distintos géneros en sus canciones, pero respetando los patrones de cada uno, además de trabajar muy bien la parte instrumental.

A los 44 años contaba con más de 70 canciones propias, escritas de forma autodidacta. Su popularidad comenzó con la salida al mercado internacional del guajiro natural y un año después “guitarra mía”. El tema “un montón de estrellas” pasó a encabezar las listas, en Cuba y luego en Colombia, en los años 2000 y 2001.

El 20 de Noviembre de 2002, en un viaje de regreso de La Habana hacia San Cristóbal, impactó su auto contra un camión en la zona conocida como La Coronela, resultando gravemente herido. A los 6 días falleció y en el cementerio de Candelaria se le despidió con tan bella canción. Luego de su muerte, se publicó un tercer disco con libro incorporado.

Viajó 5 veces a Colombia, 2 a Francia y también estuvo en Portugal, Bélgica, Países Bajos, Italia, México, Ecuador y Costa Rica.

Yo no sé porque razón/ cantarle a ella si debía aborrecerla con/ las fuerzas de mi corazón/ todavía no la borro totalmente, ella siempre está/ presente como ahora en esta canción/ incontable son las veces que he tratado de/ olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado/ me conoce demasiado// Y es posible que por eso se aproveche porque yo/ en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas/ que no tengo fuerzas para defenderme/ Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me/ desprecia y otras veces lo hace para entretenerme/ y es así//Hoy recuerdo la canción que le hice un día/ y en el fondo no sabía que eso era / malo para mi/ poco a poco fui cayendo en un abismo/ siempre me pasó lo mismo/ nadie sabe lo que sufrí/ fui una víctima total de sus

antojos/ pero un día abrí los ojos/ y con rabia la arranque de mi memoria/ poco a poco fui saliendo hacía adelante/ y en los brazos de otra amante pude termina al fin con esta historia// Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido/ mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme/ pero ella casi siempre aprovechaba y si algún día me besaba, eso era/ solo para entretenerme y es así/ uh uh uh// Todo fue así, así mismo fue, todo por ella/ Yo la quería, yo la adoraba/ pero tenía que aborrecerla/ todo fue así/ todo fue por ella/ yo la quería, yo la adoraba/ pero tenía que aborrecerla, todo fue así, oye, todo fue por ella/ como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena/ todo fue así, ay Dios todo fue por ella// Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla/todo fue así, ay no, to' fue por ella/ Tanto se burló de mí, que ahora no puedo verla/ todo fue así, ay no, todo fue por ella/ tanto se burló de mí que ahora no puedo verla// Todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella../ Yo la quería, yo la adoraba/ pero tenía que aborrecerla, ay Dios, todo fue así, fue por ella.. yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla, ay Dios, todo fue así por ella. /como yo quise a esa mujer porque pensaba que era buena, oh ya todo fue así, todo fue por ella yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas/ ay, Dios.../ todo fue así, por ella... un pajarito que iba volando yo lo cogí para complacerla, oy yeah, todo así, todo fue por ella... tanto se burló de mí que ahora no puedo verla.

Se dice, logró ser el cantante con las sonoridades de los campos, figura mítica por su historia y sencillez. De pura formación autodidacta, hacia los guateques o fiesta nocturnas del lugar, tras las jornadas de trabajo en los más disímiles oficios de la tierra, su música era lo más auténticos de las campiñas de Cuba. (todocuba.org).

Vivió en la cañada del infierno, Casa Blanca. Finca del cusco y en 1972 en una de las viviendas de Las Terrazas.

Se escribió en su homenaje el libro: Un montón de estrellas de José Nelson Castillo González 2009, igualmente un libro de Fernando Cruz Martínez en Bayamo y el libro de Marisol Ramírez Palacios denominado Café amargo con salvia.

9. UNICORNIO. SILVIO RODRIGUEZ.

La historia del unicornio azul de Silvio Rodríguez está inspirada en la de Roque Dalton, un salvadoreño, quien además de ser un magnífico poeta, fue un gran revolucionario, compromiso que le hizo perder la vida cuando era combatiente clandestino .Al presentar su disco en 1982 dijo Silvio y lo cuenta en la edición cubana de su disco Unicornio (ojalá 1982), que estaba preocupado con las maniobras navales de Estados Unidos alrededor de Cuba para impedir un supuesto apoyo material de nuestro pueblo a la lucha de liberación de El Salvador, dijo en carta de abril de 1982, explicando el origen de su canción “ por quien merece amor”. Recordaba Unicornio que fue inspirada por el poeta Roque Dalton quien había sido muerto por sus propios compañeros del ERP en El Salvador en 1975, acusado de traidor y herido, capturado y torturado. Le comentó que allá en las montañas de El Salvador, andando con la tropa de los humildes, trotaba un caballito azul con un cuerno. Un día donde su hermana María de los Ángeles, se puso a tocar la guitarra y le empezó a salir lo que hoy se conoce como la melodía de la canción Unicornio. Días más tarde se animó a ponerle un texto a esa melodía, sin embargo, y tras varios intentos, no le salía nada y sintió que había perdido su inspiración poética. Fue precisamente entonces que, tomando ese tema, es que le puso letra a esta canción (canciones con historia. Blogspot.com). Sobre el tema, su autor manifiesta que le ha proporcionado un buen momento de placer y sorpresa y donde lo mostré, desencadenó un furibundo afán de hacerme saber, donde se halla mi unicornio perdido. Su letra guarda algunas pistas sobre su

verdadera historia; de sentimientos como la añoranza, el regocijo o la pérdida.

Mi unicornio azul ayer se me perdió/ pastando lo dejé y desapareció/ cualquier información bien la voy a pagar/ las flores que dejó no me han querido hablar// Mi unicornio azul se me perdió/no sé si se me fue/ no sé si se extravió// Y yo no tengo más que un unicornio que un unicornio azul/ si alguien sabe de él/ le ruego información/ cien mil o un millón, yo pagaré//Mi unicornio azul se me ha perdido ayer/ se fue// Mi unicornio y yo hicimos amistad/ un poco de amor/ un poco con verdad/ con su cuerno de añil pescaba una canción/ saberla compartir/ era su equivocación// Mi unicornio azul ayer se me perdió/ y puede parecer/ acaso una obsesión// Pero no tengo más/ que un unicornio azul/ y aunque tuviera dos/ yo solo quiero aquel/ cualquier información la pagaré/ mi unicornio azul/ se me ha perdido ayer/ se fue/.

Es grabado por orquesta dirigida por José María Vitier y arreglada por el productor y concertista de piano Frank Fernández.

El 29 de Noviembre de 1946, nació Silvio Rodríguez, en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, siendo sus padres Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega poeta aficionado y su madre Argelia Domínguez León. A los 5 años se trasladan a La Habana y a los 7, recibe clases de piano de Margarita Pérez Pico directora del conservatorio la Milagrosa. Luego del divorcio de sus padres, regresa a San Antonio. Con ocasión del triunfo de la Revolución, regresa a La Habana, pues su padre se hizo maestro y Silvio ingresó a la Juventud Socialista. Como miembro de la brigada Conrado Benítez, participó en campañas de alfabetización, y trabajó de dibujante de historietas en el semanario Mella.

Allí conoció a Lázaro Fundora que le orientó en el estudio de la guitarra. En 1964 entró al servicio militar obligatorio y participó en el I festival de aficionados de las FARM donde interpretó dos canciones propias. Siendo amigo de Belinda Romeu, hija de Mario Romeu, le hizo el arreglo orquestal para dos canciones que fueron presentadas en la TV de La Habana. El 13 de junio de 1967, se presentó al programa de Música y Estrellas de Manolo Rifat e interpretó “sueño del colgado y el árbol” y “quédate”. Participó en el programa homenaje al “caimán barbudo” en 1967, en el homenaje en el museo Nacional de Bellas Artes. Tuvo su programa llamado “mientras tanto” de poca duración. En febrero del 68 integró el centro de la Canción protesta con Milanés y Noel Nicola y en su programa de TV, radió su canción “la era está pariendo un corazón” que fue cantada por Omara Portuondo.

10. EL CARRETERO. GUILLERMO PORTABALES.

El Universal.com.co al hablar del Lp “aquellas lindas melodías”, en la voz de Guillermo Portabales, señala que “el carretero” recoge desde entonces la vivencia original del campesino: el guajiro cubano y el maestro, le imprimió su sello personal para convertir el ritmo guajira en la guajira de salón.

La guajira termino que significa campesina en el argot cubano, es un género musical originario de la región oriental de Cuba y su tema es campesino. Aunque de origen andaluz, la tradición atribuye la misma a Jorge Ankermann, cubano nacido en La Habana, con su creación “el arroyo que murmura”. Al llamarse guajiros los pobladores, recibió el nombre de música guajira. Tiene semejanza con la criolla y el punto cubano, pero con diferencias tales como las líricas versificadas, que están casi siempre en la forma de décima.

El punto, se basa en las líricas más que en la melodía “invita a bailar, las letras son variables donde se puede expresar cualquier estado de ánimo.” Al referirse a temas campesinos lo hace de manera idealizadora y bucólica evocando la vida rural y las historias de amor. En la guajira 3x4 y 6x8, su primera parte se escribe en do menor y la segunda en do mayor que modificada por Guillermo Portabales, la convirtió en un género más cadencioso, pero menos movido, de manera de hacerse grato a los oídos.

José Guillermo Quesada Castillo, como era su nombre, nació en Rodas, Cienfuegos, Cuba, el 6 de abril de 1911 y falleció en un accidente automovilístico en San Juan Puerto Rico el 25 de octubre de 1970. Nacido en la calle Bauyón No 29, es hijo del español José Quesada y la cubana Mercedes Castillo. De Rodas se muda su familia a Cienfuegos hasta los 17 años donde empieza su carrera artística. Fue la disquera RCA, la primera en aceptarlo.

Compositor, guitarrista cubano que entre los años 30 y 60 popularizó la guajira. Empezó a trabajar como asistente de una emisora en Cienfuegos. En 1928 debutó en una estación de radio CMHI. Al principio cantó tango, bolero y son hasta llegar a las guajiras. Va a Puerto Rico en 1937, permaneciendo dos años con presentaciones en radio, clubes y teatro.

En 1939 se casa con la periodista puertorriqueña Arah Mina López regresando a Cuba. Realiza giras por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Nueva York y Tampa. En 1953 se instala en Puerto Rico.

Grabaciones: En el disco Tumbao TCD 084 Guillermo Portabales, el creador de la guajira de salón. 1937&1943 al vaivén de mi carreta; World Circuit WCD 023 Guillermo Portabales, el carretero. Su música dice la fuente “viene directamente de la tradición de los viejos campesinos de origen hispánico, los guajiros”. Su repertorio, en un principio muy amplio, más tarde se especializó en la guajira –son unidos por un poco de guaracha-. Aunque como compositor no tuvo la trascendencia de Níco Saquito, las composiciones de Portabales, presentan una excelente calidad y son populares.

Por el camino del sitio mío/ un carretero alegre pasó/ con su canción que es muy sentida/ y muy guajira alegre cantó// Me voy al transbordador van, van/ a descargar la carreta, van, van/ Me voy al transbordador van van/ a descargar la carreta/ para cumplir con la meta/ de mi pequeña labor// A caballo vamos al monte/ 4 veces/ yo trabajo sin reposo van, van/ para poderme casar van, van/ que yo trabajo sin reposo van, van/ para poderme casar Y y si lo llego a lograr van, van/ seré un guajiro dichoso// a caballo vamos al monte/ 4 veces/ yo soy guajira y carretero/ van van/ y en el campo vivo bien van van/ y en el campo vivo bien/ porque el campo es el Edén/ más lindo del mundo entero/ / chapea el monte, cultiva el llano/ recoge el fruto de tu sudor/ chapea el monte/ cultiva el llano/ recoge el fruto de tu sudor/.

11. EL VAIVEN DE MI CARRETA. BENITO ANTONIO FERNANDEZ ORTIZ.

Una de las guajiras más conocidas de Níco Saquito, creador de Los Guaracheros de Oriente es esta composición. Su letra es un himno del campesino cubano, habla de la vida y de la dureza de ese trabajo cotidiano. Tiene versiones, tales como la de Guillermo Portabales, Elíades Ochoa, orquesta Aragón, Compay Segundo, Afro Cuban All Stars. La guajira es un género de música nacido a partir de otro más antiguo llamado punto cubano, surgido en las regiones occidentales y centrales de Cuba en el siglo XVII; en él, confluyeron elementos musicales africanos y sonidos procedentes de Andalucía y Canarias.

En el siglo XVIII el punto cubano era conocido en España como punto de La Habana, hacia la segunda mitad del XIX fue incorporado al flamenco español, a través del conocido como guajira. Ya a fines del siglo XIX empezó a formar parte de la música cubana. En 1930, como señalábamos antes, Guillermo Portabales introdujo su guajira de salón.

La actividad revolucionaria de Benito Antonio Fernández o Níco Saquito se conserva en el archivo histórico Provincial de Santiago de Cuba. Fue desterrado a Venezuela por integrar el movimiento 26 de Julio y en ese país se vinculó a una célula de la organización revolucionaria, colectó dinero, participó en varias manifestaciones políticas y estuvo preso. La canción; su partitura original; se encuentra en el museo, denunciando la pobreza que tenían los campesinos del país.

La obra de este cantante y guitarrista autodidacta ha tenido gran influencia en toda la música cubana, siendo considerado como uno de sus símbolos más importantes.

En sus últimos años de vida artística, se presentaba en “La bodeguita del medio” en la Habana.

Eh, se acerca la madrugada/ los gallos están cantando/ compadre, están anunciando/ que ya empieza la jornada bien// Eh, entra el año y sale el año/ trabajo de sol a sol/ y cada día estoy peor/ compadres que desengaño, bien// Cuando llegaré?/ cuando llegaré al bohío?/ cuando llegaré/ cuando llegaré/ cuando llegaré al bohío?// Eh, trabajo pa’no se quien/ que refrán más verdadero/ sudando por un dinero/ que en la mano no se ve, que ves?/ Ey/ al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación/ bis/ compadre oiga mi cuarteta. No tenemos protección, ¡tu ve’! / y cuando llegaré? A donde niño/ cuando llegaré al bohío? // Trabajo de enero a enero/ y también de sol a sol/ bis/ Y que poquito dinero me paga por mi sudor, tú ves/ cuando llegaré/ a dónde? Cuando llegaré al bohío/ vivo el año dando azotes a los bueyes, y no extraño/bis/ que, a la conclusión del año, piña, mamey, zapote/ cuando llegaré/ pronto niño/ cuando llegaré al bohío? // Ey/ trabajo para el inglés, que destino traicionero/ bis/ sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás/ cuando llegaré? Pronto criatura/ pronto llegaré al bohío/ triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales/ bis/ sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares/ cuando llegaré? A donde/ cuando llegaré al ... bohío.

12. SIBONEY. ERNESTO LECUONA.

Canción cubana compuesta por Ernesto Lecuona en la segunda mitad del siglo XX y que fuera publicada 9 años más tarde. Compuesta el 28 de diciembre de 1919 y como acabamos de señalar dada a conocer en 1928. Rita Montaner y Vicente Morín la cantan juntos el 29 de septiembre de 1927 en el teatro Regina de La Habana y está inspirada en la naturaleza cubana, las flores, las aves y el paisaje de Siboney en la costa de Santiago de Cuba.

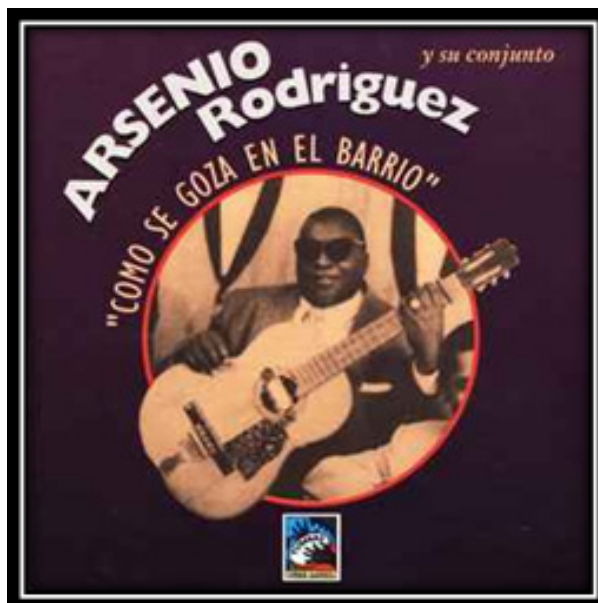

Ha sido interpretada en películas de su nombre, de Juan Orol, con música de Lecuona, Eduardo Sánchez de la Fuente, Humberto Rodríguez Silva, Rodrigo Prats y con las actuaciones de María Antonieta Pons, Chela Castro, María Luisa Morales, Amador Domínguez.

Siboney/ yo te quiero, yo me muero/ por tu amor/ siboney/ en tu boca/ la miel puso su dulzor/ Ven a mí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mi/ siboney... el arrullo de tus palmas, pienso en ti// siboney de mis sueños/ sino oyes la queja de mi voz, siboney, si no vienes/ me moriré de amor// siboney de mis sueños/ te espero con ansia en mi caney/ porque tú eres el dueño/ de mi amor siboney/ Oye el eco de mi canto de cristal/ No se pierda por entre el rudo manigual/.

Xiomara Alfaro, Rita Montaner, Esther Borja, son consideradas como las mejores intérpretes.

13. BRUCA MANIGUÁ ARSENIO RODRIGUEZ.

Es un afro-son compuesto por Arsenio Rodríguez en 1937, siendo un ejemplo de un estilo afrocubano de son. Fue grabado por primera vez por la orquesta Casino de la Playa, con Miguelito Valdés,

cantando, en junio de 1937.

Son famosas las versiones de Abelardo Barroso, Sierra Maestra, Buena Vista Social Club e Ibrahim Ferrer(amp.ww.blucrok.es).

Arsenio Rodríguez (Güira de Macurijes 1911-1970). En su honor David F García escribió: Arsenio Rodríguez and the transnational Flows of latin popular Music.

Nieto de esclavos congos, nacido en el seno de una humilde familia campesina y expuesto desde niño a las tradiciones musicales de ascendencia africana; como la rumba o los toques de Santería y Palo Monte, para Arsenio y las afrocubanidades, de 1920 a 1930 y resumidos en la famosa metáfora del ajíaco que utiliza Fernando Ortiz para definir la identidad cultural cubana.

Sus habilidades para incorporar formas expresivas afrocubanas en sus sones, en especial en el léxico asociado a ciertas creencias religiosas, incomprensibles para las audiencias blancas. El músico se identificó y se comprometió con la población afrodescendiente con una postura abiertamente crítica, en relación con la esclavitud, el colonialismo en África y la persistencia del racismo en Cuba y en el mundo, pero sin militancia política.

Arsenio; para el escritor; introdujo, innovaciones estilísticas en el son tradicional a finales de la década de 1930, para adaptarlo a una formación instrumental novedosa para el momento, como era el conjunto, versión expandida del septeto, al que Arsenio incorporó una segunda trompeta, el piano y las tumbadoras.

Esto conlleva a un nuevo estilo, como lo fue el son cubano. La última década de la carrera musical de Arsenio, entre Chicago, Nueva York y Los Ángeles, dice el autor que, se acerca a la naturaleza compleja de la industria de la música latina, anterior al boom de la salsa y a los distintos pasajes musicales de lo latino, sin resultados, que conformaba la escena de esa música en Estados Unidos y el Caribe a fines del 50 y comienzos del 60.

Actuaciones en lugares emblemáticos como el Palladium y el auge del rock and roll, la pachanga y el boogaloo, no fueron para el músico, de mucho éxito. Resalta el autor que escasa recepción para la música de Arsenio, tuvo entre la nueva comunidad cubana, que se exilió en EUA tras el triunfo de la Revolución de 1959. Uno de los motivos, es que las actitudes dominantes que moldearon las relaciones sociales en Cuba fueron trasplantadas en el exilio, donde se magnificaron.

El llamado “exilio histórico” fue mayoritariamente blanco y de clase media alta y Arsenio era voz disonante sobre el idilio y nostalgia de los exiliados con Cuba prerrevolucionaria, una sociedad aparentemente de conflictos de clase o raciales. Además, no tomó Arsenio, posición política ni en contra ni a favor de la revolución. Por aquellos años, la audiencia de Arsenio continuaba siendo la representada por los cubanos emigrados a los Estados Unidos antes del 59 y las primeras generaciones de inmigrantes puertorriqueños. También desapareció de la escena de la presalsa neoyorquina.

El legado de Arsenio y la salsa, su último capítulo, explicando su importancia: 1) sus composiciones han recuperado un lugar destacado en el repertorio grabado por los grupos salseros.2) Muchos músicos salseros han compuesto y grabado sones montunos y guaguancós al estilo del conjunto.3) algunos de los rasgos definitorios del son montuno; como el contratiempo, el poderío y la sonori-

dad, la energía climática o los solos instrumentales, se han mantenido a lo largo del tiempo como valores estéticos propios de la salsa dura y en cuanto al hecho de que los propios músicos salseros, identificaron a Arsenio con una cierta noción de autenticidad, que resultó ser clave para el desarrollo de esta música. (redalyorg).

Yo soy carabalí/ negro de nación/ sin la liberta/ no pueò vivi// Mendele cabá/ con mi corazón/ tanto maltratá/ cuerpo ta' fuirieh/ mándele cabá/ con mi corazón/ tanto maltrata/ cuerpo ta' fui eh/ mándele cumba flote/ siempre ten grarnacha/ quetra' por mucho/ que yo londinga/ siempre ta' maltrata// Ya ne me tabá/ labio de buiri/ 2/ coro: Yenyere bruca manigua// abre cuita buirindingo/ bruca manigua Ae/ si rasamente suaro suare/ bruca manigua ae/ ya yorrucu mandinga/ ae/ coro: Ae, Chechere/ bruca manigua/ como un tienda derechito/ bruca manigua aer// un pasoo, un paso Ubbi, yobolle la/ bruca manigua ae/ ya yorrucú mandinga/ bruca manigua ae/ Yo son calabarí/ son mandinga/ quiero mi libertad Ae// congo tiene teremende/ bruca manigua ae// Que esa negra/ q' me engaña/ Bruca manigua ae/bis/

Su primer verso hace una declaración sobre la libertad de los esclavos africanos y sus descendientes... sin libertad, no puedo vivir. Carabalí: grupo étnico cubano formado por descendientes de habitantes de la región de Calabar en Nigeria. (negro de nación hace referencia en Cuba para hablar de los esclavos). Mendele: el blanco con su hostilidad siempre está engañando, diciendo cosas que no entiende el negro, siempre maltratado y muerto por su abuso. Esta composición está escrita en "bozal" combinando lengua palera y el dialecto kikongo usado en Palo Monte (rito proveniente del Congo).

14. CUIDADITO COMPAY GALLO. ÑICO SAQUITO.

Esta canción fue compuesta por Níco Saquito o Benito Antonio Fernández Ortiz, a quien llamaban Níco, que es el diminutivo de los Antonios en Cuba y saquito porque de niño al jugar beisbol como jardinero central, agarraba las bolas que pasaban por su zona de manera sensacional. Ninguna se le escapaba y le empezaron a decir "es como si tuviera un saquito en la mano" (elheraldo.co) También este nombre, porque según algunos, estuvo de niño a las afueras del estadio, esperando recoger las bolas que eran bateadas fuertemente, logrando pasar las paredes del estadio y para guardarlas lucía un saco con bolsillos gigantes y profundos.

Había nacido en el barrio El Tivolí, famoso en Santiago de Cuba, en 1901. Compositor, guitarrista y cantante, famoso por ser el gran cultor de la guaracha cubana, que era popular desde la colonia y al cual Níco por los 40, dio un gran impulso.

Su estilo según Heriberto Fiorillo del heraldo.co era "cargado de sátiras y mucha picardía, de humor, denuncia social y chateo cubano, como se conocía en Cuba a nuestra "mamadera de gallo". Níco, logró insinuarlo todo, sin caer en la vulgaridad. Agregó la fuente: "mis canciones nacen de un dicharacho, de un cuento que oigo en cualquier lugar, de un chiste y por supuesto de mis alegrías y sinsabores, pero todas, completamente todas, tienen una raíz popular".

En el 36 el Trio Matamoros le grabó en La Habana "cuidadito compay gallo" una historia que había escuchado en un velorio. Ese éxito le da pie para formar su propio grupo "El Trio Oriental", con Manolito Méndez y Maximiliano Sánchez "Bimbi". Pero poco tiempo después un bajista y un bongosero le llevarán a crear "Los Guaracheros de Oriente" de gran renombre universal.

La guaracha se utilizó para criticar a los gobernantes por lo cual fue perseguido Níco y reprimido en Cuba. Por tal motivo en 1950, se fue exiliado a Venezuela por 10 años, no dejando de cumplir

con los trabajos que la Revolución de Fidel Castro le daba y por lo cual igualmente fue expulsado de Venezuela(ecured.cu).

Al llegar Fidel, regresó a Cuba, fundando con su viejo amigo Maximiliano Sánchez “Bimbi” el conjunto oriental que permaneció hasta 1982.

Cuidadito compay gallo fue compuesta en 1936 y fue uno de los mayores éxitos de Níco, en las voces y en las guitarras del Trio Matamoros que grabó dicho tema. Otros conjuntos hicieron lo mismo, pero el mérito es todo del mencionado Trio Matamoros.

Válgame que hable que si no/ bis/ me coge Rufina/ eso dijo el perico/ porque un gallo equivocado/ lo confundió con gallina/ lo corrió por la guardarraya/ y el periquito cansao/ en el suelo se tiró/, Ay Dios,/ Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar// como un tiro, el perico/ bis/ del suelo se levantó/ y al gallo le dijo así/ cuidadito compay gallo cuidaito/ 3 veces/ Así como Ud. me ve/ yo tengo mi periquita/ bis/ busque Ud. su gallinita/ que esas si son para Ud./ cuidadito compay gallo/3 veces/cuando el periquito vió que la cosa iba de veras/bis/al gallo le dijo espera/ y en el árbol se subió/ cuidadito compay gallo, cuidadito/3 veces/ Yo vine de Portugal/ por mi gracia me compraron/ yo vine de Portugal,/ pro mi gracia me compraron/bis/ periquito real saca la patica para Portugal/ currutá currutá que en la puerta está/ esta gracia compay gallo/ no me acaba de gustar/.

Josefina Ortega, para lajiribilla.com.cu, lo recuerda ya viejo en “La bodeguita del medio” con su blanca guayabera almidonada, entonando con maliciosa voz su famosa guaracha “María Cristina”, mientras los amigos degustaban los frijoles, los tostones y el macho (cerdo) asado, a la par de la voz de Níco.

Radamés Giro en su diccionario enciclopédico de la Música en Cuba, afirma que se ve reflejado el cubano, su vida cotidiana, porque su música es un reflejo de su idiosincrasia. Saquito dijo que nunca había contado algo que no fuera verdad. Durante el tiempo de Machado una de sus piezas “La columbiana” fue suspendida porque hablaba de la explotación del campesino cubano y su guajiro “al vaivén de la carreta” no se pudo estrenar por igual razón hasta que se fue machado.

Desde muy joven tocaba la guitarra, pero por la difícil situación de su familia, tuvo que dejar los estudios y olvidarse de las serenatas para dedicarse al oficio de fundidor. Para el año 1979, ya enfermo graba con Eliades Ochoa un disco de antología donde tiene intervenciones con sus creaciones. NG la Banda, los Van Van, Adalberto Álvarez y su son, están considerados como importantes ejecutores de su música.

Murió en La Habana en 1982. Compuso más de 500 canciones y durante tres décadas permanecieron guardadas las canciones que a su hijo Antonio Fernández Abelo, le decía en su lecho de muerte, hasta que, en 2016, su nieto Alejandro logró interesar a Eric Nieson, quien se encargó de la producción de “De mi viejo Santiago” conformada por 2 CDS, cantando Níco a capella. “Desde Cuba” donde el conjunto Ecos del Tivoli canta 12 piezas, de las cuales 9 no se habían oído (juventudrebelde.cu).

15. MAÑANA ME VOY PA’SIBANICU. FAUSTINO ORAMAS.

Faustino, es nacido el 4 de junio de 1911 en la ciudad de Holguín, de una familia humilde, sin ningún músico, aprendiendo a tocar la guitarra. A los 15 años comienza su carrera musical tocando maracas y cantando en una orquesta llamada Tropical. Con “el guayabero” asimiló el son de la

zona oriental de Cuba y creo sus propias guarachas y sones, entre los cuales está “tumbaito” que fue éxito en la voz de Libertad Lamarque y otras que fueron incluidas en las de Pacho Alonso y Neno González. Su principal canción “el guayabero” compuesta a los 27 años, le da la fama y su apodo, luego de ser grabada por Pacho Alonso y su orquesta.

Vivió muchos años, porque explicaba; no bebía alcohol, ni fumaba y había llevado buenas relaciones con la gente. No bebía, pero antes de algún concierto antes de cantar, se bebía un vaso de lechita, un brebaje que solía prepararse con leche y ron, un solo traguito para limpiar la garganta. (elmundo.es). Las mujeres su principal atracción, diciendo: “Las he tenido de varios colores, como las chupetas” y a los 95 años, aun se activaba su coquetería. Murió en el 2002 a consecuencia de un cáncer en el hígado. Sus restos fueron velados en el museo de Historia de la ciudad de Holguín.

La guitarra y el sombrero de pajilla eran una parte de la identidad física del trovador Faustino Oramas “el guayabero”, quien siempre vestía de traje y corbata o guayabera, y quien en el ámbito de la música cubana era identificado como el rey del doble sentido, por el contenido picaresco de sus guarachas, que él decía, que porque la gente era malpensada, cuando alguien interpretaba “tumbaito”, “ay candela, “ a mí me gusta como baila Marieta”, “cuidado con el perro” o “ mañana me voy pa’ Sibanicu”.

Mañana me voy pa’ Sibanicú/ señores le contaré/ lo que a mí me sucedió/ el susto que pasé yo/ con una perra una vez/ resulta que me encontré/ a un hombre arando la tierra/ y era frente de una sierra/ sierra de aserrar madera/ y no sé de qué manera/ salta y me muerde la perra// Mañana me voy pa’ Sibanicú//El hombre dejó el taller para curarme a herida/ y el animal se me olvida/ y me pongo a hablar con él/ luego me invita a comer/ carne y arroz de la tierra/ pero el hombre va y se aferra/ que no me fuera enseguida/ y al terminar la comida, caballero/me vuelve a morder la perra// Mañana me voy pa’ Sibanicu/ el hombre cogió una tranca/ cogió una escoba la vieja/ me han dado un palo en la oreja/ que por poco me la arrancan/ Yo pensé coger vía franca/ y la puerta se me cierra/ Y ya encontrándome en guerra/ buscaba mi salvación/ me meto dentro de un cajón/ y sin embargo/ me vuelve a morder la perra/ Mañana me voy pa’ Sibanicu/ que mala suerte la mía/ que mala suerte tengo/ bis/ siempre me estoy agarrando de lo que se está cayendo.

Al morir, el 27 de marzo de 2007, como nadie lo conoce por su verdadero nombre, había que mencionar que se trataba del Guayabero, llegando esa imagen tan peculiar con el criollismo y humor de sus canciones. Como señala chumanceralatija22.blogspot.com descubre que Faustino Oramas, parece un quijote demasiado expuesto al sol. Como el inmortal caballero de Cervantes, Faustino es de compresión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de caza (de la caza de amor). Incluso como todo caballero andante, Faustino tiene su nombre de guerra “El guayabero”. Recorre nuestra tierra de pueblo en pueblo, acompañado de su tres, como los viejos juglares y va contando la crónica de nuestra vida cotidiana.

Su nombre proviene del pueblo de Guayabero, de Camagüey, donde Faustino estuvo a punto de perder la vida a manos de un celoso cabo de la antigua guardia rural, casado con una trigueña demasiado resbalosa. Con el tres debajo del brazo siempre estaba dispuesto a cantar en escenarios o parques, en bares o bateyes; donde quiera que haya falta de alegría, porque Oramas es la alegría de su música y su pueblo son todos los habitantes de esta, su ínsula querida y natal. Que cante ahora el Guayabero, escribió una vez Leonardo Padura.

SIBANICU, es un pueblo de la provincia de Camagüey, situado entre Caraguay y Los Tinos, con 30.999 habitantes, ubicado en la región centro-este de la provincia(ecured).

16. COMO BAILA MARIETA. FAUSTINO ORAMAS.

A mi gusta que baile Marietta/ bis/ bis/ bis/ bis/ todo el mundo conoce que aprieta/ a mí me gusta que baile Marieta/ el pilón que acabo con Mariela/ la preciosa se integra a la letra/ Marieta por un trabajo me cobraba 4 reales/ bis/ mi vida eres muy carera, yo puse los materiales/ a mí me guasta que baile Marieta/Marieta a mi pidió 3 pesos con disimulo/bis/ y dijo que me pagaba con el tiempo y sin apuros/ a mí me gusta que baile Marieta//fíjate lo que te pido/ yo no te pido la vida/bis/ de la cintura pa bajo/ de la rodilla pa rriba/ a mí me gusta que baile Marieta/En la finca de don Gallo le metieron a Dominga Juana, cabeza de pollo/ adentro de un pan con timbo/ a mí me guata que baile Marieta// Yo vi una niña lavando un par de medias azules/ bis/si se le coló una rana entre el domingo y el lunes/ Yo vi en el centra reciente ay Dios, a la orilla de un arroyo, ay Dios/ una muchacha agachada, ay Dios/ echándose agua en la frente/ Yo vi en Santa Lucía, ay Dios, bañándose en un arroyo, ay dios, una vieja que tenía, ay dios, cuatro pelitos en el moño/ mi mujer se me enfermó, ay dios, del corazón en La Habana, ay dios/el médico una mañana, vino y la reconoció/ el vestido le quitó/ blúmer salió de abajo/ y al ver que l gran relajo, dije esto no me conviene/ porque mi mujer no tiene el corazón tan abajo/

De niño, acompañaba a su tío por las comunidades azucareras de la región para vender ropa. A los 15 años se incorporó a la agrupación Sexteto Tropical y luego al Conjunto trovadores Holguineros. Luego conformó su grupo con Santana Oramas Osorio cantante y maracas y Candito Oramas Batista en el bongo(havanamusicsschool.com)

17 .LA CHAMBELONA.

Dice cubaperiodistas.cu, que en el mes de Febrero de 1917, José Miguel Gómez, mayor general del ejército libertador de Cuba y segundo presidente de república, además de ser el líder del partido liberal, se alzó contra el general Mario García Menocal, conservador y presidente del país y el cual mediante fraude logró la reelección frente al candidato de los liberales Alfredo Sayas, quien había obtenido el favor del mencionado Gómez para el período 1917 hasta 1921. En esa campaña electoral los liberales llevaban un conjunto dirigido por Rigoberto Leyva, el cual tocaba “la chambelona” una conga popular muy prolija en versos picantes para sacar de casillas a los conservadores con las estrofas, como “Ae, Ae, Ae, la Chambelona, Menocal para Chaparra/ Marianita pa’ la zona/ Ae,ae, ae La chambelona”, haciendo alusión a Chaparral, el central azucarero que Menocal administraba antes de ser presidente. Marianita era su esposa y la zona, el lugar en donde estaban los burdeles.

Para Fernando Ortiz, “la música de la chambelona” proviene de una vieja tonadilla española que se popularizó con ritmo de congas en Chambas, nombre del lugar. Rigoberto Leyva logró que el general Gómez, la convirtiera en himno del partido. Los conservadores por su parte crearon una rumbita que decía:” tumba la caña/ anda ligero/ mira que viene el Mayoral/ sonando el cuero en alusión a Menocal que era conocido como el mayoral de Chaparra.

Pero llegado el día de las elecciones, cuando trasladaban las urnas de los colegios electorales a la junta central para verificar los resultados, sus partidarios cambiaron las boletas y fue reelegido Menocal. Se impugnaron las elecciones y se repitieron en las Villas y Oriente, territorios fundamentalmente Miguelistas.

En sus reuniones iban los músicos y el 14 de noviembre, el presidente Menocal prohibió tocar “la Chambelona” en toda Cuba. Esa campaña fue muy disputada y Gómez desenfundó el machete mambí y señaló el camino de la rebelión. En medio del conflicto, La chambelona se cantaba y bailaba en especial en Majagua, lugar donde se concentraban las fuerzas de Gómez. Pero la fuerza militar de Menocal y la intervención de los Estados Unidos quienes advirtieron no reconocería a ningún gobierno producto de insurrección fueron decisivos. El 29 de mayo de 1917 el mayor General Mario García Menocal tomó posesión de nuevo como presidente de Cuba y el 18 de marzo de 1918, el General José María Gómez y otros, fueron amnistiados en el alzamiento conocido con el nombre de “la Chambelona”. (Cano Vásquez. La revolución de la Chambelona. Revista Bohemia julio 3 de 1953). Fue así como la Chambelona conga popular al estilo de los pueblos panaderos del norte de las Villa, donde Rigoberto Leyva quien había nacido en Camajuaní, le dio vida a esta composición.

Cubahora.cu, nos relata como un tren atiborrado de liberales arriba a la estación de La Habana; Los Zayistas traen tremenda invención de una conga, van en camino al Morro, donde vivía Zayas, una comparsa también cantando la Chambelona. La policía intenta detenerlos porque iban cantando cosas de los negros, pero el caso real era que la letra original de la chambelona se había cambiado por un texto que hablaba de la conducta sexual y social de la esposa de Menocal. Por ironías de la vida tiempo después a la esposa de Zayas, Doña María Centén, le cantaron recordando cosas que pasaban (dinero que se le decía como su apellido, para que ella dispensase sus favores amorosos).

Ecured.cu enfatiza: No es de origen africano, lo es solo el compás que ha popularizado una vieja tonadilla española. Fernando Ortiz y Helio Orovio la definen como canto popular en ritmo de conga, que utiliza la estructura de una vieja cancioncilla española mezclada con elementos rítmicos de origen congo. En cuanto a su nombre, Ortiz dice que chambelona parecer proceder de Cham-bas toponímico cubano que proviene de tierra Leona, África. Sin embargo, aparece ya como canto político en 1908, según García Espinosa y se canta en Camajuaní por primera vez, el primero de octubre de 1908 al tomar posesión de alcalde Pedro Sánchez del Portal. Al ser popular, la chambelona era el nombre que recibía una prostituta de la zona. Es la versión de las zonas de Caibarién, Remedios y Yaguajay donde existía un ciego de Chambas llamado Mateo, músico. Había perdido la visión a consecuencia de una enfermedad venérea y la hizo a la prostituta que se la prendió a la cual le decían Chambelona. (Gabrielvq.blogspot.)

18. MACORINA. ALBERTO CAMIN.

Se dice que María Calvo fue “La Macorina”. Ella fue la primera mujer en conducir por coche en Cuba y obtener licencia para ello. La moral católica la tachó de diabólica. Su vida de trabajo sexual a modo de cortesana, de la que sería su mejor representación, es la más cercana a la realidad. Chavela Vargas en entrevista con María Cortina titulada: Dos vidas necesito las verdades de Chavela, acerca de su canción tomada de un poema del asturiano Alfonso Camín y que Chavela al visitar Cuba, elevó a lo más alto del cielo musical, dice: “Macorina te voy a llevar conmigo alrededor del mundo. Vas a recorrer de mi mano muchos mares y tierras lejanas. Se lo dije así y ella sonrió”. Quién sabe si en ese momento me habría creído, seguro que no, pero vivió el tiempo suficiente como para darse cuenta de que cumplió la promesa”.

Su estribillo “ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí” escandalizó todo el mundo. Se trataban dicen, de la primera canción erótica que una mujer dedicaba a otra. El tema fue prohibido en España durante el Franquismo.

Es un danzón originalmente cantado por Abelardo Barroso y la orquesta sensación de Cuba. María Calvo alias la Macorina, quien odiaba ese nombre, fue una musa protagonista de numerosas obras literarias musicales y artísticas. A pesar de lo dicho anteriormente, parece que su nombre original fue María Constanza Caraza Valdés, como aparece en la placa que en el cementerio tiene ese nombre. Lo poco que se sabe de su boca, fue la entrevista que en 1958 la revista Bohemia realizó cuando tenía 66 y vivía en su cuarto de la calle Apodaca de La Habana.

Dijo que había nacido en 1892 en Guanajay, pueblo en las afueras de La Habana. A los 15 años se escapó de la casa con un hombre que fue su único y primer amor. Un día, continua su relato a Bohemia, apareció una mujer que dijo saber la forma en que podíamos vivir lujosamente. Yo accedí y con ese tremendo error comenzó una etapa en mi vida que dio originalmente, al danzón y al son que tanto odio, agregó. Cuando María tenía 10 años empezó en Cuba un esplendor económico, sustentado en el cultivo del azúcar y en las relaciones comerciales con Estados Unidos. En la época de los años 20, hecha de gansters, droga, fiestas a raudales, es donde María Calvo se hizo un nombre, llegando a convertirse en una de las mayores presencias de los salones de vida alegre, a modo de una especie de cortesana de la época, ejerciendo el trabajo sexual de una manera muy selectiva. La belleza, irreverencia y su personalidad hicieron su leyenda, convirtiendo a María en una de las mujeres más deseadas y cotizadas de la época.

Su estatus económico logró hacerse notar y de ello da fe Miguel de Carrión en su obra “Las impuras” en 1999 donde era Macorina, la aviadora. Esa obra fue prohibida para las solteras y en un párrafo tomado de pikara magazine.com dice: “En la Habana es difícil, que una mujer galante pueda vivir de sus liberalidades de un solo hombre... Por eso, la mayoría de las mujeres como Carmela tienen que conformarse con que sus gastos sean pagados por una especie de sociedad de comandita en la cual los deberes y los derechos de los socios, están cuidadosamente reglamentados. La aviadora tenía a don Plácido, al general, a Pendales, a Angelino y a los que la enviaban a buscar de las tres o cuatro casas de citas con las cuales mantenía relaciones de negocios. Apasionada a los coches tuvo su permiso de conducir llamados títulos, siendo la primera mujer cubana en tenerlo y conducir un automóvil con plenos derechos en Cuba.

Se le representaba con su pelo a lo “garzón”, su cigarrillo, al volante y su bufanda alrededor del cuello. Ese logro no fue bien recibido por la moral católica de época y fue acusada de diabólica por parte de los representantes eclesiásticos y los comités católicos la usaron como mal ejemplo para otras mujeres, a quienes Macorina llamaba “putas hipócritas”.

¿Porque la Macorina? Ella misma le dijo a Bohemia, que había en La Habana una popular cupletista llamada “La fornarina” y un borracho la confundió con ella, llamándola “Macorina” y así quedé, agregó.

Otra versión es que “la Macorina” era un hombre disfrazado de mujer en la Charanga de Bejucal. Lorenzo Romero Miñoso, albañil nacido en 1889, siendo el año 1912 en dichas fiestas se disfrazaba de mujer con abultados senos y cola, actividad que mantuvo por 50 años. Su relación resulta de pensar puede ser sobrenombre de esa historia o que la Macorina de Lorenzo era una parodia de la de María Calvo.

Pero, es más, se dice que es un anagrama de “mariconas” por sus posibles relaciones sexuales con

otras mujeres, cosa de la cual no hay pruebas, pero su difusión por Chavela Vargas pudo influir. Sobre Macorina, decía Chavela, “pasaba las tardes por donde yo vivía en Prado y malecón. Todo el mundo la volteaba a ver por su belleza y porque ella no era una mujer común”. Fue amiga del presidente José Miguel Gómez alias “el tiburón” y a quien defendió en el conflicto de La Chambelona y quien murió en 1929 de pulmonía.

Al llegar la crisis económica y la vejez, se fue a vivir a la calle Galiano y murió el 15 de junio de 1977 de 85 años. Algo más, su estribillo de “pone la mano aquí Macorina se refería al poder curativo que tenían sus manos. En esa sociedad hipócrita donde los que la adulaban, le volvían la cara, murió Macorina, quien dijo al ser preguntada si era feliz contestó; “Siempre he sido feliz y desgraciada al mismo tiempo, como ahora. Hoy no tengo ilusiones, pero si paz. Vivo acompañada en soledad, yo sé porque se lo digo”.

Cuando Bermúdez la retrató en el convertible rojo, de la marca Hispano Suiza, con el cabello cortado a la garzón, al cuello una larga bufanda que ondeaba al viento y en la boca un largo cigarro que fumaba en pose muy sensual, alguien la describió como una mestiza, mezcla de china y negro o al revés. Alta, estatuaria, con unos inmensos ojos oscuros y expresivos, con tanto gentilismo y correcta educación.

Amante fiel al mayor General José Miguel Gómez, nunca practicó la prostitución callejera pues ella lo hacía como una especie de madame, muy selectiva. En la entrevista citada a Bohemia decía: “Más de una docena de hombres permanecían rendidos a mis pies, suplicantes de amor. Ginapicart.wordpress. Con respecto a su fortuna dice: “Se mantuvo como hembra galante hasta 1934, llegando a tener 4 mansiones lujosas, una en Calzada y B, otra en Lines y B, otra en Heban y Compostela y otra más en San Miguel entre Belascoain y Gervasio. Dueña de valiosos caballos de carreras, tenía pieles costosísimas, cantidad de joyas y nueve vehículos de marcas europeas. Murió el 1 de junio de 1977 y Alfonso Camín, español exiliado en La Habana le cantó: “tus pies dejaban la estela/ y se escapaba la saya/ buscando la guardarraya/ que al ver tu talle tan fino/ las cañas azucaradas/ se echaban por el campo/ para que las molieras/ como si fueras molino/ ponme la mano aquí Macorina/ que me muero Macorina/ ponme la mano aquí Macorina/ que me duele Macorina/tus senos carnes de anón/ tu boca una bendición/ de guanábana madura/ y era tu fina cintura/ la misma de aquel danzón/ caliente de aquel danzón/ Ponme la mano aquí Macorina/que me muero, Macorina/ ponme la mano aquí Macorina/ que me duele Macorina/ Después al amanecer/ que de mis brazos te lleve/ y yo sin saber que hacer/ de aquel olor a mujer/ a mango y a caña nueva/ conquie me llevaste al son/ caliente de aquel danzón/.

También existe un danzón cantado por Abelardo Barroso con la orquesta Sensación, como dijimos, sin que se sepa el autor, la letra es: Ponme la mano aquí Macorina/ ponme la mano aquí/ ponme la mano aquí Macorina/ pon pon.../ yo conozco una reina/ que me tiene alborotado/ me enteré que en los saraos/ la llamaron Macorina/ ponme la mano aquí Macorina/ ponme la mano aquí que me muero Macorina/ ponme la mano aquí/ Macorina que estoy loco Macorina/ ella fiesta y gasolina/ en su carro colorao/ y sigue con el tumbao/ ella y la gran Macorina/.

A esa poesía Chavela Vargas le hizo un arreglo musical y dijo Chavela “el arreglo de la Macorina es más una canción del siglo XVII; la prohibieron en tiempos de la Colonia, porque consideraban indecente decir, ponme la mano aquí. A mí también me la prohibieron. A los niños les apagaban el tocadiscos cuando llegaban a sus casas” ginapicart.worldpress.com.

Al final María Calvo Nodarse nació en Guanajay 1892 y murió en La Habana el 15 de junio de 1977. Alfonso Camín nace en Roces en 1890 y muere en Porceyo en 1982. No debemos dejar sin mencionar la poesía sobre Chavela Vargas en la presentación hecha por Pedro Almodóvar en el Teatro Bellas Artes.

19. GUATEQUE CAMPESINO. CELIA ROMERO.

En los campos de la hermosa Isla, en la humildad y belleza de sus habitantes, están las fiestas más atractivas, más sencillas y familiares, como son las de los campos cubanos. En la fiesta denominada guateque, que ocurre en las zonas rurales y en la ciudad, los invitados son o bien familias o bien, vecinos. Allí se canta, se baila y se dan las famosas controversias. Los guateques son organizados en forma espontánea desde los orígenes de Cuba. Se habla que su nombre nos remite al changüí, que son las fiestas hechas por los más pobres.

Pero para otros, proviene de España donde se denominaba guateque a una fiesta de carácter familiar. Su finalidad es varía, desde una boda o un bautizo. En el guateque siempre hay controversia, que es una cordial disputa cantada y en versos de carácter competitivo, que enfrenta a dos contendores, que disputan una guerra en versos.

Con el tres, la clave, las maracas, el güiro, el bongo, se da marcha al guateque, donde se come la mejor comida cubana; el bohío, el cerdo asado en púa, se celebran las peleas de gallos, los tauretes, los caballos, el pilón y el café.

Ramón Veloz, su compositor nació en la habana el 16-08-1927 y murió el 16-8-1985. En los años 40 junto a Portabales, Evelio Rodríguez y José Ramón Sánchez, el madrugado, formaron la cuarteta masculina de oro de la canción guajira en Cuba. Veloz no era campesino, aunque sus padres si lo eran. Desde los 11 años ya cantaba temas de tango y zarzuela que escuchaba por la radio y a los 18 ya era interprete de la música guajira.

Era portador de la tradición de los primitivos cantadores de la música campesina cantando y tocando sus alegrías tristezas y esperanzas, en medio de los campos de caña, los ríos y las sábanas, recreando un ambiente a veces idílico y otros con apreciables dosis de un peculiar humor.

También cantó el son montuno y la guaracha que también tiene sus raíces en el campo cubano. Ramón Veloz se inicia en la radio en 1948, como actor de radionovelas y dramatizados en Mil diez y RCH Cadena azul.

En la novela “Ángeles de la calle”, actúa por primera vez con la actriz y cantante Coralía Fernández (Regla la Habana23-8-1927-17-8-1988). Coralía estaba en el programa Rincón Criolla por la emisora CMQ, que patrocinaba una empresa cigarrera. Coralía y Ramón se casaron el 31 de enero de 1946, en ceremonia abierta, transmitida directamente en el programa, en el CMQ, ubicada en Monte y Prado. Luego vinieron Celina y Reutilio con una imagen más arraigada al tradicional campesino a diferencia de Coralía y Ramón que mostraban un aire bucólico más contemporáneo.

Grabaciones: 1956, Mateo San Martín, fundador del sello Kubaney, le grabó “ Fiesta cubana, junto a Coralía con el conjunto de Eduardo Saborit donde estaba Roberto González en la guitarra, Raúl Lima en el laud y como director, disco que contiene “ frutas del caney”, “el amor de mi bohío”, “junto al palmar del bohío”, Alborada”, el carretero”. Además Palmas de cañas en 1966 en Areito con

Coralia e Inocente Iznaga el Jilguero de Cienfuegos.

En 1968, en “Mi Cuba tropical” con las guitarras de Miguel Ojeda. En 1979, “Amanecer guajiro” con Coralia y el conjunto Campo Alegre. En el sello Velvet grabó “el trovador” con Roberto González, Orestes Jiménez, editado en 1959, con canciones de Rafael Hernández (traición, silencio) Agustín Lara (naufragio, Noches de Veracruz), de Graciano Gómez (en falso), Manuel Corona(Santa Cecilia).(gladyspalmera.com).

Hay guateque en el bohío/ del compadre Juan Ramón/ ya está en la puya el lechón/ ya está llegando el gentío el gentío/ Hoy viene abajo el bohío/ es santo de Juan Ramón/ y llegando bailadores, comay por los caminos atascaos// Hoy lucen sus guayaberos/ sus polainas y sus machetes/ guajiros a la sitiera engalana el guateque/ Hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera// el bongo, el tiple y el güiro/ no han cesado de tocar/ bis/ porque así son los guajiros/ no tienen cuando acabar/ es costumbre en los guajiros/ desde el tiempo colonial// ya la comadre Caruca/ con tres piedras hizo en fogón/ ya está son-cocha' la yuca/ ya está mojo pa'el lechón/ y ya Juan Ramón fue en busca/ del plátano verde y pintón/ Y llegando bailadores comay por el camino atascaos/.

Cibercuba.com nos dice que es la celebración por excelencia de los moradores del campo en Cuba, donde las tonadas campesinas suenan al conjuro de sus instrumentos típicos como el tres, el laúd, el güiro y la guitarra.

Las fiestas acompañadas de danzas como el zapateo y las controversias donde un dúo de cantores, siguen una improvisación. Es la forma natural de reunirse un grupo de amigos o vecinos, con motivo de una celebración que bien pudiera ser la terminación de una cosecha o un aniversario familiar. El solista utiliza la décima para su improvisación acompañado de bailadores con el típico zapateo, aunque lo sustituye el son de origen cubano como “píntate los labios María” de Eliades Ochoa.

Un buen guateque no puede concebirse sin el toque de un buen café criollo que cierra con broche de oro una cena con música campesina en la campiña cubana.

Celia Romero: compositora de canciones campesinas sin datos en ninguna parte. Dice musicbamyblogspot.com que murió cuando intentaba entrar a EUA vía México. Sus canciones las grabó Guillermo Portabales, Celina y Reutilio, Los Guaracheros de Oriente, Ramón Veloz. Guateque campesino la grabaron Guillermo Portabales, Celina González, Ramón Veloz con el conjunto de Eduardo Saborit, Bimbi y su Trio oriental, Trio Nodarse, Ibrahim Ferrer, Madera buena.

Alborada, la grabaron para RCA Víctor en el año 44-45 Los guaracheros de oriente de Níco Saquito.

20. ALBORADA. RAÚL LIMA

La brisa de la mañana mece la verde palmera y el sol baña la pradera de oro, plata y grana/ murmura el manso arroyuelo/ y va copiando en sus ondas, el verdor de nuestras y el azul de nuestros cielos. O le ro la, o le ro la y el azul de nuestros cielos/ y en el cubano bohío la vida también despierta cuando el gallo siempre alerta/ lanza vía de su cantío/ en la cocina de guano y de troncos de palmeras hierva ya en la cafetera el rico y sabroso grano/ olarola, orelola/ el rico y sabroso grano// Una pareja guajira sale cogida del brazo/ el la aprieta en su regazo, ella lo besa y suspira/ en el caballo galano parte el guajiro ligero y se pierde en el potrero cantando un punto cubano/ o le ro la, Oh le ro la, cantando un punto cubano// Nuestra hermosas campiñas/ cuando el alba la ilumina/ y resplandecen los montes/ alumbrados por el sol/ que dulce trina el sinsonte, que alegre canta/ el zorzal// Polvo lleno de esmeraldas allá por la manigua/ hay que linda la alborada que primor/ cuando asoma en la montaña/ que linda se ve la sabana, con los rayitos del sol// Cuando el rayo matutino, despierta todo el ganado/ el brillante sol alumbray el campo luce dorado/ desde la montaña verde, que bello se admira el río/ y bello el monte sombrío en la alborada se pierde/ hay que linda la alborada que primor/ cuando se asoma en la montaña, que linda se ve la montaña, que linda se ve la sabana/ con los rayitos del sol/ hay que linda la alborada, que primor/ cuando asoma en la montaña, que linda se ve la sabana/ con los rayitos del sol/ hay que linda alborada, que primor/ cuando asoma en la montaña, que linda se ve la sabana/ con los rayitos del sol.

Nota: Esta canción es acreditada igualmente a CELIA ROMERO.

Ha sido grabada por Guillermo Portabales, Los Guaracheros de Oriente, Ramón Veloz y el conjunto Saborit, Olga Guillot con la orquesta de Alejandro Sosa, El cuarteto siboney, Roberto Ledesma, Abelardo Barroso y el conjunto Gloria Matancera y Daniel Santos entre otros.

21. NO ME VAYAS A ENGAÑAR. OSVALDO FARRÉS.

Su gran cualidad, siendo un virtuoso “no pensó en vivir de la música, en ser compositor y mucho menos en vivir de ella” (Carlos Molano Gómez. Encuentro latino Radio 2014).

FERNANDO GUMERSINDO FARRES VASQUEZ (“Oswaldo Farrés”), nacido en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, al norte, nacido el 13 de enero de 1902, hijo de Fernando y Caridad, solo le dio el gusto por la música a los 35 años, estando en La Habana, pero dedicado a labores tales como la mensajería, pintura, ilustrador para una agencia de publicidad, la cual lo encargó de los planes de publicidad para la radio y la televisión de la cervecería Polar.

Su primera composición se produce cuando se desplaza a CMQ con 5 damas y el locutor al aire dijo: Aquí tenemos a Oswaldo Farres con sus 5 hijas. De allí nació en 1937 “mis cinco hijos” famosa pieza interpretada por Miguelito Valdés y su Casino de la Playa.

Para 1949 compone “acércate más” en la voz de Toña La Negra y que fue llevada al cine e interpretada por Carlos Julio Ramírez. Más tarde, dedicada a Fina del Peso, hermana de la actriz Asunción del Peso, a quien acompañaba a la emisora CMQ y a la cual pese a la oposición familiar que la envió a Santa Clara, le mandó a decir que “en la hora polar” le tenía una sorpresa.

En efecto Pedro Vargas estrenó “toda una vida”. Creó “el bar melódico”, en él estuvo de 1947 a 1960 y donde actuaban los más grandes cantantes nacionales y extranjeros. En 19454 compuso “para que sufras” y en 1945 “no me vayas a engañar”, en interpretación de Rubén González y el conjunto Niagara.

Oswaldo contaba con la sapiencia de Fernando Mulers para la música de sus creaciones. Narra nuestra fuente la anécdota con Chela Campo, quien le insistió al maestro diciéndole “Maestro no se me haga el difícil que con tres palabras usted hace una canción... y de allí surge una letra para “tres palabras”.

Al llegar la revolución se va para Estados Unidos con su familia donde alcanza importantes éxitos. Fallece en North Bergen Nueva Jersey el 22 de abril de 1985 en su casa viendo TV.

Se considera como uno de los más grandes compositores cubanos de todos los tiempos. Su maestra inicial Francisca Díaz le ve aptitudes y lo estimula para irse a La Habana. Allí es montador de muelles en una colchonería, mensajero en bicicleta, empujado de banco e ilustrador para una empresa de publicidad donde realiza la citada campaña para la cerveza Polar y el jabón “la llave” y diseña algunas carrozas del carnaval de La Habana.

Tres años después del éxito de “mis cinco hijos” forma parte en un cortometraje producido para la cerveza Polar con dirección de Ernesto Caparros cantada por José Fernández Valencia con arreglos de Gilberto Valdés.

En 1943 es contratado como compositor exclusivo de la cadena de radio CMQ donde realiza “la hora Polar” y el “Bar melódico de Oswaldo Farrés, llegando a TV por CMBF TV y luego en CQ Televisión.

También hizo ese 24 de diciembre “la cena de las estrellas” y cada mes “la sala de Conciertos” para la música lírica”.

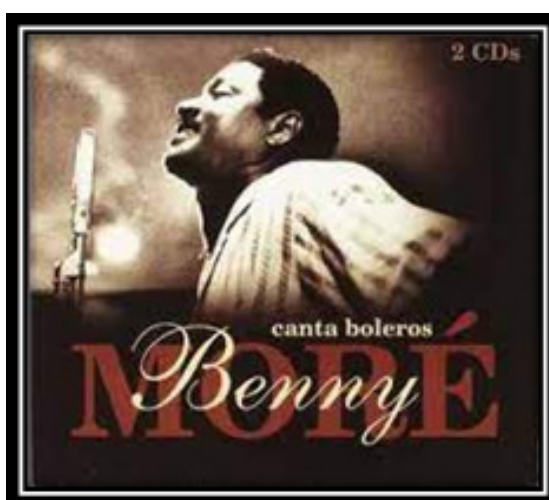
Sus composiciones importantes: “no me vayas a engañar” 1945, “quizás, quizás, quizás” 1946 y “No, no y no 1947.

Carlos Prío Socarrás quien fuera presidente de Cuba antes de Batista, le solicita un tema musical para su campaña electoral y le compone la conga “ahí viene la aplanadora crio delante y el pueblo atrás”. Al ser ganador Prío, le dice que pida lo que quiera a lo cual Osvaldo le dice: Se la escribí al amigo, no al Presidente.

Al triunfar la Revolución, como dijimos, sale en 1962 del país donde funda una productora Osvaldo Farres Music Corporation.

Para él, su canción es “madrecita” dedicada a su madre, la cual nunca la pudo escuchar, por cuanto para 1954, estaba sorda. Hoy en día todavía se escucha. Fuente: Reseñas biográficas de figuras significativas de la Historia de Cuba (4 parte) de Raúl Quintero Suarez y Bernardo Herrera M.

22. COMO FUE. ERNESTO DUARTE.

Como fue/ no se decirte como fue/ no se explicarte que pasó/ pero de ti me enamore// Fue una luz/ que iluminó todo mi ser/ tu risa como un manantial/ regó mi vida de inquietud// Fueron tus ojos o tu boca/ fueron tus manos o tu voz/ fue a lo mejor la impaciencia / de tanto esperar...tu llegada// más no fuse/ no se decirte como fue/ no se explicarme que pasó/ pero de ti me enamoré/

Ernesto Duarte Brito nació en Jovellanos, Cuba el 7 de noviembre de 1922 y murió el 4 de marzo de 1988 en Madrid España. Autor de “como fue” que ha logrado versiones tales como la Vicentico Valdés, Tito Gómez, Omara Borrás.

Pianista, estudió en Matanzas y más tarde en el Conservatorio de La Habana a donde había viajado en 1937. Hizo parte de la Orquesta de los hermanos Lebatard, en 1943 como sustituto de José Curbelo. En 1945 en el conjunto Niagara que se presentaba en el Sanssouci; Para el año 1947, se vincula a la Orquesta Continental y más tarde al conjunto colonial, en cuya estadía compone el tema “arímate cariñito” que fuera interpretado por Nelson Sosa .

A finales de los cuarenta, crea su propia orquesta en el formato de jazz Band. Compone “donde estabas tú”, el baile del pingüino, Nicolasa, no te vuelvas loco, el tiempo será testigo (Gloria matancera), “Domitila” y ya la pagarás.

El paso de Beny Moré por su orquesta al regresar de México el cantante, es muy importante porque ocurre el éxito que estamos detallando, cantado después por Miguelito Valdés y después por la orquesta Riverside en la voz de Tito Gómez.

En la voz de Beny se escuchó “no lo digas”, “anda dilo ya”, “ven aquí a la realidad”, “piénsalo bien”. Inició muchos cantantes tales como el rolo Martínez, Celeste Mendoza, Fernandito Álvarez, Xiomara Alfaro, Rolando la Serie y Celia Cruz con el éxito “así quiero morir”. Se dijo que Beny habría salido de su orquesta, por el racismo de Duarte, pero para algunos la presencia de cantantes negros desvirtúa esa apreciación.

Trabajó para los sellos Cubaney, Gema y en 1957 su sello propio llamado DUHER hasta 1960. Para el año 1961 viaja a España como director musical del sello RCA Víctor. Falleció como se dijo en Madrid, España el 4 de marzo de 1988. Fuente: Carlos Molano Gómezencuentrolatinoradio.com. Donde estabas, ven aquí a la realidad, interpretados por Fernando Álvarez, El tiempo será testigo interpretado por la gloria matancera, son algunos de sus éxitos.

23. TODA UNA VIDA. OSVALDO FARRÉS.

El compositor cubano cantó al amor y a la mujer de una manera sencilla, directa dice suena cubano. No era músico de formación, pero tenía lo más importante: la inspiración. Creó más de 500 composiciones y fue en el bolero donde se destacó.

Gran parte de sus creaciones dice nuestra fuente, tienen la particularidad de haber sido llevadas al cine. Temas importantes: Acércate más, tus palabras, para que sufras, quizás, quizás, quizás.

Toda una vida, es una maravillosa historia, la cual, habíamos dado los toques, Suenacubano.com dice: “Es posible que en el programa llamado el bar melódico de Osvaldo Farrés, él, conociera a la hermana de Asunción del Peso. Entre ambos 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”. Sara Montiel, Pedro Vargas, Antonio Macín, María Dolores Pradera lo interpretaron. Suenacubano.com dice: “Las composiciones de Farrés son piezas antológicas conocidas en todo el mundo”.

Toda una vida me estaría contigo/ no me importa en que forma/ ni donde ni como, pero junto a tí// toda una vida, te estaría mimando/ te estaría cuidando, como cuido mi vida/ que la vivo por tí// No me cansaría de decirte siempre/ pero siempre, siempre/ 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 tí// No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre/ 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 tí// .

La versión de juventud rebelde del 13 de diciembre de 2014 es interesante: “En los pasillos de una poderosa radioemisora habanera, se topa Osvaldo Farrés con Finita del Peso. Es una simple visitante; una mujer muy joven, elegante y bonita que acompaña a su hermana, entonces una destacada actriz. Avanza de prisa hacia una cabina de transmisión porque está a punto de salir al aire el programa con que cada semana acapara la atención de la audiencia.

Va tenso, como siempre que debe trabajar en vivo, una tensión que desaparece de golpe en cuanto se instala ante los micrófonos y saluda al público invisible. Pese a la tensión y la prisa, repara en aquella muchacha.

Lo impresiona su distinción. Tiene que hacérselo saber. Se tira a fondo. ¿Esas piernas que luces-pregunta son tuyas o se las prestó un ángel? Finita no espera un requiebro como ese, o tal vez lo espera, pero se turba, siente que se acalora, se queda sin palabras. Intercambian números telefónicos y en el transcurso de los días arreglan un encuentro y empiezan a verse en secreto. Pero la familia está sobre aviso y se opone a aquella relación. Farrés será todo lo famoso que se quiera, pero es muy mayor para Finita. Le lleva 30 años y para colmo; ¡es divorciado!

No quiere ella escuchar razones y deja a la familia sin otra alternativa que la de sacarla de La Habana. La distancia es a veces un buen remedio, pero no resultó en este caso. Busca la pareja, la manera de seguir en contacto y un día ella recibe un telegrama en que el compositor le pide que ni por un millón en joyas se pierda la siguiente audición de su programa.

Sigue Finita la sugerencia y con gran emoción escucha al mexicano Pedro Vargas, el tenor de las américas, que canta “ toda mi vida”, la canción que Farrés acaba de componer para ella y que no demoraría en convertirse en himno de los enamorados y que los mantendría a ellos unidos más allá de la muerte. Agrego yo...escucho todavía cantarla con todo el corazón.

24. FLOR PÁLIDA. POLO MONTAÑEZ.

Canción escrita por Polo Montañez y que se encuentra en el álbum “Guitarra mía “de 2002. Su historia se remonta al momento en que su autor conoce a Adys García, cubana, que le sirve de musa inspiradora.

Este poema cuenta la historia y fue esa noche, el 13 de febrero de 2001 en “la casona” en las vísperas del día de los enamorados, cuando, fue interpretada dos veces porque el público lo pedía incesantemente (ecured.cu).

Hallé una flor/ un día en el camino/ que pareció marchita y deshojada/ ya casi pálida, ahogada en un suspiro/ Me la llevé a mi jardín, para cuidarla/ aquella flor de pétalos dormidos/ A la que cuido y con toda mi alma/ Recuperó el color que había perdido/ porque encontró un cuidador que la regara/ le

fui poniendo un poquito de amor/ la fui abrigando en mi alma// Y en el invierno le daba calor7 para que no se dañara/ De aquella flor hoy el dueño soy yo/ y he prometido cuidarla pa que nadie le robe el color/ para que nunca se vaya/ De aquella flor surgieron tantas cosas/ nació el amor que ya se había perdido/ y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido// Se fue poniendo un poquito de amor/ la fui abrigando en mi cama/ y en el invierno dándole calor/ para que no se dañara// De aquella flor hoy el dueño soy yo/ y he prometido cuidarla/ para que siempre esté cerca de mi/ para que nunca se vaya/.

Esta canción enamoró a Marc Anthony quien le hizo una propia adaptación, poniendo en alto la música cubana (cubanos. guru-com). Refiriéndonos a la canción, todo surgió cuando Montañez conoce a Adys García quien acababa de terminar una relación bastante difícil, de muchos años y por la cual estaba desecha.

t

Polo cuenta que le hizo una promesa al enamorarla: “Yo, te voy a enseñar que la vida no es solamente esto”. Adys era una mesera del paladar “La casona” restaurante especializado en comida criolla, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, sitio al cual el músico iba a cantar sus creaciones.

Fernando Borrego Linares, como era su nombre, nacido según esta fuente en la Sierra del Rosario el 5 de junio de 1955, logra conquistarla y al año de relaciones, Polo se sentó al borde de la cama con su guitarra y le dijo a Adys “nena, mira la canción que te estoy haciendo y se la entona. Polo según Adys, “siempre trató de darme alegría y quería verme sonreír mucho”. Era una petición de su parte, como la costumbre de llevarle el café a la cama” cubanos.guru-com.

Ellos tenían planes para casarse, pues estaban juntos desde el 99 hasta el 2002, y hacer un viaje a Francia, por invitación de los directivos de la disquera Lusafrica, pero el lamentable accidente que terminó con la vida de Polo y de Mirel, el más pequeños de los hijos de Adys, con su anterior esposo, lo impidió.

También le había dedicado “suave y divina”, pero lo narrado la llevó a no sonreír jamás y regresó a su época marchita. La musa inspiradora, actuó en el Festival del Danzón de Riohacha Guajira Colombia, donde aparte de dictar un taller de comida casera cubana, nos hizo recordar apartes de la vida con POLO (EL HERALDO.CO) JUNIO 4/19.

Para el libro “café amargo con savia”, Adys narró: “Mientras yo trabajaba en La Casona, él, deambulaba por San Cristóbal, visitando amistades y siempre esperaba sentado en el paladar, a que yo terminara, lo mismo a la una que a los dos de la madrugada. No tenía carro y andábamos por la calle lo más tranquilo del mundo(juventudrebelde.cu).

Desde aquel fatídico noviembre del 2002, Adys es la flor marchita, casi pálida de la canción, que reverdecía Marc Anthony(juventudrebelde.cu).

No sobra señalar que la versión de Marc Anthony fue un éxito arrollador.

25. DULCE HABANERA. RAFAEL ORTIZ RODRIGUEZ.

Esta canción es de Rafael Ortiz Rodríguez, contrabajista y cantante nacido en Cienfuegos, el 20 de junio de 1908 en la calle Santa Clara, muy cerca del muelle real, a quien todos conocieron por el nombre de Mañungo y quien pasó por el Septeto Nacional, por el conjunto de Antonio Arcaño,

el Conjunto Lírico Gloria Matancera, que después se llamó Sexteto Cauto. Fue por los años 40 un prolífico compositor de “linda besa”, “lamento de mi guitarra”, falsa promesa”, “la rumba no es como ayer”, “el plato roto”, “muy junto al corazón”, “Hasta cuándo”, grabada por Beny Moré en 1947 con el conjunto de Humberto Cané(encuentrolatinoradio.com) , dame un trago tabernero en 1948 por Arsenio Rodríguez, son algunas de sus canciones.

Su sobrenombre fue puesto por su abuelo y estando en el Septeto nacional, Carlos Embalé le grabó “dulce habanero” que años más tarde graban Willie Colon y Celia Cruz.

Su obra es fructífera, y en ella está la conga “uno, dos y tres” que interpretaba Tito Rodríguez, Xavier Cugat y muchas orquestas como la Billos Caracas Boys.

Fue director musical del Septeto nacional a partir de 1969. Falleció en La Habana el 29 diciembre de 1994 (encuentrolatinoradio.com).

Cuando ven en la rumba/ habanera dicen todos, que linda viene/ contigo quieren bailar/ para saborear el son que Cuba tiene/esa mulata es candela/ prepárese el mundo entero, pura candela/ la rumba va a entonar/ y vuelve para bailar/ dulce habanera// A la rumba, que la habanera llegó/que la pinareña y la matancera/ la santiaguera llegó/ a la rumba que la habanera llegó/ que la camagüeyana. Villaclareña/ y la habanera soy yo/soy yo// A la rumba que la habanera legó/ eh, la panameña y la colombiana/ la mexicana llegó/ A la rumba que la habanera llegó/ velen velen velen venezolana/ a la rumba que la habanera llegó/ eh, eh con la uruguaya, con la argentina/ con la peruana, e voy/ a la rumba que la habanera llegó/

26. AMOR VERDADERO.

GUAJIRA, EL SON TE LLAMA/ *a bailar, a gozar, guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Amigo, pide otra copa, caramba, que este cantor te convida. Que aunque a Uds. no les importe, voy a hacerles la historia de mi vida/ Ame mucho a una mujer de mi alma la más querida. Me tocó como la perdida, caramba, que importa y que mal proceder. Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido, a la droga me tiré, amigo mío y a la cárcel fui llevado. Los amigos me olvidaron. Solo mi madre lloraba. A dios pedía y rogaba, que salvara a su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama, dolo nuestra madre nos ama, caramba, no hay dinero, no hay amigos. Linda guajira, mi son te llama-y al piano don Rubén González- Oiga como baila, mire quien viene por ahí. Guajira, el son te llama, a bailar a gozar. Las dos palabras que más me llenan de regocijo, es cuando me dicen hijo, es cuando dices mamá. Guajira, el son te llama, a bailar a gozar. La madre es un surtidor de miel que nunca cierra, es un astro de la tierra. Brilla mucho más que el sol. Guajira, el son te llama, a bailar a gozar. No le teme a la negrura del vicio y todo su espanto. Pienso en mi madre y su encanto me cubre con ternura.*

27. MARIA CRISTINA. ÑICO SAQUITO.

Origen. Habla de la historia de la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón. Nacida en Nápoles en 1806, casada a los 23 años con su tío Fernando VII, quien tenía 45 años y era casado otras veces más. Nació Isabel II, que a los tres años perdió a su padre. María Cristina no guardó luto, se casó a los pocos meses con su amante Agustín Fernández Muñoz, sargento de su guardia de corps y tuvieron 8 hijos. Lo llamaron Fernando VIII.

De allí vino un conflicto bélico y el desarrollo de la I guerra Carlista. Los exiliados españoles en Cuba la hicieron popular y los años 30 del siglo XX, Níco Saquito, agregando estrofas la hizo un hit (rtve.es).

Antes, los versos se referían a los partidarios de María Cristina con los BUIRÍ, la cual quedó como la que se refiere a los turistas extranjeros en Cuba.

Para otros es la historia de una María Cristina, una mujer enérgica y mandona como pocas. La historia se relaciona con Benito Antonio Fernández Ortiz, quien, por influencia de su mamá, buena intérprete, su amor por la guitarra y el interés por las anécdotas de familias y amigos que oía en los velorios lo condujeron a ser compositor. (ecured.cu).

En esa época llegó Níco Saquito a San Luis, cerca de su natal Santiago de Cuba para trabajar como aprendiz de mecánico en una fundición y se alojó en la casa de su tío Manuel Fernández, donde conoció a la esposa de su tío llamada María Fernández García, una mujer de moño frondoso y guantes de piedra, que vendía comida en un tren de cantina y siempre cargaba un revolver pequeño por si alguien se metía con ella.

Las frases de la canción las escuchaba Níco a la esposa de su tío, quien en un arranque de ira y desahogo compuso a María Cristina.

María Cristina me quiere gobernar/ y yo le sigo, le sigo la corriente/ porque no quiero que diga la gente/ que María Cristina me quiere gobernar/ bis/ que vamos pa'la playa, allí voy/ que coge la maleta y la cojo/ que tírate en la arena y me tiro// que súbete en el puente, y me subo/ que tírate en el agua, en el agua? No, No, No, María Cristina, que no, que no, que no,/ Ay, porque?// María Cristina me quiere gobernar, oye/ me quiere gobernar/ que no que no,/ me quiere gobernar/ María Cristina me quiere gobernar/ que vamos pal río, allá voy/ que súbete en la loma/ y me subo/ que baja de la loma/ y me bajo/ que quítate la ropa, me la quito/ que tírate en el río. En el río?/ no, no, nono, María Cristina, que no que no/ Ay porque?/ María Cristina me quiere gobernar oye/ me quiere gobernar/ que no que no/ me quiere gobernar/ María Cristina me quiere gobernar/ y yo le sigo, le sigo la corriente/ porque no

quiero que diga la gente/ que María Cristina me quiere gobernar/ que vaya pa la casa, allá voy/que sube la escalera/ y la subo, que metete en el baño, y me meto/ que quítate la ropa y me la quito/ báñate Manuel/ bañarme yo? No, No, No/ ay, porque?/ María Cristina me quiere gobernar. Oye me quiere gobernar/ que no, que no, me quiere gobernar/ No quiero no, me quiero gobernar/ No, quiero yo, me quiere gobernar/ que eres muy fresca, me quiere gobernar/ me quiere gobernar/ yo no voy y me quiere gobernar/no quero yo, me quiere gobernar/ no me baño más, me quiere gobernar/ Que el agua está fría, me quiere gobernar/ de noche y de día, me quiere gobernar/ Agua pa' mayeya, me quiere gobernar/ o para la sopa, me quiere gobernar/ Yo, no soy pescao, me quiere gobernar/ y nunca he nadado, me quiere gobernar/ y el agua es muy rica, me quiere gobernar/ es para beberla, me quiere gobernar? echate pa' allá, me quiere gobernar/ No te aguanto más, me quiere gobernar/ me voy de la casa/ me quiere gobernar/ y para el desierto/ me quiere gobernar//Oh, María Cristina me quiere gobernar/ yo no soy pingüino, me quiere gobernar/y hoy no me baño ma, me quiere gobernar/.

Volviendo a la primera versión, durante la primera guerra carlista la tonada se hizo muy popular en el frente de batalla, donde los carlistas se la cantaban a los liberales (aunque otras teorías indican justo lo contrario).

No está claro si la intención era burlarse de las tropas que apoyaban a la regente o la letra también hacía mofa del segundo marido de María Cristina. Dos generaciones después se cantaban a otra María Cristina, la de Habsburgo, madre de Alfonso XIII, también regente de España.

Los emigrantes españoles la llevaron a La Habana y durante la guerra de Independencia de Cuba, la canción se cantaba a nueva regente ya mencionada. (elhistoricon.blogspot.com).

Existió una película mexicana dirigida y producida por Ramón Pereda, filmada en 1951 protagonizada por María Antonieta Pons y Carlos Cores, sobre el tema de la canción.

El Trio de la rosa, la vieja trova Santiaguera, Los panchos y Ñico Saquito, ejemplos de su difusión. El compositor había nacido en el Tivoli una barriada de trovadores en Santiago de Cuba en 1901, compositor, guitarrista y seguramente es el más grande cultor de la guaracha cubana, muy popular desde la colonia, al que Ñico, le dio un impulso renovador.

El éxito de Ciudadito Compay Gallo, lo llevó a conformar un trio, el Trio Oriental con Manolito Menéndez y Maximiliano Sánchez “Bombi”. Al tiempo con la inclusión de un bajista y un bongose-ro se conformarían Los Guaracheros de Oriente. La guaracha por su uso como críticas a los gobernantes fue reprimida y perseguida en Cuba.

Ñico, fue mecánico fundidor, pero un accidente le priva de buena parte de su visión. Su actividad política en Venezuela a favor de la Revolución cubana, lo regresa a Cuba y con Maximiliano Sánchez integra el Conjunto Oriental, tocando en La bodeguita del medio de la Habana hasta morir en 1982. Dejó más de 50 composiciones, siendo la última, la consagrada en el disco que hizo con Eliades Ochoa y su cuarteto Patria, como una antología ([el heraldo.co](http://elheraldo.co)).

28. AY CANDELA. FAUSTINO ORAMA.

Ay candela, candela me quemó ahí/ puso un baile una jutía/ para una gran diversión/ de timbalero un ratón/ alegraba el campo un día/ el gato también venía/ elegante y placentero/ buenas noches ca-

balleros/ siempre fijo p'al timbal/ para el chivo de tocar/ para descansar un poco/ salió el ratón medio loco/ también voy a descansar/ el ene su buen bailar/ bailaba un danzón liviano/ el ratón se sube al guano/ y dice muy placentero/ ahora si quieren bailar/ busquen otro timbalero/ me quemó ahí/.

Para su autor El guayabero, fue escrito un libro llamado El rey del doble sentido de Zenvio Hernández Pavón. Ediciones El Oriente 2017.

Memorable interpretación del tema hizo Buenavista Social club con Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo.

29. SUAVECITO. IGNACIO PIÑEIRO.

El son Habanero Suavecito fue compuesto por Ignacio Piñeiro en 1928 y según cubarte.cult.cu nos dejaría un legado musical que ha llegado hasta nuestros días como faro de la buena música.

La historia dice la fuente, se ubica cuando el Septeto Nacional de Cuba en junio de 1929 es contratado, en el pabellón de Cuba, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla España. El buque Vapor Cristóbal Colón, llega a Nueva York el 21 de junio, pero el barco encalló y no se pudieron bajar a tierra donde tenía contratadas grabaciones con la Columbia Records.

Allí empieza a crear “suavecito” que dedica a la hija de un compadre de Nueva York (cubarte.cult.cu). Dice la fuente que es creado en La Habana y completado en Nueva York y terminado en Sevilla España, siendo llamado también “el son de altura”.

Pero Cheo Jiménez, cantante de solo 18 años, fallece a bordo del barco, el 22 de julio “estando encallado el barco”, estaba abajo con los maquinistas, donde había un calor horrible; mirando como hacían para sacarlo, como estaban sin comida, y había mucho frío afuera yo le digo ; tú estabas bastante caliente, ponte algo y él me dice: “que va, si lo que quiero es coger fresco” y quedó entre mis brazos muriendo en unas horas.

Se avisó al Presidente de Cuba que era Machado, pero sin respuesta, por lo que hicieron un sarcófago de zinc bien cerrado, envuelto en la bandera de Cuba y al medio día lo lanzamos al agua en pleno Atlántico (Lázaro herrera Díaz cubarte.cult.cu).

Llegaron luego a Vigo España a principios de Julio con Ignacio Piñeiro director y contrabajo, Juan I de la Cruz Hernández, voz prima y claves, Bienvenido león, segunda voz y maracas, Francisco González Solares, Panchito Chevrolet tres, Agustín Gutiérrez Brito, bongó, Eulalio Constain Guilarte, guitarra y Lázaro Herrera trompeta, además de las rumberas Mercedes Rodríguez, Esther Hernández, Mercedes Lozano y urbana Troche.

Al llegar, son informados que solo hasta octubre sería la presentación oficial, por lo cual contratan con SEDECA de Madrid, gira por diversas provincias, pero en especial Asturias, donde Ignacio por su ascendencia es bienvenido.

El 5 de octubre de 1929, con el suavcito, se inauguran las presentaciones del Septeto Nacional en Sevilla, donde estuvieron un mes. Le dieron premios y medallas que los músicos dicen no recibieron.

Participaron igualmente, en el documental la Feria de Sevilla. Es allí donde Piñeiro termina de conformar el tema “suavcito” inspirado por una mujer sevillana asidua a las presentaciones del Septeto Nacional durante el mes que actuaron en el pabellón cubano.

El suavcito fue siempre del agrado de los asistentes, en especial en Oviedo Asturias, donde empezaron a promocionarlos como “los suavcitos”. Al terminar regresan a Vigo a principios de Noviembre con destino Nueva York, donde graban con la discográfica Brunswick, los sones suavcitos y encantadora región. Era 1931 y canta Alfredo Valdés.

A tí te gusta mucho Carola/ el son de altura/ con sabrosura/ bailarla a solas/ lo mismo a prisa que despacito / cuando lo bailas/ con tu chiquita/ Contenta dices/ suavcito/ suavcito/ una linda Sevilla/ le dijo a su maridito/ me vuelvo loca chiquillo/ por la música cubana// el son es lo más sublime/ para el alma divertir/ se debiera de morir/ quien por bueno no lo estima (cubarte.cult.cu).

30. EL PARALÍTICO.

Dice Miguel Matamoros, su autor que lo compuso en la habana en 1930. En ese momento en dicha ciudad solo se hablaba de un médico español llamado Fernando Azuero, que curaba la parálisis.

El procedimiento era inyectar un nervio que tenemos en la nariz llamado trigémino y lo extirpaba, diciendo que con ese tratamiento se curaba la persona que estaba paralítica. Sin embargo, el conocía a un billettero de la Plaza del Vapor, de nombre Raúl Núñez, quien siendo paralítico se trató con el mencionado doctor y no se había curado (ajuares.net).

Veinte años en mi termino/ me encontraba paralítico/ me dijo un hombre místico que me extirpara el trigémino/ Suelta la muleta y el bastón⁷ Y podrás baila el son/Dice un doctor farolero/ mucho más bueno que el pan/anda, ve a San Sebastián, para que te opere Azuero/.

Es de recuerdo la actuación de Reinaldo Creagh, actuando para la Vieja Trova Santiaguera, en el tema, cuando arrojaba su bastón al suelo como si de pronto recobrarse milagrosamente la fuerza de su juventud a través de la música. (devidautilculturayartes.com)

31. CAMARONES Y MAMONCILLOS. MIGUEL MATAMOROS.

Su autor señala que es un son patriótico, y no se sabe. En efecto a nadie le he oído hablar de este aspecto de la canción y es su propio autor quien lo cuenta. Allá en mi barrio dice Matamoros, en la calle Vargas esquina a San Ricardo vivía Manuela Despaigne y me contó, dice Matamoros, que cuando la guerra, vinieron los españoles voluntarios que usaban un gorro rojo, eran catalanes. Se les llamó “camarones”. A los mambises que siempre estaban en el monte verdes, los pusieron “**ma-moncillos**”.

Eso se constituyó en clave porque cuando los mambises venían al pueblo preguntaban, donde están los camarones, y los españoles les preguntaban a sus confidentes, ¿dónde están los mamoncillos? Entonces surgió un son en la guerra del 95, que decía: ¿camarones, donde están los mamoncillos? / mamoncillos, donde están los camarones?, eso son, me lo enseñó la vieja Manuela, entonces lo puse más largo, le añadí otra parte, lo hice así, concluyó Matamoros:

Allá por l año tres/ se bailó mejor el son/ era corto y a la vez/ más caliente y sabrosón/ óyelo, báilalo, gózalo (vamos a ver// Camarones donde están los mamoncillos?/ mamoncillos donde están los camarones?(reinadecuba/revista7artículos).

32. EL QUE SIEMBRA SU MAÍZ. MIGUEL MATAMOROS.

Fue el son más popular de Matamoros y el que alcanzó mayor éxito. Pese a ello, dice Miguel, no me gusta mucho. La compuso en 1928, año en que Matamoros grabó por primera vez. Se inspiró en un señor muy popular en Santiago de apellido Casamayor y a quien la gente le decía Mayor. Él vendía pasteles por las calles, por las tardes planchaba camisas en su casa. Manuel Bravo se nombraba.

Un día no se le vio más y unos decían que estaba preso, otros que había muerto, otros que se había ido a Guantánamo, porque se había robado una muchacha. Por eso su canción la canción dice: El que siembra su maíz, que se coma su pinol, es decir que quien hace algo malo debe pagarlo. Pinol, es el maíz tostado, molido y azucarado que, en otras partes distintas a Santiago, no saben porque ese nombre.

33. LA MUJER DE ANTONIO. MIGUEL MATAMOROS.

Al viajar Miguel a México en 1929, contó el propio Matamoros a Alberto Muguercia, lo siguiente: La canción que estaba de moda en México, era “la mujer de Antonio”. En México era grosería decir la mujer de fulano, debía decirse la señora de tal.

Pues en una de las funciones dadas en Progreso, un señor lo llamaba constantemente y al hablar le pide como favor que cantara “la esposa de Don Antonio” y le cantaron “la mujer de Antonio”.

Ese personaje nunca existió, pero se aproximaba a alguien, dice el autor. Pepe Bacardi me llevó, cuenta Miguel, para que fuera al Hotel Venus, donde daría un almuerzo a Celia Montalván.

Ella tenía una perrita pequinuesa con un defecto en una pata, ante lo cual se le ocurrió a Matamoros el verso de “La perra de Celia camina camina así, pero luego le dijo a Ciro y Cueto que esa frase no le gustaba y le cambió la letra: la vecinita del frente/ buenamente se ha fijado/ como camina la gente/ cuando sale del mercado/ La mujer de Antonio/ camina así/ por la madrugada camina así/ cuando va a la plaza camina así/.

34. LÁGRIMAS NEGRAS.

Lo señala Matamoros así; En el año 1930, viajé a Santo Domingo, hospedándome en la casa de huéspedes Luz Sardaña. Allí oyó los quejidos de una mujer y preguntó a la dueña de la casa, que, porque lloraba aquella negrita, de manera tan desconsolada.

Luz Sardaña le contestó que su compañero la había abandonado por otra. Aguires.net al respecto señala: “Según el musicólogo cubano Odilio Orfé, la importancia principal que tiene el Trio Matamoros en la música cubana, se refiere a que dio origen a la tercera variante del complejo de la trova cubana, que antes la trova venía desarrollándose en la línea campesina y de la canción. Matamoros popularizó la variante llamada la hora del Son.

Dentro de ella, “lágrimas negras”, es un exponente de esa tercera variante de la trova cubana la cual se caracteriza por expresar el constante elemento melodramático procedente del tango bonaerense que posteriormente a la Primera Guerra Mundial se extendió con amplitud por Europa y nuestra América, en cierta competencia con el jazz y la música cubana (aguires.net).

35. VENERACIÓN. MIGUEL MATAMOROS.

En el poblado de El Cobre, muy cerca de Santiago de Cuba, se guarda uno de los tesoros de la

cultura religiosa de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. La leyenda dice que, en el año 1628, navegaban en una pequeña embarcación por la bahía de Nipe (Norte del Oriente) dos indígenas cubanos llamados Rodrigo y Juan de Hoyos, acompañados de un negro llamado Juan Moreno. Es decir “los tres juanes”.

Ante una tormenta que se presentó, decidieron rezarle a la Virgen de la Caridad. Estaban en eso cuando vieron un madero que se les acercaba y el cual tenía la imagen de la Virgen que decía: “Yo soy la Virgen de la Caridad”.

Trasladaron ese madero hasta Santiago y lo llevaron hasta la Iglesia de los dolores. Un día, pese a estar las puertas y las ventanas cerradas desapareció el madero. Al cabo de un tiempo, fue encontrado en la Colonia del Cobre.

Llevaron el madero a su sitio, pero volvió a aparecer en el lugar donde había sido encontrado. Por ello decidieron hacerle una ermita. Con el tiempo y las excavaciones de las minas de cobre, se derrumbó en 1909 la Ermita.

La estatuilla que se tenía fue trasladada a la capilla del poblado de El cobre y en 1929, se construyó la Basílica que hoy existe.

Es así como Cachita la virgen morena y proclamada patrona de Cuba el 10 de mayo de 1916, se constituyó en fuente de inspiración de los cubanos, en especial de los músicos.

Miguel Matamoros compuso Veneración en 1929.

Cuando tú vayas a Oriente/ mi legendaria región/ tiene que tiembla caliente/ cuna de sabroso son/ llégate al Puerto Boniato/sube la loma –san Juan/ vete al caney por un rato y pruebas las frutas que allí dulce están// Y si vas al Cobre/ quiero que me traigas/hay, una estampita de la Caridad/ pa’ mi mamá/.

Un hecho a destacar es el gesto realizado por Miguel Matamoros, con la esposa de Rafael Cueto, guitarra del Trio Matamoros, a quien regaló el registro de la canción para que cobrara los derechos de autor de la pieza musical.

El Papa Juan pablo II en 1998, proclamó a “la Caridad del Cobre” como la Reina de Cuba (aguiar.net).

36. MAMÁ, SON DE LA LOMA. MIGUEL MATAMOROS.

Dice Rafael Lam para cubarte.cult.cu que Miguel Matamoros fue un genio de la composición. A pesar de no ser un letrado, nació con ese don y se inspiraba con cualquier tema. Era sencillamente un cronista de su tiempo, como lo fue Ignacio Piñeiro y en los tiempos recientes Adalberto Alvar, Cándido Fabré, José Luis Cortés y Juan Formell.

Mama, son de la loma es el título original, que se le ocurre en 1922 en una noche de serenata en La calle Trocha y José, frente al Sanatorio.

En la colonia española, cuando Matamoros estaba tocando y cantando junto a Alfonso del Río, de una casa cercana sale una señora con una pequeña hija y la Sra. le pregunta a Miguel: Señor mi hija quería conocer a los cantantes, quiere saber de dónde son los cantantes.

37. RECLAMO MÍSTICO.

Se destacan como sus más importantes intérpretes, Omara Portuondo, Pío Leyva y el conjunto Yurumí.

Miguel Matamoros nació el 8 de mayo de 1924 en Santiago de Cuba. En 1924 formó su primer trío integrado por Manuel Bisbé, voz segunda y clave; Alfonso del Río guitarra acompañante, Miguel voz prima y guitarra principal.

Se llamaba Trío Oriental. Cuando fueron a La Habana, Del Río no pudo viajar, por su trabajo y en su lugar lo hizo Rafael Cueto. En Santiago siguieron trabajando, pero Bisbé y Alfonso tuvieron diversas dificultades.

Estando el 8 de mayo de 1925, celebrando el 31 cumpleaños de Miguel, hicieron una pequeña fiesta a la cual Rafael Cueto invitó a Siro Rodríguez barítono a cantar y con los tumbaos guitarrísticos que hacía Cueto, logró que Miguel lo aceptara en lo que todavía se llamaba trío Oriental. En 1921 viajan a La Habana recomendados por Eusebio Delfín. Querían grabar un disco y a pesar de impresionar a RCA Víctor en Cuba, nada se logró (cadenahaban.icrt.cu).

En 1928 Mr. Terry alto funcionario de la RCA Víctor caza talentos los invita a un ensayo y luego a una presentación. Un mes más tarde graban en EUA, “promesa”; “el que siembra su maíz” “olvido”. Igualmente, y por una insinuación del técnico de grabaciones, se convirtieron en el “Trio Matamoros” ya que Oriental existían otros.

Regresan a la rutina y Miguel era chofer, de Bartolomé Rodríguez, Siro era herrero y Cueto desempleado porque había sido despedido de su empleo de mecanógrafo.

Cuenta Miguel que un día conduciendo el automóvil de don Bartolomé vieron una aglomeración de personas frente a la tienda “La dichosa” de Santiago, El señor Rodríguez manda a Miguel a investigar y éste le informa que había salido a la venta un disco que estaba gustando mucho. El dueño del carro le da el dinero para comprarlo y al otro día le dice a Miguel: “Ud. tiene algún

familiar músico que se llama como usted? a lo cual Matamoros contesta: No, señor, ese que canta soy yo (cadenahabana.icrt.cu).

Al poco rato, el señor Rodríguez lo manda a llamar, le entrega un sobre sellado, le da el día libre y le indica que el sobre solo lo abra después.

El sobre tenía cien pesos y una nota que le decía que un cantante como Matamoros no podía seguir trabajando como chofer (cadenahabana.icrt.cu).

La fama nació y creció y en pocos días se vendieron como 64.000 copias, pero nadie los conocía y llegaron a pensar que eran mexicanos.

Félix B. Caignet fue el primer representante y logró su presentación en el exclusivo Teatro Cam-poamor. Un contrato con el Circuito Smith presentó al Trio Matamoros hasta en cinco teatros el mismo día y luego emprendieron gira por las principales ciudades del país.

Al volver a Santiago, las agrupaciones de la ciudad, incluida la Banda Municipal, le brindaron un homenaje. Inauguraron el Capitolio en la Habana el 20 de mayo de 1929, luego hicieron una gira por el exterior, estando dos meses en México, EUA, República Dominicana, donde estuvieron para el gran ciclón, los daban por muertos, siendo fuente, de la canción “el trio y el ciclón”.

El 5 de marzo de 1960 fue su última salida al exterior y en Cuba se despidieron en el popular programa “Jueves de partagas” patrocinado por una fábrica de tabaco. Eran 35 años del cumpleaños que referimos anteriormente. 4 años que Matamoros escribió inspirado en la muerte, “los sepultureros”, “sombra”, “el trio y el ciclón”, reclamo místico (taniaquintero.blogspot.com).

Dime que ya eres libre/como es el viento/dime que no me quieres/ que ya me olvidas/ dime que ya no tienes ni un pensamiento/ ni una sola esperanza que me de vida/ ni una sola esperanza que me de vida//dime que ya eres libre como es el viento/ dime que no me quieres, que me olvidas/ dime que ya no tienes ni un pensamiento/ ni una sola esperanza, que me de vida// ni una sola esperanza que me de vida// Mire que ya me muero , pues sufro mucho/ mira que ya me abruman/ penas muy ondas/ mira que si muriendo tu voz escucho/ puede después de muerto/ que te responda/ puede después de muerto/ que te responda/.

38. JURAMENTO. MIGUEL MATAMOROS.

Otro éxito compuesto por Miguel Matamoros, el cual contribuyó notablemente al desarrollo de la música tradicional rural de Cuba. Juramento es un bolero el cual desde sus inicios “fue una expresión lírica vocal originada en los trovadores cubanos en las serenatas, con un acompañamiento conocido como el cinquillo en forma rítmica armoniosa que constituye la base del danzón y que con anterioridad se hablaba de una contradanza y danza cubana” (cristobaldemorales.net). Matamoros fue uno de los músicos que más influyó en la popularización del bolero. Al fusionarse el son con el bolero se produjeron dos variantes: el bolero soneado y el bolero son.

Según Cristobaldemorales.net en “el primero se produce la unión de la lírica vocal del bolero con el ritmo del son en el sexteto y el septeto con una base polirrítmica acompañante. Se canta a una o dos voces (prima o segunda) y con el ritmo y acompañamiento del son. En el segundo se produce la fusión genética de ambas”.

Si el amor hace sentir hondos dolores/ y condena a vivir entre miserias/ yo te diera mi bien por tus amores/ hasta la sangre que hierve en mis entrañas/bis/ Si el amor hace sentir hondos dolores/y condenan a vivir entre miserias yo te diera mi bien por mis amores/hasta la sangre que hierve por mis venas/ si rigor de místicos pesares/ y hace al hombre arrastrar largas cadenas/ yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas / bis/.

39. LA SITIERA. RAFAEL LÓPEZ.

Sitiera mía: Se llamaba así en Cuba a las personas que poseen o mantienen en arriendo un sitio (estancia dedicada al cultivo). De allí parte Rafael López para hablarle a la sitiera, a la que fuera un día dueña de su corazón.

Sitiera mía, dime que has hecho de nuestro dulce hogar/ cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitio/ lágrimas vierte la sitiera que tiende a disolver/ lágrimas vierte a solas/ Y es por no verte reina, que un día/ fuiste de aquel lugar// Ya el jilguero se alejó; de aquel frondoso/ algarrobo/ y hasta la mata de jobo nos da muestra de dolor/ pues la sitiera ha marchado/ y yo enamorado lloró por su amor/ y es para la sitiera/ cual si fuere un día al que le falta el sol/ Ya el jilguero se alejó, de aquel frondoso algarrobo/ ven sitiera por favor/ ven de nuevo a mi retiro/ y gozaremos de amor/ al son del timple y del güiro/.

El timple es un pequeño instrumento musical de cuerda, típico de las Islas Canarias pulsada con 5 cuerdas y derivada de la guitarra barroca. Hay algunos casos que tienen cuatro cuerdas, es mucho más pequeño, en algunas zonas de Tenerife hay, como dijimos de cuatro cuerdas. Su función principal es la de acompañar en las parrandas de música folklórica canaria. Es el instrumento más emblemático de las Islas.

40. ECHALE SALSITA . IGNACIO PIÑEIRO.

En mayo 21 de 1888 nace en La Habana, uno de los soneros más grandes de Cuba. Y en el punto 51 de la carretera central se encuentra Catalina de Güines, un pequeño pueblo donde se hace famoso el restaurante “El congo”, construido en los tiempos de a segunda guerra Mundial.

Su dueño es Guillermo Armenteros; a quien conocían como “El congo”. “El congo” a quien querían como un hombre del pueblo, que ayudaba a las familias que no tenían con que vivir y era además

popular por tener una receta especial que hacía que sus butifarras fueran consideradas como las más famosas de la región y tal vez de toda Cuba. (suenacubano.com)

En su timbiriche, dice la fuente, ubicado en una céntrica esquina de Catalina, vendía su alimento elaborado a base de carnes, que pronto ganó la aceptación de pobladores y viajeros que circulaban por la carretera central. La escritora Marlén Rodríguez, asegura que “en la manera de hacer las butifarras del Congo, tal vez hubo un secreto, un condimento, aunque pienso que el verdadero secreto fue la magia de las manos de este artista cocinero y el empeño que puso en hacer un plato genuino y típico que quedó en el alma de los habitantes de Catalina”. (suenacubano.com). Se dice que un día Ignacio Piñeiro conoció a “El congo” y probó sus butifarras y desde ese momento surgió la idea de “échale salsita”.

Suenacubano.com la describe así: En 1933, Ignacio Piñeiro fue a presentarse a un baile en un salón del pueblo, y al estar allí, conoció al vendedor de las renombradas butifarras. Entonces, escuchó el pregón y se acercó al lugar, entonando el estribillo de lo que sería la canción.

Ignacio se hizo cliente, iba a consumir las costillitas de puerco y empanadas y “El congo” le cobraba. Un día le dijo Piñeiro al “El congo” que sintonizara en una fecha determinada una estación de radio, pues le tenía una sorpresa. Así nació la canción.

Había otra relación entre ellos, eran abakuá y los hacia ecobios, que es como se les llama a las personas que pertenecen a esa hermandad. La huella dejada en la música cubana es inmortal, pues un son la hizo así. Todacuba.com agrega: “aquel modesto puesto se transformó en un restaurante moderno, el lugar más importante del pueblo. Por allí, pasaban los viajeros en ómnibus o en autos y se detenían a comer”

También quedó para la historia el empleo de la palabra salsa, que se empleó para decir que una fiesta está buena o una canción que merece el adjetivo de tener salsa. Pero lo más importante darle el nombre a un ritmo.

Salí de casa un día en una noche aventurera/ buscando ambiente de placer y de alegría/ ay mi dios, cuanto gocé// En un sopor, la noche pasé/ paseaba alegre por los lares luminosos/ y llegué al bacanal// En Catalina me encontré lo no pensado/ la voz de aquel que pregonaba así “salsa”/En Catalina me encontré con lo no prensado/la voz de aquel que pregonaba así: Échale salsita, échale salsita/ ah, ah, ah, ah/En ese cantar propongo lo que dice mi segundo/no hay butifarra en el mundo/como la que hace el congo/Échale salsita, échale salsita/ ah,ah, ah// congo miró embullecido/ su butifarra olorosa/ son las más ricas, sabrosas/ las que en mi Cuba he conocido/ échale salsita/échale salsita/ ah, ah, ah.

41. ETERNA PRIMAVERA. IGNACIO PIÑEIRO.

Esta es una verdadera joya de son, perdida entre los incontables éxitos que logró Ignacio, con sus composiciones.

Eterna primavera, compás de plata/ saluda el sol de cuba con ramos de oro/ con rayos de oro/ y la floresta hermosa de nuestros lares/ del ambiente perfuma con su alegría/ al trino de las aves tierna armonía/se conmueve natura con su alegría/enriquece colorido de nuestro azul sin par/ Cuando rompe la aurora/todo el ambiente se perfuma /en Cubita patria mía// Rinconcito de nobleza todo corazón

sin niebla/ fidelidad solo puebla tu incomparable belleza/la virtud de gentileza te la prodigó natura/al darle tanta dulzura a tu suelo tan fecundo/ te llaman por todo el mundo/ el jardín de la hermosura/ Cuando rompe la aurora/ todo el ambiente se perfuma/ en Cubita, patria mía/.

Ignacio Rodríguez Martínez, nacido en el barrio Jesús María de La Habana el 21 de mayo de 1888, hijo de Petrona Martínez Menéndez y adoptivo de Marcelino Martínez Sánchez. Cursa la primaria en el colegio “Niño Jesús” en la calle soledad, esquina San Miguel y más tarde en la escuela ubicada en Avenida Carlos III y Marqués González.

Desde muy niño aficionado a las décimas. Su apellido proviene de su padre biológico el español Manuel Piñeiro y Montero, quien para el año 1914 lo reconoció según documento que reposa en el registro del estado civil municipal sur ala folio 228 del tomo 42 del 9 de Agosto de 1914, ante el Juez municipal Laureano Fuentes Duaney.

Desde muy joven tiene relación con los babalaos, ñañigos, negros congos, lucumí y hace parte de la “sociedad secreta Abakuá” o Ñañiguismo , nombre de la sociedad masculina Abakuá.

En su barrio la Victoria había muchos negros, cabildos africanos, congos y lucumies y a Piñeiro le gustaba que le enseñaran aspectos de su música y estaba interesado en escuchar las conversaciones de los negros sabios.

Vivió en La Habana y experimentó en el Grupo Sonero, con textos casi siempre ordenados en periodos octosilábicos, recreados con vivencias de paisajes campesinos, en todas sus manifestaciones. (encuentrolatinoradio.com)

Dirigió coros de clave los cuales a partir de 1990 los transformó en “coros de clave y guaguancó” y luego con Los Roncos del barrio Pueblo Nuevo. En 1926 es el contrabajista en el Sexteto Occidente de María Teresa Vera.

En 1926, se une a Habana Sport. Con Juan de la Cruz Hermida, Bienvenido León Chacón, Alberto Villalona Morales, logra conocer al Sr. John L. Stowers de la Colombia Récord para competir a la RCA Víctor que tenía al sexteto habanero. Así surge para el sello Columbia, el Sexteto Habana Sport con Ignacio Piñeiro, Bienvenido León, Francisco González, Eutimio Constantino Guilarte, Enrique Churgo Enrizo, Alberto Anguililla Rodríguez Morales.

En Nueva York graban 15 discos como “esas no son cubanas”, “mamá se quema la malla” y otras (encuentrolatinoradio.com). Ya el 13 de diciembre de 1927, por insinuación del sello Columbia, cambia el nombre para convertirse en “Sexteto Nacional”, por cuanto tenía músicos habaneros y santiagueros. Era integrado por Alberto Villalón en la guitarra, de Santiago, Francisco González S “panchito Chevrolet” habanero, en el tres y voz principal, al coro, Abelardo Barroso Dargeles, voz prima y claves, de La Habana, como baritono y maracas y en el bongo José Manuel Carrera el chino (encuentrolatinoradio.com). Más tarde se amplía en septeto cuando puso una trompeta en el son y “la trompeta” hacía una introducción, iniciaba la melodía y el canto la reproducía , la voz prima y la voz segunda junto con los instrumentos: la guitarra, el contrabajo, el tres, maracas, clave y bongo, todo eso acompañaba el tipo de músicaailable ligera que era el son cubano entonces. (encuentrolatinoradio.com).

Importante para el septeto fue la llegada de Lázaro Herrera en la trompeta, a quien Piñeiro en 1927

lo invita a un viaje a Nueva York con su conjunto, ya reconocido con ese ingreso como Septeto Nacional.

Desde 1928 se le reconoce a Piñeiro como el poeta del son. En 1929, con cambios en su nómina van a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, antes comentada, donde José Cheo Jiménez viaja en sustitución de Abelardo Barroso, Agustín Gutiérrez lo hace por el Chino Incharte, Eutimio Constantín sustituye a Alberto Villalón y Juan de Cruz Hermida y Bienvenido León harían el dúo vocal.

Para 1930 en el Sans-Souci se presenta con la pareja de baile de Margot y Elpidio y para el año siguiente llega Alfredito Valdés para reemplazar a Juan de la Cruz.

Piñeiro tiene 327 composiciones, y en 1934 y 1935, se retira del Septeto Piñeiro que es objeto de reconocimientos al triunfar la revolución. Muere el 12 de marzo de 1969.(encuentrolatinoradio.com).

42. DRUME NEGRITA. ELISEO GRENET.

Compositor, pianista y director de orquesta cubano. Es una canción de cuna que Bola de Nieve hizo inolvidable. Es un arrullo.

Drume negrita/ mamá la negrita/ se le salen los piéè la cunita/ y la negra mercé/ ya no sabe que hacer//tú, drume negrita/ que va ' compra nueva cunita/ que va a tené capitel/ que va a tener cascabel/// Si te drumes yo te traigo un mamey/ bien colorao/ y si no drumma, yo te traigo un babalao/ que da pao pao, pao(cubarte).

Es quizás la canción más famosa de Cuba y ha sido interpretada por Celia Cruz, Ray Cooder, Caetano Veloso y Mercedes Sosa.

El registro pertenece al maestro Ernesto Grenet Sánchez con título Drume Negrita y duerme negrito o duerme negrita como títulos alternativos, su género es canción de cuna afro, registrada el 23 de mayo de 1942. (notas y datos musicales blogspot.com)

Omara Portuondo; Bola de Nieve quien, en 1954, la seleccionó en su primera aparición en el mundo

del disco. Ernesto además de pianista, era director de agrupaciones bailables, destacándose como baterista y bajo la dirección de su hermano Eliseo, cuando en la época de los años treinta emigró a España, huyendo de la dictadura de Machado por su “lamento cubano”.

En la referencia que hace Alejo Carpentier al grupo que dirigía el trompetista Julio Cueva destaca a los hermanos Eliseo al piano y Ernesto en la batería, era aquel acontecimiento de la música cubana, Grenet además abandonó el camino de la guerra para integrarse a la lucha popular contra el fascismo en la guerra civil española.(cubadebate.cu)

43. AY, MAMÁ INÉS.

La negra Inés vivió con su hija Belén, en el barrio Jesús María. Era un personaje típico de la época colonial de La Habana.

Se estrenó como espectáculo en 1927, el 29 de septiembre, en La Habana en el Teatro Regina e interpretada por Rita Montaner. Al principio no tuvo tanta relevancia y poco impacto, pero al hacerse un cambio a la escena y en la canción para el quinto acto, esta pieza saltó a la fama (todocuba.org).

Su ritmo era contagioso y los asistentes llenaban el teatro y durante las escenas cantaban y tarareaban la música, esto también ocurría por las calles de Cuba. Siempre había el misterio por esa mujer que figuraba en el estribillo de un tango-congo de la zarzuela “Niña Rita” compuesta por Eliseo Grenet y Ernesto Lecuona en 1927.

Allí se narra la historia de la esclava Mamá Inés, rumbera y bailarina, que siempre tenía a la mano, una taza de café recién colado y un tabaco cubano. (todocuba.org)

¿Quién era? La fuente nos da varias respuestas. La relación con Dolores Santa Cruz de la novela “Cecilia Valdés” de Cirilo Villaverde. Otra, con la mamá Dolores de la novela “El derecho de nacer” de Félix B. Caignet.

También dice Ramón Fajardo; investigador cubano que en Santa Clara se habla sin prueba alguna de la mamá Inés del tango-congo famoso. (todocuba.org).

Gabrielvq.blogspot.com nos hace un resumen de su inicio así: En 1927, Eliseo Grenet conjuntamente con Ernesto Lecuona y con libreto de Aurelio Riancho, estrena la zarzuela (“Niña Rita” donde incluye el famoso tango-congo “ Ay, Mamá Inés” con la interpretación de la famosa cantante Rita

Montaner.

La obra en cuestión narra la historia de la negra esclava María Inés, muy rumbera y bailarina que fuma siempre un tabaco cubano. Solo lo interrumpe para saborear una taza café recién colado. Es un personaje que refleja la época de la Cuba colonial.

La obra se estrenó el 29 de septiembre de 1927, en el Teatro Regina, actual Casa de la Música de La Habana.

La obra se inicia con la afamada canción “Ay mamá Inés” Interpretada por la talentosa Rita Montaner, que salía al escenario y mientras el personaje lustraba unos zapatos cantaba ¡ay, mamá Inés!”.

Las empresas Víctor talking Machine y Columbia Granophone, se disputaron la propiedad del tango-congo, pero en el juicio correspondiente, no se pudo llegar a un fallo y el juez no pudo designar quien era el dueño. (gabrielvq.blogspot.com).

Se dijo que aquella canción había sido cantada en un sainete que se interpretó en el antiguo Teatro Correo, en el año 1879, suceso que reprodujo la correspondencia de Valencia el martes 8 septiembre de 1928.

Juan Manuel García Garofalo, director de la biblioteca Martí de Santa Clara en 1929, en la Voz de Villa Clara publicó que la música y letra pertenecía a unos aficionados que representaron la obra en la barriada del Cedro en 1880.

Fernando Ortiz en sus Archivos del Folclore Cubano, v.2 dice: “el 25 de julio de 1868, con el objeto de rendir un homenaje a la esposa del señor Mora, la llamada gente de color salió a la calle en una nutrida comparsa que se titulaba “el ingenio La Pepilla” nombre de la finca azucarera del señor Mora”. Esta comparsa fue organizada por José María Ramírez, “el colorado”.

Representaba la comparsa, la dotación de un ingenio, con su mayoral, boyero, contra mayoral, mayordomo y administrador.

Vestían especialmente para la ocasión. Sus instrumentos eran el tambor africano y el triángulo de hierro que acompañaban el canto, bailaban una danza que hoy llaman puntos, mezcla de rumba, bailes africanos y del cocuyé.

La comparsa al llegar a la casa que querían festejar cantaba “Aquí están los negros/ Que venimos a saber/ si nos conceden el permiso/ para ponernos a moler/”. Entonces se tocaba la campana y comenzaba la molienda, simulando al sonar el mayoral un palo y se cantaba y bailaba “ay, mamá Inés/ ay, mamá Inés/ vamo a cortá la caña/ que vamos a molé.(gabrielvqu.blogspot.com).

El 12 de agosto de 1868, día de la Patrona de Santa Clara, que volvió la comparsa, en el artículo referido se dice que María Inés era una negra partera, propiedad del señor Mora, que cuidaba de los niños de las esclavas que cortaban caña.

Otros afirman que el nombre fue solo un pretexto para buscar consonancia a la palabra moler. En “Anónimo 1868, Lezama Lima, en la antología de la poesía cubana de en 2003, reproduce los

versos que decían: Aquí está todo lo negro/ que venimos a sabé/ si no concede permiso/ para poner a molé// Ay mamá Inés/ vamos a caña que baño a molé/ Ay mamá Inés/ .fuente: Los orígenes del son mama Inés de Juan M. García Garofalo- José Lezama Lima antología de la poesía cubana volumen 3, siglo XIX. Editorial Verbená 2002- África en América Latina relator Manuel Moreno Freginals, siglo XXI editores 1996.

Eliseo Grenet nace el 12 de junio de 1893 en la Habana. A los 5 años inicia el estudio de piano en el conservatorio y a los 9 años estrena su revista musical “La geografía Física”. A los 12 años ameniza al piano las películas sin sonido en el Cine La caricatura, en la calle Galiano.

A los 16 años pasa a dirigir la orquesta del Teatro de La Habana “Politeama”. Crea su propia orquesta “Típica cubana” e igualmente dirige; “La Mora y la zarzuela”, “La toma de Veracruz”.

En 1925 funda su banda de jazz presentándose en los cabarets Montmartre y el Jockey Club. En 1926, con el actor y director Arquímedes Pour se hace cargo de la dirección de la orquesta de su compañía en el Teatro cubano. Fallece el 4 de noviembre de 1959. (originalescancionesyletras.blogspot.com).

Aquí tamo to' lo negro/ que venimos a rogar/ que nos conceda permiso/ para cantá y bila/ ja ay// ay mamá Inés, ay Mama Inés/ todos los negros tomamos café// bis// Pero Belén, Belén, Belén/ adonde anda tu metía/que to Jesús María/ yo te buscá y no te encontrá/ ay chico sí/ yo estaba en casa e madri-na/ que ayer me mandó busca/ en el solar de esquina/ que ella vive en el manglar//ja jay// Ay mamá Inés/ ay mamá Inés todos los negros tomamos café/.

44. FELIPE BLANCO.

En el surgidero de Batabanó en la costa sudoccidental de Cuba frente al antiguo juzgado en una casa con las letras FB en la fachada vivió Felipe Blanco, a principios del siglo XX; había nacido en Isla de Pinos donde había reunido una finca ganadera y otros bienes más, para gracias, a la canción y el ritmo sucu sucu, ser muy famoso.

Pero Felipe Blanco había muerto, luego de vivir más de una decena de años en el surgidero, “y un día oliendo en su pinol, la cercanía de la muerte retornó a isla de Pinos donde murió el 2 de junio de 1917 a los 87 años”. Su entierro fue masivo y todos lo lloraron dicen las crónicas.

Había nacido en 1834, alto, flaco de ojos azules y las niñas lo miraban mucho, lo cual, le permitió hacer una broma, cuando veía algún niño con ojos azules, para decir; ese también es hijo mío. Se casó con Marucha González con la que tuvo 7 hijos. Su hija Venturita, siendo mayor y cuando tuvo novio expresó: Venturita se despabiló, se despabiló, que lo digo yo, utilizando su canto. El sucú sucú, es una variante del son, se interpreta con el tres y a fines del siglo XIX según Helio Orovio, es una expresión lírica del guajiro pinero, la tonada local, era la crónica cantada de infinidad de dichos y actos costumbristas de aquella isla. (luisexto.blogs.com)

Resultado de las rumbas o fiestas, llamadas sucú sucú por los años del comienzo de siglo. La canción habla del majá, un animal que hacía cuevas para vivir, pero en la canción eran los revolucionarios deportados a la Isla, cuando se celebraba la guerra grande (entre 1868 y 1878), los mambises o insurrectos, los enviaban sin techo, cama sin comodidad y entonces habitaron en cuevas.

Por eso los mandos les ordenaron a los terratenientes tapiar las cuevas desde sus fincas y Felipe Blanco amigo del gobernador y del regidor lo hizo en sus terrenos, impidiendo que “los majases” llamados así porque los insurrectos rehuían la pelea y se refugiaban en los montes, se quedaban sin lugar en donde vivir con sus familias. (luisexto.blogia.com)

Sin embargo, para el historiador Juan Colina; Felipe Blanco, era solo un mayoral y cumplía órdenes. Para Mongo Rives, músico maestro del sucú sucú, Felipe Blanco era un enemigo de la libertad de Cuba. Pero Emilio J León en su libro “Los hijos de las tinieblas” editado por pensamiento 2012.blogspot.com habla de la canción destacando que majases, plural de maja no estaba correcto, pero así la usaba el pueblo. Tiene también su versión sobre Felipe Blanco, al hablar de su significado sexual y de quien se decía era muy aficionado. Las mujeres y los hombres no podían descuidar a sus mujeres porque Felipe Blanco, actuaba.

Pero la historia de Felipe Blanco, informante de los españoles continuó siendo la de mayor acogida. El género sucú sucú es definido por ecured como “variante del son cubano, cuyo origen se sitúa a fines del siglo XIX, en isla de Pinos, actual isla de la Juventud y que posee un peculiar modo de interpretación. Sucú sucú se le llama al baile, a la música y a la fiesta en general”.

La música es semejante en su estructura formal, melódica, instrumental y armónica a un son montuno. En la actualidad tiene su mayor cultor al músico y compositor Ramón Mongo Rives Amador.

Sus instrumentos: machete: instrumento de trabajo que se utiliza como percusión fundamental en el ritmo y su sonido agudo se produce con un cuchillo rasgando el lomo del machete. Tumbadora, bandurria, instrumento de 6 cuerdas dobles que suelen puntearse con un plectro. Es muy parecido al laúd o a la citara. Campana o cencerro; clave, marimbula, güiro, bandoneón (ecured).

Más tarde se le agregó laúd, el tres, guitarra, acordeón.

Ya los majases no tienen cueva Felipe Blanco se la tapó/ se la tapó/ se la tapó/se la tapó/ Felipe blanco se la tapó// bis/ Felipe Blanco un día/ hablando en sucú sucú/ formó una algarabía/ caramba, hasta decir no más/ A un majá cerraron un día el conuco/ y en un momento adoel majó caramba se le soltó/ 1 y 2 estrofa/ Yo sé de un día chiquita muy linda y sandunguera/ que estaba medio loquita por ver a mi majá/ y como tiene apuro la llevaré a mi cabaña, donde seguro lo viera de pronto// Ya los majases no tienen cueva Felipe Blanco se la tapó

45. QUE MANERA DE QUERERTE.

Qué manera de quererte/ qué manera/ donde podré evocarte/ si no en tu risa/ tu risa de jardín y primavera/ bis/ auténtica locura/ que acaricia/ mi voluntad y acaba por tenerla/ qué manera de quererte que manera/donde podré soñarte si no en tus ojos tus ojos de puñal/ y sementera/ bis/ Estrellas que se escapan de tu rostro/ con la mirada tierna y placentera/ qué manera de quererte/qué manera/ qué manera/ qué manera de quererte/ qué manera/ qué manera/ donde podré beberte sino en tu boca/ tu boca gota de sangre en un lirio/ bis/ si estás lejos de mí es un martirio/ cuando algún beso tímido le antoja// Que manera de quererte/ que manera? Donde podré vivir sino en tu sexo/ tu sexo febril delirio/ bis/ oleaje incontenible del deseo/ que libera mi cuerpo del hechizo// Que manera de quererte que manera/ qué manera/donde podrá vivir sí que tú me quieras/ qué manera de quererte/ con tus ojos, con tu risa, con tu cuerpo daría mi vida entera/ qué manera de quererte que manera.

Esta bellísima canción es de la autoría de Luis Emilio Ríos, director del Grupo Raison de Cuba y existen hermosas versiones de Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades, Haydee Milanés, Víctor Manuel, Tania Libertad, así como la que recomiendo de Albita Rodríguez.

46. ALMENDRA. ERNESTO ABELARDO VALDES.

Ernesto Abelardo Valdés de la Cantera su nombre y es considerado como el más grande del danzón. Nació en la habana el 7 de noviembre de 1911 y desde niño se hizo músico. De 10 años empezó sus estudios de solfeo, teoría y flauta con José María Arieta Bambitelli. También estudió violín y contrabajo, a instancias de su padre Abelardo Valdés.

Trabajó con la Charanga de Tata Alonso, las orquestas de López Barreto, Ismael Díaz, Tomas Corman y la de los Hermanos Contreras. En 1938, compone el danzón Almendra, obra gigante del género.

Explica la importancia de Almendra, en el hecho de cambiarse el formato de fusión, es decir, los fragmentos de melodías forman como zarzuelas, obras sinfónicas, marchas y otras. (chumanceral-itinojaz.blogspot.com)

En 1940 forma su propia orquesta a la que llamó orquesta Almendra y fue conformada por: el propio Abelardo en el contrabajo, Edelmiro Zequeira en la flauta, Gustavo Solís piano, Domingo Franco, primer violín, Luis Díaz, 2do violín, Isidoro Barbosa timbalero y Agustín Vidal en el güiro.

Casi por dos décadas, fueron siempre sus miembros, excepto la flauta, en la cual para 1943 llegó Miguel O'Farril. La orquesta Almendra se presentó constantemente en la radio, actuaciones bailables y giras internacionales, sobre todo por Colombia y Venezuela en el 54 y 55 y durante 15 años, Abelardito creó más de cien danzones. Murió el 9 de diciembre de 1958 en La Habana. Realizó muchas grabaciones pues, por su calidad, eran siempre reclamados además de las figuras de su música, del ritmo y del artista.

Es considerado Almendra como una de las canciones cubanas más arraigadas en su cultura . El danzón Almendra se vuelve importante, al dejar por fuera, lo que señalábamos respecto a la sanción usada para el danzón.

Quince años duró la orquesta y estuvo siempre en el primer lugar, pero la temprana muerte de Abelardito fue causa de su final. (cubarte.cult.cu)

Era músico de la orquesta de Los hermanos Contreras cuando compone de 27 años el danzón. Respecto a ese ritmo dice ecured.cu : “el danzón es un ritmo y un baile de origen cubano que forma parte de la música tradicional de Cuba. Su origen musical proviene de otro género cubano llamado habanera o danza criolla”.

Fue creado por el compositor matancero Miguel Failde y Pérez en 1879. En Cuba se interpreta en mayoría de instrumento de viento, en flautas, violines, timbales y percusión cubana.

Es considerado el baile nacional. El primer danzón es “Las alturas de Simpson”. Osvaldo Castillo Failde en su libro “Miguel Failde creador musical del danzón”, habla sobre la polémica política que se presentó por parte de “Los organismos represivos como” la aurora del Yamurí, Diario la Marina” calificaron al ritmo como bailable que iba contra la moral y de música de negros, por lo tanto, era para los de raza de color.

Por otro lado, sus defensores periodísticos más liberales como Diario de Matanzas, El eco de las Villas, dejaban entrever en sus escritos un reconocimiento musical y cubano y una separación de lo español y lo criollo. (ecured.cu)

Entre los intérpretes más conocidos del ritmo están las Orquesta de Belisario López, Arcaño y sus Maravillas, Acerina y su danzón.

En el cine en 1991 se presenta la película danzón de la mexicana María Norcero, con un éxito espectacular. Como recordamos; el primer danzón se interpreta el 1 de enero de 1879, en los salones de Matanzas. Compases del tema hacen parte de la presentación de la Orquesta Los Melódicos de Venezuela. Bailarán gozando almendra, escúchala/.

47.EL RELOJ DE PASTORA. ARSENIO RODRIGUEZ.

Una de las figuras más representativas e influyentes de la música latina dice old.latina.stereo.com, es

el gran tresero y compositor, pilar fundamental del desarrollo de la música cubana; ese es Arsenio Rodríguez conocido como “el ciego maravilloso”.

Había nacido como Ignacio Arsenio Travieso Rodríguez Scull, en el barrio Güira de Macurijes, municipio de Bolondrón, Matanzas, Cuba el 30 de agosto de 1911 y murió en Queen, Los Ángeles, Hospital de los Ángeles, California el 31 de diciembre de 1970.

Su abuelo fue esclavo proveniente del Congo y hacía parte de humilde familia campesina, aprendiendo de niño los pormenores de la música cubana africana como la rumba y la santería. En 1918, a los siete años, un caballo lo patió en la cara, produciendo un daño en los ojos, a consecuencia de lo cual quedó ciego. Su hermano Quique se convirtió en su lazarillo.

En 1929 conoció a Víctor Feliciano que hacía instrumentos y quien le enseñó a tocar conga, bajo y guitarra y sobre todo el tres. En 1936 ingresa al septeto Boston dirigido por Jacinto Sculli y en 1938, hace parte del septeto Bellamar y graba con la orquesta Casino la Playa.

La principal innovación de Arsenio en la música cubana señala old.latinastereo.com “fue la inclusión al son de varias trompetas, piano, tumbadora e incorporando el sonido afrocubano en el ritmo del son”.

Esto, permitió un nuevo estilo musical conocido desde entonces como son montuno, en el cual “el ritmo, la melodía y la armonía tenían la misma relevancia”. La radio, permitió que la música de Arsenio fuera oída y aclamada por el pueblo.

Otro aporte a la música afrocubana y afroantillana fue, dice nuestra fuente, su inmersión en el mundo del léxico africano con sus términos de las ceremonias santeras y religiones, las cuales mezclaba con el español en muchas de sus creaciones musicales. “Bruca Manigua”, “Ven acá Tomás”, “Fun-fuñando”.

De sus discos tenemos: “como se goza en el barrio” 1953, “Arsenio Rodríguez sabroso y caliente” 1957, “Primitivo” 1960, “cumbanchando con Arsenio” 1960, “la pachanga” 1963, “Arsenio Rodríguez y su conjunto” volumen I 1966.

Arsenio escribió más de 200 canciones entre las cuales, “Bruca manigua”, “dame un cachito pá huele”, “el reloj de pastora”, “la vida es un sueño”, “fuego en el 23”, “mami me gustó”, “mambo abakua”, resaltan.

Nuestra fuente hace mención igualmente, a la falta de apoyo de los exiliados cubanos en Miami a la música de Arsenio, que algunos la consideraron apoyo a la Revolución, pero en realidad el Gran Arsenio, no tenía inclinaciones políticas. Tampoco hubo apoyo de los empresarios de la música en EE. UU., que se lucraron de su música, pero son los verdaderos gestores en la práctica del ostracismo que le dieron. (old.latinastereo.com)

Tu reloj, dame tu reloj pastora, tu reloj/ bis/bis/bis/ En la puerta de tu casa/ sentí que se me paraba/ tu reloj/ bis/el relojito de pulsera/ que en el bolsillo llevaba/ tu reloj/ dame tu reloj, Pastora/ Una mulata bien buena/ me dijo que me lo daba/ el pañuelito de seda/ que en la cartera llevaba// dame tu reloj/ ella me pedía disculpas mientras que la agarraba/ bis/ mi cazuelita de harina que en un descuido miraba/

tu reloj Pastora/ tu reloj/ 5 veces/.

Félix Chapottín, Alfredo Chocolate Armenteros, Carmelo Alvares, trompetas, Arsenio tres, Lili Martínez piano, , Carlos Ramírez guitarra y segunda voz, Lázaro Prieto bajo, Félix chocolate Alonso congas, Antolín Suarez(papá Kila, bongo), Rene Sculli voz, era su formación durante 1946-50.

48. FUEGO EN EL 23. ARSENIO RODRIGUEZ.

Luego de su viaje a los EE.UU por los 50's,cuando fue con la esperanza de una operación que le devolviera la vista, una tarde, narra salserodeacero.net en el patio que ocupaba en el quinto piso del edificio 23 Este, en la calle 110m entre Madison y la quinta Avenida en Nueva York, se presentó un incendio y el humo inundaba los pisos del inmueble. Luis Wito Kortright, cantante de Arsenio se preocupa y se va rápidamente a ubicarlo.

Al encontrarlo lo condujo fuera del edificio. El grito de alguien que dijo “hay fuego en el 23 de la calle 110”, permitió que Arsenio se salvara y que surgiera un éxito en ritmo de son cubano en 1957 y luego por la sonora Ponceña de Quique Luca y la voz de Luigi Texidor y más tarde en el álbum “jubilee”.

La,la,la/ la la lala/ bis/ bis/ En el veintitrés... de la ciento diez/ no se puede estar tranquilo/ le diré porque// a veces a las doce del día/ a las 1 l a las tres/ a veces de madrugada/ lo mismo al amanecer// Se forma una rebambara/ que se juntan cuatro, cinco, siete ocho nueve o diez/ y salen gritando/ avísale al super/ que nos estamos quemando/ no se sabe del fuego en donde/Una mañana dormía/ y corriendo me tiré/ por un grito que decía/ hay fuego en el veintitrés/ que se prendió la bombilla/ y no sabe cómo/ Yo lo se// hay fuego en el veintitrés/ miraba José/ miraba José Molina/ que lo pegaron con gasolina/ hay fuego en el veintitrés// pero mamá, mamá bendito fuego/ fuego bajo tu piel/.

49. UN SUEÑO LA VIDA. ARSENIO RODRIGUEZ.

Composición con más de 50 años, es un bolero de enorme éxito, hoy en día con un texto capaz de provocar lágrimas.

Radiosantacruz.icart.cu nos relata; vio la luz en Cuba bajo el sello RCA Víctor, el 27 de febrero de 1948, un año después que su autor recibiera la noticia de que nunca más recobraría la visión. Años después fue contada la historia, en 1946, en el barrio habanero de Lawton por Raúl, el hermano de Arsenio.

Y otra parte, fue consultada en los Ángeles. “Nosotros fuimos a Nueva York en julio de 1947 con el objetivo de operar de la vista a Arsenio. Las gestiones las hizo Miguelito Valdés.

El médico que atendería a mi hermano; dice Raúl, de apellido Castroviejo, era una eminencia. Contábamos con una guía de Puerto Rico y nos alojamos en la casa de un amigo de la esposa de Marcelino Guerra. Se corrió la voz y desfilaron por allí todos los músicos cubanos que andaban por Nueva York en ese entonces, entre ellos Chano Pozo”.

Continúa la narración: “Cuando se supo la noticia de que Arsenio no podría ser operado, la guía puertorriqueña le preguntó a mi hermano que haría , en adelante. Él, le contestó; nada es completa-

mente feliz, la felicidad total no existe, yo tengo la suerte de vivir con mi música. Hay algunos que tienen vista y no ven más allá de sus narices”.

Entonces pidió su guitarra y fue componiendo esa famosa canción que solamente podía ser creada por alguien con tanto dolor dentro de su alma.

Rafael Lam, recuerda que Pablo del Valle Arroyo, colombiano, considera que la canción fue inspirada en una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, quien dijo: “ Es un sueño la vida, pero un sueño febril que dura un punto/ cuando de él se despierta/ se ve que todo es vanidad y humo//. También Calderón de la Barca manifestó sobre ese tema: Que todo en la vida es sueño/ y los sueños, sueños son. Para otros, tiene punto de contacto en un poema de Goethe, y así lo dice Rafael Lam.

Después que uno viva/ veinte desengaños/ que importa uno más/después que conozcas/ la acción de la vida/ no debes llorar/ hay que darse cuenta/ que todo es mentira/ que nada es verdad/hay que vivir el momento feliz/ hay que gozar lo que puedes gozar/ porque sacando la cuenta en total/ la vida es un sueño/ y todo se va// La realidad es vencer y morir/ porque llenarnos de tanta ansiedad/ todo no es más que un eterno sufrir/ el mundo está hecho sin felicidad// .

Nació Arsenio en un lugar llamado “Finca la victoria” distante medio kilómetro del poblado Güira de Macurijes el 30 de Agosto de 1911, donde la madre fue a vivir una temporada. (Jairo Grijalba Ruiz herencia feliz).

Sus restos descansan en el Ferncliff Cemetery de Hartsdale en Westchester Country cerca a Nueva York.

Para los recuerdos: Arsenio Rodríguez el maravilloso en herencia latina.com y como intérprete en diferente estilo Pablo Milanés y Caco Senante, como también Irakere.

50. QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS. OSVALDO FARRÉS.

En ortografica.es encontramos un tema apasionante sobre esta canción. Es sobre la S final, que como tal no es bien vista por la RAE, para quien lo correcto es “quizá”. En el libro de estilo de El País, deja el uso de ambas formas al criterio del autor, recomienda escribir quizás, delante de vocal para evitar la cacofonía.

Por ello tal vez, los autores han limitado el uso de “quizá” a cuando le sigue una palabra que empiece por vocal, sin existir una norma precisa. Esta canción fue escrita en 1947 por Osvaldo Farrés, siendo Bobby Capó el primero en cantarlo y luego, varias decenas de cantantes, entre los cuales está Leo Marini. La leyenda que nos relata Gladyspalmera.com es, que, en 1947, en el barrio de la Palma de La Habana hubo una fiesta de las herederas de la familia Gómez; Osvaldo Farrés tocaba el piano y amenizaba la velada, cuando escuchó a un joven que ya por tercera o cuarta vez insistía en bailar con una chica. ¿Bailaremos alguna vez? Le preguntaba el joven y la dama responde quizás, quizás, quizás.

Eso permitió a Farrés, crear lo que rápidamente sería un hit radial. En el cine se ha oído en Noches de Casablanca 1963, In the mood For Love, Tortilla Soup, La mala educación de Pedro Almodóvar 2004 y Brokeback Mountain en 2005.

*Siempre que te pregunto/ que cuando cómo y dónde/ tu siempre me respondes/ quizás, quizás, quizás/
Y así pasan los días/ y yo desesperado/ y tú, tu contestando/quizás, quizás, quizás// Estoy perdiendo el
tiempo/ pensando, pensando/ por lo que más tú quieras/ hasta cuando hasta cuando// y así pasan los
días/ y yo desesperado/ y tú, tu contestando/ quizás, quizás, quizás/ siempre que te pregunto/ que como
cuando y donde/ tu siempre me responde/ quizás, quizás, quizás/ Estás perdiendo el tiempo/ pensando,
pensando/ por lo que más quieras/ hasta cuando, hasta cuando/ estás perdiendo el tiempo pensando
pensando/ bis/ Y así pasan los días/ y yo desesperado/ y tú, tu contestando/ quizás, quizás, quizás/bis.*

51. YO SOY EL PUNTO CUBANO. CELINA Y REUTILIO.

Celina; la reina del punto. Nació Celina el 16 de marzo de 1928, en el caserío La Luisa, Jovellanos, Matanzas, siendo la tercera hija de Benita Zamorano (matancera) y Gregorio González (pinareño), con ocho hermanos. 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, improvisando desde los diez 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, Guantánamo, de día carpintero en la Base naval de Guantánamo y de noche cantando corridos y rancheras en la CMKS de la ciudad. Su primera guitarra lucía una pintura de la Caridad del Cobre y lo convierte en un gran interprete, destacándose “que tenía una depurada técnica que le permitió

tocar la prima (tonos agudos) y bordonear (tonos bajos (al mismo tiempo), razón por la cual conseguía que su guitarra sonara como una orquesta y el dúo parecía un trio. (Celina es Cuba. Yimel Díaz, en “Trabajadores.cu” 4 de febrero de 2015).

Casados en el 44, empiezan a animar guateques con Sindó Garay, los Hierrezuelos, Luis Carbonell, José A Pinares “el viejito cañandonga” con quien graba “tú bailas mí 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 el 48, 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 Merceditas 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.

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 Cadena 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 Partagas”, “El cabaret Regalías”, “Desfile de la Alegría”.

También participaron en el filme “Bella, la salvaje” cantando, “A la reina del mar”(la virgen de la Regla) y “Alborada” de Celia Romero.

Viajan internacionalmente en el 52 con Beny 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”.

Es un mensaje de unión y de respeto a la diversidad entre todos los cubanos por encima de sus creencias políticas o religiosas dijo David Blanco director del video “Yo soy el punto cubano”(on-cubanews.com). Y apoya “me declaro amigos, hermanos, padres, paisanos, se han disgustado por defender sus propios ideales y dentro de esos conflictos, esta canción resulta una tregua, un canto a la hermandad, que nos pone a pensar cómo sería Cuba sin fronteras ni divisiones mentales ni físicas”, dijo el músico.

Fue compuesta en 1953 por Celina González y Reutilio Domínguez. Es una bella canción campesina. Hizo de la música campesina con letra de ascendencia africana una verdadera Revolución. Nació el 16 de marzo de 1928, dice telesur.net que la diáspora de los campos de Cuba, como la de todo el Caribe tiene una fuerte influencia hispánica y así lo fue en la Guajira.

Celina revolucionó su propio género musical al incorporarle elementos de la música de herencia africana al punto y la guajira. Siempre llevaba una azucena en sus cabellos y luego de la muerte de Reutilio, fue acompañada por su hijo Lázaro.

Nacida en el sector que llamaban “la nueva Luisa” en la población de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, cerca de la bahía del mismo nombre, entre el mar y el valle del Yurumí.

Es un privilegio nacer entre los mitos africanos y sabor del guateque, la fiesta de los campesinos, la descarga, el sabor del agotamiento al compás del punto señaló para telesur.net.

Muy pequeños, los padres Gregorio González y Benita Zamora la llevaron para Santiago de Cuba donde creció entre viejos trovadores, viejos soneros y “allí aprendió a amar el significado del relieve de la Palma Real sobre el horizonte”.

Comenzó a cantar cuando casi tenía 20 años y cantaba punto cubano, música campesina de raíz española, con fuerte influencia andaluza transformada en tierras de Cuba, con acompañamiento de laúd, guayo, clave y güiros. Tiene mucho que ver con la décima y la tonada.

Llegó a la radio de la mano de quien luego sería su novio y su esposo llamado Reutilio Domínguez, guitarrista nacido en Guantánamo, con quien, empezó en la Cadena Oriental de la Provincia de Oriente.

Ñico Saquito fue el impulsor del dúo y con las grabaciones hechas en la emisora, fue a La Habana para presentárselos a Laureano Suárez “Suarito”, quien los contrató por una semana.

Al llegar a La Habana donde unos amigos, se le apareció Santa Bárbara en el sueño y le dijo que copiara la letra que le iba a dictar, lo mismo que la música. Se me quedó en la memoria dice Celina y al despertar se la cantó a Reutilio a quien le fascinó.

Con unos arreglos debutó con esa canción “A Santa Bárbara” , en la radio Habanera. Mis conocimientos santeros, de Matanzas, tierra de Cabildos y de palo Mayombe sabíamos lo que decíamos. El éxito fue total y fueron contratados por un año. Luego de “viva changó” el primero que vincula la música guajira con temas de origen yoruba.

Luego Celina decide cantar música campesina, punto y guajira porque en La Habana, la trataron despectivamente y le decían que solo tocaban música guajira y así compuso “Yo soy el punto cubano” como respuesta a que a la radio se le había olvidado que en Cuba los campesinos eran mayoría.

Ese tema, clásico entre lo clásico de la música popular cubana hace alusión directa al ancestro musical y revolucionario, porque Celina nunca se fue de Cuba y dijo a telesurtv.net “Yo viví las atrocidades de la otra etapa y sufrí el desprecio para mí y para mi música. También padecí los rigores del bloqueo, pero prefiero la penuria compartida que la ausencia de mi dignidad, mi paisaje y mi gente.

Una vez fue invitada por Fidel a una recepción en el palacio de la Revolución, pero al llegar toda vestida de blanco, con sus collares y su turbante, el guarda no la dejó pasar. El mismo Fidel vino y le pidió que entrara y cantara “Que viva Chango”.

Hizo giras por Colombia, donde se la admiraba, por España, Perú, Alemania, EUA con Beny Moré y Barbarito Diez, en Londres, París, Atenas.

Grabó con Adalberto Álvarez y su orquesta, con Pancho Amat, Gonzalo Rubalcaba, Richard Egües. Tiene más de 40 discos, sin contar con “los piratas” como una vez contó al referirse en Colombia a un disco que no había grabado como tal. Murió el 4 de febrero de 2015 en La Habana, de 87 años.

Yo soy el punto cubano/que en la manigua vivía/ cuando el mambí se batía con el machete en la mano/ bis/ Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana/ de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo/ a la Palma, al escudo y a mi bandera cubana/ y a mi bandera cubana/ Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira/ Ay, le canto a Cuba querida la tierra de isa ores// Soy la linda melodía que en el campestre retiro/ siempre la llevo al guajiro/la esperanza y la alegría/ la esperanza y alegría//en noche de romería inspiro a los trovadores/ cantantes y bailadores, gozan con el zapateo/ Y se olvidan de Morfeo para tributarle honores/ para tributarle honores// ahora me encuentro en La Habana/ entre orquestas y he gustado/ de chachachá disfrazado/ pongo una letra cubana// Aquí como en la sabana/ mi música fraternal/ viene del cañaveral, representando al mambí/ a la tierra de Martí y a la enseña nacional..

52. SANTA BÁRBARA.

Esta preciosa canción que contamos como se inspiró, y recordamos que por esa canción fueron a Nueva York por los años 50, se presentaron en el Teatro Puerto Rico con Beny Moré. En 1956, trabajaron en el Tropicana con la orquesta Sensación.

Pero el dúo se acaba en 1964 y Reutilio falleció trágicamente en 1971. Para 1990 reinició su carrera apoyada en su hijo Lázaro y el conjunto Campoalegre con Oropeza.

Su última visita a Cali fue en el 2010, cuando Jorge Iván Ospina la invitó a venir a esa ciudad y le hicieron un homenaje en el Teatro Jorge Isaac, también en el barrio Obrero con la orquesta Yaré y la Gloria Matancera.

Su libro “Celina González, una historia de amor” de Mireya R. Fanjul, debe ser consultado por todos los admiradores, que la vieron, oyeron en la radio y TV, en especial en su clásico programa “Palmas y Cañas”.

En el año 2000 visitando unos parientes cubanos en Miami, sufrió un infarto cerebral, por lo cual estuvo 11 meses en el tratamiento, hasta que pudo volver a La Habana.

En 1999, grabó “50 años como una reina”, nominada al Grammy latino. Cristóbal Díaz Ayala dijo:

“parece increíble que solo voces y una guitarra, con algún acompañamiento rítmico pudiera tener más éxito que una orquesta. Todo el mundo quiere escuchar esas canciones que son al mismo tiempo, un himno a una deidad católica y a un orisha de la religión de los yorubas”.

Santa Bárbara y Changó, San Lázaro y Babalu aye, la Virgen de Regla y Yemayá. Pero Celina no abandona su veta guajira brotan deliciosas creaciones como “soy guajiro del monte, “yo soy el punto cubano” /Umberto Valverde. El Tiempo.com

Santa Bárbara bendita/ para ti surge mi lira/ Santa bárbara bendita/ para ti surge mi lira/ y con emoción se inspira ante tu imagen bonita/ Que viva Changó, que viva Changó/ que viva Chango señores// Con voluntad infinita/ arrancó del corazón/ esta melodiosa expresión/ pidiendo que desde el cielo/ nos envíe tu consuelo/ y tu santa bendición// Que viva Changó/ que viva Changó/ que viva Changó señores/ Virgen venerada y pura/ Santa Bárbara bendita/ bis/nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura/ que viva Changó/ que vivía Chango/ Que viva Changó señores// Con alegría y ternura/ quiero llevar mi tonada/ allá en tu mansión sagrada/ donde lo bueno descansa junto a tu espada divina/ y tu santísima espada/ que viva Changó/ que viva changó/ que viva changó señores/ En nombre de mi nación/ Santa Bárbara le pido/ bis/ que riegues con tu fluido/ tu sagrada bendición/ que viva Changó/ que viva Changó/ que viva Changó señores// Yo también de corazón/ te daré mi murmurio/ con orgullo y poderío/ hará que tu nombre suba/ y en l nombre de Cuba/ este saludo te envíe// Que viva changó/ que viva Changó/ que viva chango señores/

Esta guaracha, une la música guajira o campesina con la afro, o “sincretismo”, y se refiere a Santa Bárbara, condenada a muerte por ser cristiana, siendo su padre Díoscoro fulminado por un rayo y referida a Changó, dios del fuego, el rayo, de la guerra, de quien los yorubas afirman que nació en la tierra y subió al cielo para ser orisha.

53. SAN LÁZARO. CELINA Y REUTILIO.

Babaú ayé mozo/ bbalu ayé ekua/ que babalu /que Babalu aye mi mozo/ Babalú oye ekua// Eh, eh ekua/ babalu oye ekua/ekua papa ekua/ babalú aye ekua/ ekua viejo ekua/ babalú ayé ekua/ ekua papa ekua/ babalú aye ekua/ Que yo vá subí/ y ud. va a vají/ con los zapatos de Changotáte/ chango te/ mi chango ta/ chango taita y obbatalá/ Ay Babalú aye/ padre mío/ay padre mio San lázro/ ayudanos en nombre de Diospadre mio San lazaro/ ay, pero que sea de corazón/ pade mio San lazaro// Chango te/ mi chango ta/Chango taita y obbatale/ Ay Babalú yé/ padre mío San lázaro/ que yo kiero ser y un senseroko/padre mio San lazaro/ Ay pero que sea de corazón/ padre ío san lazaro/ que yo va ‘subí/ y usted la bajá/ con los zapatos de chango te/ El chango te/ mi chango ta/-chango caito y obbatalá/.

Ashe para micuba.com, precisa: En Cuba muchas son las muestras de fe dedicadas al poderoso San Lázaro, en culto sincretizado con el orisha Babalú Ayé de la religión yoruba. Esta deidad, como concedora de salud, hacedora de milagros y curadores de las enfermedades, es invocada.

Por ello, San Lázaro es uno de los Santos más antiguos y venerados de Cuba. Está representado por un pobre mendigo, anciano ,que viste harapos, un hombre enfermo que usa un par de muletas, con las piernas llenas de llagas y va rodeado de perros.

El 17 de diciembre es su celebración. Se llama, como San Lázaro Milagroso o patrono de los pobres y se le pide por salud y prosperidad.

Celina dedicó sus cantos a la fe y a la religión africana. La reina indiscutible del punto guajiro y de

la canción campesina y su pareja en vida Reutilio, sumaron las cuartetos tradicionales del canto guajiro a los temas vinculados con las fuerzas espirituales del panteón yoruba.

Celina introdujo en su repertorio la expresión cultural yoruba y el conocimiento a la Regla de Ocha y promovió el sincretismo y la identidad cubana.

54. BABALÚ AYÉ.

Babaluuuuuu, Babalu, babalú, babalú aye, babalú aye/ Ta empezando lo velori. Que le hacemos a babalú/ dame luz y siete velas, ay pa ponerla en cruz/ Y dame un cabo de taaco mayenye, y un jarrito de aguardiente/ dame un poco de dinero mayenge, pa uqe me de la suerte/ Yo quiero pedir, que mi negra me quiera/ que tenga dinero y no se muera// Ay yo le quiero pedir a Babaú/ ay, una nengrita may santa como tu/ que no tenga otra negra y qu ea mi me quiera/ Ay, Babalú aye, Babalu aye, // Ay dame diecisiete velas pa aguachar un pie/ Babalu aye, babalú ayye// Ay babalú que babalú/ que baba, babalu aye// Babalú aye. Babalu aye/ bis//

Con la introducción en Cuba de esclavos de origen yoruba, dice Juan Carlos Pedroso, historiador cubano, las practicas mágico religiosas relacionadas con el culto a los orishas dieron lugar, después de un largo y complejo proceso a la transculturización y el sincretismo no religioso con elementos de catolicismo español a la santería cubana o Regla del Ocha.

Al sur de la provincia de Matanzas, en el municipio de Jaguay Grande, existe un pequeño pueblo llamado Torriente, de unos 10.000 habitantes, descendientes entre otros de esclavos, inmigrantes forzados, obligados a vivir y trabajar como esclavos en los ingenios y plantaciones en siglos pasados. Allí se destacó una familia de apellido Pedroso, cuyo apellido es adquirido por los esclavos al obtener la libertad y mediante María Caridad Pedroso esclava del ingenio San Joaquín creó el culto a Babalú Ayé y la organización de su fiesta.

El autor referido, trae como la hermana de María Caridad, preparaba una sustancia o especie de líquido mágico, con ramas y otros condimentos para prevenir las epidemias.

Todos los niños del poblado eran llevados al cuarto donde vive la deidad y eran limpiados con hierbas y después se les golpeaba con estas mismas ramas hasta hacerlos llorar, para alejar las enfermedades y que el orisha protegiera a los niños durante la entrada del próximo año, contra cualquier eventualidad u obstáculo que se presentara respecto a la salud”(fiesta religiosa del 17 de diciembre en honor a Babalú Ayé).

La fiesta dura 3 días, desde el quince y hasta el 17 de diciembre. Primero se hace una despedida de los muertos familiares y no familiares con prácticas espiritualistas, haciendo imploraciones y elevando canticos con la idea de elevar más los espíritus y darle luz.

Se hace una comida con ingredientes donados por los pobladores. El 16 se construye un altar, fuera del cuarto de la deidad, construido en madera, con un entarimado en forma escalonada, en cuya parte superior descarga una imagen de San Lázaro en un cuadro.

Además, se enciende una vela a los muertos y en la noche hay nueva velada con cantos espiritualistas y un tambor hasta las 12 de la noche.

El 17 comienza con saludo al sol, sin instrumentos y solo con el solista y el coro. Luego vienen los sacrificios animales, comenzando por un pollo a Elegbá, lo mismo que al cierre.

El cantante comienza con sus improvisaciones, los bailadores se mueven al ritmo y sonido de los tambores y el canto.

Estos cantos en lucumí son combinados en ocasiones con frases en español. Poco a poco comienzan a descender las deidades invocadas por los tambores.

La fiesta en honor de Babalú ayé ha comenzado. Esta canción fue compuesta por Margarita Lecuona, pariente lejana de Ernesto Lecuona, teniendo versiones femeninas en las voces de Celia Cruz, Toña la Negra, Rosa Fornes y en hombres las de Miguel Valdés conocido como Míster Babalú, Bola de Nieve (Ignacio Villa). (cadena habana icrt.cu).

55. PEDACITO DE MI VIDA.

No puedo vivir sin tí/ mi angustiado corazón/ todas las noches, cariñito/ me las paso en vela mi amor/ en ti pensando/ y por ti sufriendo/ vuelve pedacito de mi vida/ Yo te lo suplico por dios/ no hagas de desdicha/ a mi corazón//Que vacío hay en mi alma/ que amargura en mi existir/ siento que me haces falta/ Yo no sé sin ti vivir/ Toditas las noches cariñito/ me las paso en vela/ en ti pensando y por ti sufriendo/ vuelve pedacito de mi vida/ yo te lo suplico por dios/ no hagas desdichado a mi corazón/ No puedo vivir sin ti/ mi angustiado corazón/ todas las noches, cariñito/ me las paso en vela, mi amor/ en ti pensando/y por ti sufriendo/ vuelve pedacito de mi vida/ yo te lo suplico por Dios/ no hagas desdichado a mi corazón/.

Su música tiene frecuentemente una salutación de buen augurio: kabio sile pa Changó, repetida en varias composiciones de Celina (Natalia Bolívar Arostegui. Los orshas en Cuba.PM ediciones 1994) y de guerra, Changó ta veni, chango ta vení con el machete en la mano, tierra va a temblá.

A la citada Caridad del Cobre, es la mención de Ochun, dueña del río, símbolo de la coquetería y sexualidad femenina y a quien compone “una fiesta en Ochun”.

San Lázaro, es la referencia a Babalú Ayé, orisha venerada, a quien por ser libertino le da lepra, viru-

ela, es el padre del mundo, al pedir perdón por su conducta mediante los aguaceros, Olofi (dios) es libre. Se sincretiza con San Lázaro, hermano de Marta y de María ; madre de Jesús “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 representa como un niño. (la salsa en Cali. Alejandro Ulloa. Ediciones Universidad del Valle 1992).

San Francisco es representado por Orun, dios menor. Agallú Solá, es el padre de Changó considerado deidad de 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 podemos destacar “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 Suarez).

Grato es reproducir los comentarios que hacía Celina sobre Colombia a Mayra A. Martínez en Cubanitos en la Música al decir: “En Colombia tuve que reproducir todo el repertorio de los 50. Eso es lo que conocen allí. Hasta los jóvenes me pedían piezas como Santa Bárbara, el refrán se te olvidó, de Pinares, pedacito de mi vida, de Siaba o Yo soy el punto cubano, que es como un himno. Los boleros gustan mucho. Y eso se oye en las discotecas y en la radio. Es increíble porque la juventud baila con Matamoros, con el Beny, el Guayabero o Carlos Puerta. Nunca supuse que había tanto arraigo por lo cubano, pienso regresar en este mes y me espera otra gira”.

Celina, su música, es un fenómeno, al cual personalmente venero. Desde los 15 años escucho con el mismo fervor su música, repito sin cesar sus interpretaciones y cuando sabía que venía, trataba de ir a sus actuaciones. Es la música que más adoro de todo mi sentimiento por lo cubano.

56. LOS ARETES DE LA LUNA. JOSE DOLORES QUIÑONEZ.

Los aretes que le faltan a la luna es del compositor José Dolores Quiñonez, quien también creó “Vendaval sin rumbo”, “camarera del amor” (interpretada por Beny Moré) y “el vaivén arrullador”, entre otras.

Le cantaron Celia Cruz, Vicentico Valdés, Javier Solís, Beny Moré, Ronaldo la Serie, Amelia Mendoza, Toña La negra, Lola Flórez, Nacha Guevara, Celio González con la Sonora Matancera, José Tejedor, Bobby Capó. Caetano Veloso, Bienvenido Granda, Daniel Santos, Antonio Machín (notaclave.com).

Natural de Artemisa, había salido de Cuba en 1944, rumbo a México, donde actúa en el Trío Los Tropicales, guitarrista acompañante voz de las Hermanas Juliana.

En 1958, Vicentico Valdés le graba “los aretes de la luna”, Javier Solís “vendaval sin rumbo”, Beny, “camarera del amor”, Los Hermanos Bermúdez con “levántate” que inmortalizara Rolando la Serie.

Luego va a España invitado por Antonio Machín y luego va a Francia donde le compran los editores muchas de sus canciones, canta, en muchos cafés europeos; va a Noruega por 3 años y se va luego a Toulouse Francia donde el 28 de marzo de 2008 fallece en el asilo Saint Lys de Toulouse.

También “me has dicho que sí” con Rolando la Serie y la orquesta de Bebo Valdés se convierte en

todo un suceso. José Dolores Sotolongo Quiñones nació como lo dijimos, en Artemisa Cuba el 19 de marzo de 1918 y falleció el 28 de Marzo del 2008.

Los aretes que le faltan a la luna/ los tengo guardados/ para hacerte un collar/ los hallé una mañana en la bruma/ cuando caminaba junto al inmenso mar/ Privilegio/ que agradezco al cielo/ porque ningún poeta/ los pudo encontrar/ yo los guardó en un cofre dorado/ son mi única fortuna/ y te los voy a dar// Los aretes que le faltan a la luna/ los tengo guardados/ en el fondo del mar/ Los aretes que le faltan a la luna.

57. LEVANTATE. JOSE DOLORES QUIÑONEZ.

Rolando La Serie, es su intérprete. Cantante y percusionista de los géneros de la música cubana. Se le llamó “el guapo de la canción”. Aprendió a tocar timbales a los 9 años, alternando en sus comienzos musicales con la profesión de zapatero.

Fue percusionista en la banda municipal de Santa Clara y a los 20 años actuó con la orquesta de Antonio Arcaño y sus maravillas, sustituyendo a Miguelito Cuní.

En 1946, va a La Habana y actúa como percusionista en la Orquesta de los Hermanos Palau. También fue timbalero y coro en la Banda Gigante de Beny Moré.

En la orquesta de los Hermanos Castro, en el teatro la Caridad en las presentaciones de Carmen Miranda. También trabajó en Santiago con la orquesta de Mariano Mercerón y sus muchachos pimiento.

Al regresar a Santa Clara donde había nacido el 27 de agosto de 1923, tocó en la estación CMHI, de Armando Trinidad hasta 1944. Más tarde se unió a la compañía de espectáculos de Enrique Arredondo, en gira por toda Cuba.

En 1950 vino a Colombia. Su gran oportunidad como cantante llegó en 1956 cuando los hermanos Álvarez Guedes propietarios del sello GEMA, le grabaron un sencillo con la orquesta de Ernesto Duarte con el bolero “mentiras tuyas” de Mario Fernández Orta, que alcanzó en pocos días a vender 30.000 copias.

Luego grabó con éxito “por eso no debes” de Margarita Lecuona, “tenía que ser así” de Bobby Capó, “Que es lo que pasa” de Julio Gutiérrez”, “Domitila donde vas” de Ricardo Díaz, “Amalia Batista” de Rodrigo Prats y “buche y plumas no más” de Rafael Hernández.

Con su primer LP en 1957, llevó al primer lugar, el tango cantado en su estilo “las cuarenta”. Su estilo “guapachoso” para unos era de aplaudir y para otros era un atentado al buen gusto. Con sus siguientes LP’s con Gema y la orquesta de Bebo Valdés, se hace popular, “déjenme en paz” de Justo Barreto, da respuesta a los contradictores de su modo de cantar.

En 1960, “sabor a mí” viajando a México. Apoyó en un comienzo a la Revolución con Fidel, “ya llegó esta navidad”. En 1961 graba con Tito Puente, viajando a radicarse a Venezuela, con la orquesta del Porfi Jiménez en 1965. En 1970 se radica en Miami grabando con Cachao “el guapachoso” en su honor.

Fallece el 22 de noviembre de 1998 en Miami. Su verdadero nombre era William Newton Calasanz, nacido el 27 de agosto de 1923 en Santa Clara.

Oldlatinastereo.com ofrece una discografía muy completa de Rolando la serie para los interesados. Levántate/ no te arrodilles en mi presencia/ si te remuerde la conciencia/ recogemos la indiferencia/ por tu proceder// levántate/ esas son cosas del destino/ en el recodo del camino/ habrá sorpresas para ti// No, no te voy a aplaudir, lo que has hecho/ no no voy a celebrar tu ingratitud/ levántate no te arrodilles en mi presencia/ si te remuerde la conciencia/recogemos la indiferencia/por tu proceder/ No, no te voy a aplaudir.../

58. GUANTANAMERA. JOSEITO FERNANDEZ.

Se popularizó en la década de 1930, cuando el cubano Joseito Fernández, nacido en La Habana el 5 de septiembre de 1908, participaba en el programa radial “El suceso del día”, cantando letras improvisadas sobre temas de actualidad, en las cuales insertaba el estribillo Guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera.

En los años 40, el compositor y pianista, Julián Orbón realizó un experimento con esta canción, reemplazando las letras improvisadas de Fernández por estrofas de los versos sencillos de José Martí cambiando parte de la melodía.(bbc.com).

Guantanamera/ guajira guantanamera/ yo soy un hombre sencillo/ de donde crece la palma/ yo soy un hombre sencillo de donde crecen las palmas antes de morirme yo quiero/ cantar mis versos del alma// Guantanamera/ cultivo la rosa blanca/ en junio como en enero/para el amigo sincero/ que me da su mano franca/guantanamera/ mi verso es de un verde claro/ y de un carmín encendido/mi verso es de un verde claro/ y de un carmín encendido/ mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido/ mi verso es un ciervo herido que busca en el monte ampara/ Guantanamera.

El país digital de España señaló que la compuso en 1928 y la dio a conocer un año después con la orquesta de Alejandro Riveiro en la CMCO, y al principio era un tema de orquesta, que le servía a

Joseito para improvisar décimas y estrofas picantes.

A sugerencia de Riveiro, Fernández empezó a utilizarla como tema de despedida. Pero, el 8 de junio de 1963, Pete Seeger cantante norteamericano, la interpretó en el Carnegie Hall de Nueva York, e hizo famosa esta canción.

Seeger contó que la había escuchado en la Isla, dos años antes en un campamento de verano. Al pensar que era una canción folklórica, le puso versos de Martí y se convirtió en éxito. Solo en 1971, Seeger y Fernández se encuentran.

Treinta años después renace con Buena Vista Social Club. Ecured.cu dice dice: No es oriunda de la provincia cubana de Guantánamo, ni pertenece al género musical conocido como guajira, en sus orígenes, fue creada en 1928 por el compositor e interprete cubano Joseito Fernández Díaz. Era solamente un estribillo al que se le agregaban décimas improvisadas y la tonada fue dedicada a una mujer de Guantánamo, ligada sentimentalmente al cantante. La estrenó en la radio en 1935 y a partir de 1940, fue el tema que identificó a su orquesta.

En 1943, el cantante fue contratado en exclusividad por una firma jabonera para que la interpretara en el programa radial “el suceso del día” por la emisora CMQ.

En 1962, el músico Héctor Angulo, en Nueva York, como profesor de un campamento de niños, les enseña la versión de Orbón. Eso fue lo que escuchó Seeger para hacerla famosa. Seeger la incorpora a su grupo “The Weavers” y el 8 de junio de 1963 la interpreta en el Carnegie Hall de Nueva York; la prueba en un disco de larga duración con el título La Guantanamera. Dos años después hace lo mismo el trío The Sandpiper y más de 150 versiones.

Joseito la registró con el título de mi biografía y el subtítulo de “Guajira guantanamera” en 1941, tal y como la versión que hizo con su orquesta, en grabación para la RCA Víctor.

Invito a los lectores a escuchar la historia de la décima cubana, que hace parte del punto cubano, contada en tiempo de guajira por Joseito, con el documental de Octavio Cortázar en el año 1972, que deja ver como la música de la Guantanamera, sirve para improvisar temas.

59. EL MANICERO. MOISÉS SIMONS.

Es una famosa canción popular cubana, creada por Moisés Simons, pianista, compositor y director de orquesta popular cubana, nacido en la Habana el 24 de agosto de 1889. Comenzó sus estudios musicales a los 5 años con su padre Leonardo Simón Guergué, de origen vasco.

A los nueve años, ya era organista de la Iglesia de su barrio y a los 15 años empezó estudios de la composición, armonía, contrapunto, fuga e instrumentación (notimerica.com)

Fue pianista de concierto y director musical en varias compañías de teatro lírico. Trabajó en el Teatro Martí, en el Teatro Payret con Vicente Lleó.

En 1924, su banda de jazz era de 4 personas y más tarde agregó dos más. Tocaba en el Hotel Plaza

de La Habana. Se dice que un huracán destruyó todas las obras que había escrito.

En 1928, bajo el sello Columbia grabó el “manisero” interpretada por Rita Montaner, afirmándose que la compuso cuando estaba en un establecimiento entre las calles San José y Amistad, basándose en los pregones que en la calle se escuchaban.

En Nueva York gracias a Antonio Machín, se hizo famosa. Se marchó a París donde creó “Toi ceste moi” una opereta que gustó mucho. Volvió a Cuba en 1942, para luego irse a Tenerife, la Coruña y Madrid donde murió el 24 de junio de 1945.

Dicho son-pregón se compone en 1928, estrenada por Tita Montaner, pero es en mayo de 1930, cuando gracias a Antonio Machín con la orquesta de Justo Don Azpiazu, es el primer boom de la música latina,

Eduardo Robreño citado por lajiribilla.cu, cuenta que se escribió en un establecimiento donde se vendía café con leche, chocolates, panecillos ubicados como dijimos en San José y Aristizábal en el barrio San Leopoldo de Centro Habana.

Una tarde de 1928, Simons, toma una servilleta, traza en ella las 5 líneas del pentagrama y elabora una serie de compases. Un amigo le confecciona el guión para la voz y piano y luego se lo entrega a Rita Montaner para grabarlo con la firma Columbia.

Pero hay más versiones. Ramón Fajardo Estrada, dice que hay una versión del violinista Félix Solón, quien ubica la creación del manicero, en el bar-café de lunch “La campana” o el Anón ubicado en la calle virtudes y consulado, frente al antiguo teatro Alhambra . (lajiribilla.com)

Sergio Acebal fundó un elegante bar, que era el lugar de reunión de músicos y artistas entre los cuales estaba Simons. Una compañía de grabadores de discos le pide a Simons una obra con una letra. Simons le encarga esa labor a Alejo Carpentier, quien lo olvida. Por la noche en el lobby del Hotel Regina, Simons le dice a Gonzalo G de Lello, una letra para esto que va a grabar mañana Rita Montaner y Melito hizo la letra.

La investigadora Carmina Muñoz, citada por la jiribilla.com dice: “Simons estrecha lasos de amistad con Alejo Carpentier a quien le pide colaboración en su libreto. Por esos días Gregorio Martínez Sierra, escritor español, de paso por La Habana pide una obra para un espectáculo con música folklórica cubana que piensa presentar en Madrid. Carpentier redacta el texto e incluye décimas y guarachas del siglo XIX”.

Pero necesita un pregón para separar dos escenas, motivo por el cual se dirige al maestro Armando Roldán, quien le recomienda a Moisés Simons, quien de inmediato compone “el manisero”. Rita Montaner tiene la siguiente versión que fue publicada en “la Prensa” de México, el 4 de abril de 1933: Según Rita, fue invitada por Ernesto Lecuona a tomar parte en el gran espectáculo dedicado a su beneficio, un acontecimiento de gran gala. Para darle mayor realce , ve a Simons a quien le dice: “Quiero que haga Ud. algo para mí”, Se me ocurre que le ponga Ud. música a un pregón popular. ¿Qué le parece? En un momentico el compositor hilvanó una melodía criolla, que una casa editora de EE.UU lanzó en varias ediciones, calculada ganó 20.000.000, y Simons solo 20.000.(Rafael Lam).

Maní, maní, maní/ si te piensas por el pico divertir/comprame un cucuruchito de many Ay, ay,/ Ay, que calientico y rico está/ ya no se puede pedir más/ ay,caserita, no me dejes ir /que después te vas a arrepentir/ y va a ser muy tarde ya/manisero se va/ caserita no te acuestes a dormir/ sin comerte un cucurucho de maní//cuando la calle sola está/ casera de mi corazón/ el manisero entona su pregón/ llama desde su balcón: dame de tu maní// Que esta noche no me voy a poder dormir7/ sin comprare un cucurucho de maní/ay ay/ me voy, me voy/ me voy/

Se dice, es la canción más grabada de la historia de Cuba y que de la versión de don Azpiaza con su orquesta Habana Casino en 78 rpm se realizaron más de un millón de copias, en la voz de Antonio Machín (Antonio Abel Lugo Machín) nacido en Sagua la Grande Cuba, el 11 de febrero de 1903 y muere en Madrid el 4 de agosto de 1977.

Cubarte.cu, trae la versión de Sindo Garay quien “afirma con certeza que una noche estaban sentado tomando café con leche en un establecimiento llamado “el autogiro” en amistad y Barcelona, Moisés Simons y él, cuando acertó a pasar por ahí un vendedor de maní tostado, que no era chino sino especial, el cual, se vendió unos cucuruchos de su sabrosa mercancía. A Moisés le vino la inspiración y tomando una servilleta, trazó las cinco líneas de pentagrama y escribió las notas del pregón que no tenía letra. Eso vendría después”.

60. HUELLAS DEL PASADO. COMPAY SEGUNDO.

Jardín hermoso /recuerdos del pasado/ cuna brillante de primer amor//Fuiste testigo de las viles palabras de la mujer farsante que mancillo mi honor//Por eso te recuerdo/ y hoy vengo a visitarte/ para enterrar el fruto/ de ese funesto amor/ jamás poder olvidar/ que tu jardín hermoso/ solo ha sido el causante de todo mi dolor/no me fio más no me fio más/ no me fio más de las mujeres/ no me fio más/ eso es puro cuento, porque a las mujeres las llevo en mi corazón//.

Sus más importantes intérpretes: Afro Cuba All Stars, Los Compadres, Willie Colón en el LP del mismo nombre.

61. QUIEN HA VISTO POR AHÍ MI SOMBRERO DE YAREY. CANDIDO FABRE.

Interpretada por la orquesta “La original de manzanillo”.

Quien ha visto por ahí mi sombrero de yarey?/ bis/ el mes pasado en un viaje algo extraño sucedió/ tiré mi sombrero al aire pero alguien se lo llevó/quien ha visto por ahí mi sombrero de yarey/ bis/dio la noticia la radio la gente y la televisión, pregunté por el estadio/ y nadie mi dio razón// Quien ha visto por ahí, mi sombrero de yarey?/prometí a mi corazón y a todos mis compañeros, andando la nación/ espero encontrar mi sombrero/ yo lo quiero es que se aparezca/ Quien ha visto por ahí/ mi sombrero de yarey/ que me lo diga la gente del areito/ también la de Beny Moré/ Quien ha visto por ahí mi sombrero de yarey/ pero que mire por favor/ yo te lo digo/ Pedrito que me lo quiero poner/ quien ha visto por ahí mi sombrero de Yarey/ pa 'pasear por la Habana entera en mi linda guayabera/ quien ha visto por ahí por ahí mi sombrero de yarey/ le preguntaba a la gente de Santiago de Cuba/ si lo ha visto por allá/ por el caney/ quien ha visto por ahí mi sombrero de yarey/ mi sombrerito está de lo más bonito y no lo quiero perder/ Quien ha visto por ahí/ mi sombrero de yarey/ yo lo quiero que me busque/ lo quiero que me diga compay/que como ese no hay quien más/ mira qué bonito/ voy a salir con la gente de San Felipe/ de Guadalupe y majagua// También la gente de diablos/ quien ha visto visto/ todo el mundo canta/con sombrero//Quien ha visto dilo tú, mi sombrero/ Quien ha visto, dilo tu/ mi sombrero de yarey/ por favor mi sombrerito donde estará?/ Mi sombrero de yarey/ yo lo que quiero es que busquen/

lo que quiero es que me den un baba/ mi sombrero de yarey/ y por favor mi sombrero/ donde estará?/ Mi sombrero de yarey/ ayúdame te lo suplico nene/ mi sombrero de yarey/ pásali este domingo, pala calle otra vez(mi sombrero de yarey/ que me lo diga la gente del cielo compay/ mi sombrero de yarey/ por favor que como ese no hay dos/mi sombrero de yarey// Donde está mi sombrero/ mi sombrero de yarey/ 5 veces/ Donde está que no lo veo/ mi sombrero de yarey/ te lo pido ayúdame amigo/ mi sombrero de yarey/ pero que mira que digo/ que no lo quiero perder/ mi sombrero de yarey/ bueno y si a mí no me aparece me vuelvo loco, loco, loco/quien ha visto por ahí.

El sombrero de yarey junto a las guayaberas es una de las prendas que identifican al cubano donde quiera que esté.

De anchas alas, fácil confección y muy barato se emplea en toda la Isla, desde tiempos inmemoriales. Los llevaron los mambíses en las gestas independentistas.

Resulta imposible saber cómo se le ocurrió a alguien por primera vez, tejer, las fibras del yarey para hacer los sombreros, tampoco que región de Cuba lo comenzó a usar.

Se fabrica con las fibras vegetales de una palma de tronco delgado y corto, sin espinas, que abunda en la isla.

Los esclavos traídos del África también adquirieron como suyo, el sombrero de yarey y los orishas lo llevan como parte de su indumentaria, como igualmente lo llevaban los negros que con él, se protegían del sol en las plantaciones de caña de azúcar.

Es un símbolo de la cubanía (todocuba.org). Como su nombre lo precisa, se elabora de un material llamado yarey (cubason.com)

Cándido Fabre nació el 20 septiembre en 1959 en el municipio de San Luis (Santiago de Cuba), de una familia donde su padre tocaba el tres y un hermano era cantante.

En 1983 se incorporó a la orquesta Original de Manzanillo como voz principal. Al salir en 1993, reunió su propia banda. Sus canciones han sido acogidas por artistas y agrupaciones del continente.

62. MATA SIGUARAYA. LINO FRIAS.

Es una de las canciones más conocidas en el mundo, del gran pianista y compositor matancero Lino Frías (Esequiel Lino Frías Gómez (1915-1983). Fue inmortalizado por Beny Moré. Siguaraya es un árbol silvestre muy común en Cuba (*Trichilia havanensis*) al que los santeros cubanos le otorgan atributos simbólicos, en especial.

Abre los caminos y la suerte a quienes la invocan y los cierra a sus enemigos, porque contiene las siete potencias del culto yoruba: Yemayá, Eleguá, Ochún, Obbatalá, Orula, Oggún y Chango. Lo sagrado para las religiones afrocubanas. También se da la mata en otras islas del Caribe, México y en países centroamericanos y suramericanos. (cadenahabana.icrt.cu).

Lino su compositor, es además el creador de “bésame puchunguita”, “la pachanga en navidad”, “pan de Piquito”, “Yemayá”; los boleros “convencida” y “has vuelto a mí” grabados por la Sonora Matancera, con la cual estuvo más de 30 años.

En 1974, fundó con Armando Sánchez, el conjunto “Son de loma”, que sostuvieron hasta 1976, paralelamente con la Sonora Matancera.

Estuvo como pianista de la Fania Records, Johnny Pacheco, Carlos Patato Valdés, Félix Legarreta, Roberto Torres.

Estuvo en el conservatorio Municipal de La Habana y era capaz “de entretejer con su piano melodías diferentes a lo que simultáneamente interpretaban los demás músicos que lo acompañaban sin que se suscitara un desorden armado” (cadenahabana.icrt.cu).

Compartió con Feliz Chapotín, Arsenio Rodríguez y siempre fue objeto de merecidos elogios que lo hicieron figurar como un pianista de extraordinaria calidad.

En mi Cuba/nace una mata/ que sin permiso no se puede tumbar/ porque son orichas/ no se puede tumbar/ porque son orichas// Esa mata nace en el monte/ esa mata tiene un poder/ y esa mata es siguaraya/bis/ sigue rach que va,que va/ sin permiso no va a'tumbar// Siguaraya que va, / y esa matita tiene los siete poderes del diablo/ y sin permiso no no no no va a tumbar// siguaraya, que vana,que va, sin permiso no va a tumbar/ que tu no va a tumbar/ ni na ni naa/.

Fue grabada en México en 1949, con la orquesta de Rafael de Paz por Beny More. Existe la versión que el arreglo de Gilberto Valdés era para Celia, Beny la cantó y fue la que gustó.

63. MARACAIBO ORIENTAL. JOSE ARTEMIO CASTAÑEDA HECHEVERRIA

Es realmente una de las más bellas canciones del pentagrama cubano, engrandecida, por la difusión que le dio “el único, Beny Moré y por interpretación equivocada, de que era un homenaje a Maracaibo Venezuela”.

Su autor fue José Artemio Castañeda Hecheverría, que 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 Trio 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).

Estando en la Cumbre, donde el Beny cantaba con la orquesta de Mariano Mercerón, donde también lo hacía Pacho Alonso y Fernando Álvarez, Castañeda que lo hacía con el grupo “Maravillas de Beltrán”; conversando con Fernando, le dijo que tenía un tema para el Beny, porque él era compositor.

Cuando Beny lo recibió dijo: “Esta es la canción que me faltaba”. Los arreglos los debía hacer Generoso Jiménez, mano derecha de Moré, pero llegado el momento de la grabación no apareció el arreglo, ante lo cual el Beny exclamó: “A grabar de memoria porque yo quedé con Oriente, como llamaba a Castañeda, de grabarlo”.

Es así como el 20 de abril de 1958, en 45 rpm de RCA Víctor, con respaldo del bolero “prefiero perderle” de Angel Lores, salió este “Maracaibo Oriental”. (Maracaibo oriental, la eternidad de Castañeda. Embajada Cuba.com.ve).

Días después, dice el autor estaba trabajando en la ruta 100 allá en Jacomino y siendo albañil en una construcción, la oyó y juró ser solo compositor y músico (recuerdo que era un gran tresero,) como lo podrían comprobar al oír la versión de “soneros de verdad” en el álbum llamado: A Buenavista Barrio de la Habana, 2002.

Como decíamos, su nombre pasó a ser Maracaibo, el cual dice el compositor, le mortificaba y entonces fue a ver a Moré a su casa para protestar que todo el mundo, lo estaba llamando por el apodo de “Maracaibo” y el bárbaro le contesta: “Olvídate de eso, no es un apodo, es un nombre artístico que yo te he puesto”. (Havanadoccuero.com 2009).

El título corresponde a un ritmo musical de la Sierra Maestra, lo que llaman en Guantánamo: Changüí. 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 conocida como chagüí en Guantánamo, al oriente de la Isla de Cuba.

Gabriel Molina del diario Granma, afirma que Maracaibo ayudó a los jóvenes asaltantes al cuartel Moncada el 26 de julio de 1959 en Santiago. Falleció Maracaibo, el 19 de agosto de 2013, en Santiago de Cuba.

Pa que tú lo bailes/ mí son Maracaibo/ pa'que tú lo goces/ mí son Maracaibo/ pa'que tú lo goces/ pongan atención señores a esta linda inspiración/ me sale del corazón/ se la doy con mil amores/ pa que tú lo bailes/ mí son Maracaibo/ en La Habana y en el campo/todos lo quieren bailar/ Todos lo quieren bailar/ yo se lo voy a toca/ y escuche ud mi canto(la opinión Cúcuta 11 de junio 2017, pag 10// cuando me puse a cantar/ mi canción en la mañana/ cuando me puse a cantar/ mi canción en la mañana/ de Santiago hasta la Habana/ fue cuando pude gozar/ pa'que tú la bailes/ mí son Maracaibo/ ay pa'que tú la goces/ mí son Maracaibo pa' que tú lo goces/.

64. CHAN CHAN. COMPAY SEGUNDO.

Esta canción himno de Cuba, menciona 4 localidades de la provincia de Holguín y luego narra la historia de Juanica (al parecer la novia de Compay Segundo) con él. Construían una casa e iban al mar a buscar arena; al parecer esa era una anécdota que Chan Chan conocía siendo niño y le ocur-

rió como adolescente enamorado.

Dijo Compay Segundo: “Yo no compuse Chan Chan, la soñé”. Sueño con la música. A veces me despierto con una melodía en cabeza, oigo los instrumentos, todo muy clarito.

Me asomo al balcón y no veo a nadie, pero la escucho como si estuvieran tocando en la calle. No sé lo que será. Un día me levanté escuchando esas cuatro notas sensibles, les puse una letra inspirada en un cuento infantil, de cuando yo era niño, Juanica y Chan Chan, y ya ves, ahora se canta en todo el mundo. (El escenario de los clásicos.com).

Ellos querían casarse, pero no tenían dinero para construir la casa, entonces se iban para la playa del pueblo a recoger arena con el propósito de hacer una especie de bloques con leños con los cuales levantaban las paredes.

Ella se introducía ligera de ropas en el agua, y esta se le pegaba al cuerpo, al salir se ponía a cernir la arena con un movimiento acompasado que resaltaba su figura esbelta, pues estaba dotada de un cuerpo escultural y Chan Chan se avergonzaba al mirar cómo se movía Juanica.(Lino Betancourt. suenacubano.com).

Fue una de las composiciones que dio a conocer a Compay Segundo. Se escuchó hasta el Vaticano, cuando fueron invitados por Juan Pablo Segundo. Grabada en el 78 en el Cuarteto Patria, en el 78 conoce a Compay Segundo, su director Eliades Ochoa, quien le muestra un cassette, y escuchó a

Chan Chan y lo invita a los ensayos y a la Casa de la Trova y allí cantaron Chan chan. En 1987 se grabó con el Cuarteto Patria la versión original de Chan Chan , haciéndolo nuevamente en 1989-91. Se decía que esta canción era la preferida por Fidel Castro, pues en ella, se recorría los pueblos que visitaba en su juventud.

De Alto Cedro voy para Macarné/ Llego a Cueto, voy para Mayarí/ 3 veces/ el cariño que te tengo/ yo no 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/limpia el camino de paja/ que yo me quiero sentar/ en aquel tronco que veo/ así no puedo llegar// de Alto Cedro voy para Macarné/ llego a Cueto voy para Mayarí/ tres veces.

Entre las versiones conocidas de esta canción, debo destacar la efectuada por Hugo Candelario González y el grupo Bahía de Colombia, con la marimba.

65. AHORA ME DA PENA.COMPAY SEGUNDO.

Tengo pena contigo/ tú dices que estás penando/ tengo pena a mi noviecita querida/ amigo, esto si le zumba/ a mi noviecita quiero/ amigo, esto si le zumba/ si el día que yo me muera/ ira conmigo a la tumba// Si te contesta que sí/ será de dientes pa'fuera/ pero todos quieren gozar/ del año la primavera// Yo nací en Siboney/ en la provincia de Oriente/ donde el sol es más caliente/ si coges por el Caney//Hasta pena me da, Liduvina/ pena me da/ corregiré/ 7 veces.

66. EL RETO. JULIO FLOREZ.

Y porque a tus plantas ruego/ como un idiota rendido/ y una mirada te pido/ con temblor casi con miedo/ si, porque ante ti/ me quedo estático de emoción/ Parece que mi corazón se va/ en mi pecho a romper y que por siempre he de ser la esclava de tu pasión/Alma de mi alma/ la esclava de tu pasión/ Te equivocas te equivocas/ fresco y fragante capullo/ yo quebrantaré tu orgullo/ como el minero a la roca/si a la lucha me provocas/dispuesto estoy a luchar/ tú eres espuma y yo mar/ que en sus caderas confía/ me haces llorar, pero un día yo también te haré llorar/ cariñito lindo yo también te haré llorar/ te haré llorar/ y después cuando triste, y abatido/ de amores venga rendido/ el perdón pidiendo a los pies/ como mi cólera es infinita de sus excesos/ sabes tu lo que haré/ en esos momentos de indignación/ arrancarte el corazón/ para comérmelo a besos.

A parte de Celina González, existe una linda versión de María Victoria Rodríguez, en el álbum “ Mis raíces”. (musicaba myblo.blogspot. com).

67. EL HIJO DEL SIBONEY.

Soy hijo del siboney/ indiana, óyelo cantar/ Y como se adora al sol/ como se adora la luna/ así te quiero montuna/ por ser dueña de mi amor/ Indiana/ bis// Voy a vender mi caballo/ para comprarte un bohío/ y quiero dar junto al mío/ un guateque bien cubano/ Indiana/ bis//Yo tengo preciosa Indiana/ cuadro color de rosa/ allí tengo mariposas/ y otras cosas muy cubanas/ morena/ bis// conmigo serás feliz/si me tratas de buen modo/porque yo tengo de todo lo que produce el país/ //Tengo cantar/ por eso cantarte quiero mi cielo//.

Barbarito Torres, un guajiro más cubano que la palma, es un talentoso laudista cubano llamado “El rey del laúd”. Nació en Matanzas como Bárbaro Alberto Torres Delgado. El 19 de abril de 1956. Ha trabajado en todos los géneros de la música popular cubana y en especial la música folklórica campesina.

Ejecuta el laud desde los diez años, recibiendo sus primeras clases de Luciano Monet. Trabajó en Serenata Yumurina, El Cuarteto Tradicional Matancero, el conjunto Campo Alegre y en 1998 hizo parte del conjunto Manguaré.

Ha trabajado con Albita Rodríguez, Ceilán, La Afro Cuba All Stars, el conjunto piquete cubano. Dice ecured.cu : “Este instrumentista virtuoso ha impuesto un estilo en la ejecución del laud cubano, sacándolo por primera vez de ese marco habitual, el conjunto de música campesina para incorporarlo a cualquier otro tipo de formato de la música popular cubana”.

El cd “Habana Café” donde está esta composición, ha sido considerado como de gran calidad. Era uno de los pueblos amerindios que habitaban Cuba, al ser conquistada por los españoles y cuando estaban reducidos a unas pocas tribus trogloditas, que vivían de la caza, la pesca, fabricando hosclos instrumentos de hueso y piedra.

En la película “Siboney” 1938, introduce a María Antonieta Pons. La voz siboney significa hombre que vive entre las piedras o las rocas” ciba: roca-y ney hombre. Es de origen arahuaco procedente de América del Sur.

Es muy popular siboney, está como localidad costera a 14 Kms de Santiago de Cuba, con una población de 12.000 habitantes.

68. MI TIERRA ES ASÍ. RADEÚNDA LIMA.

El punto cubano dice María Teresa Linares es “un género de canto que fue creado por nuestro pueblo y utilizado en casi todas las circunstancias del ciclo de vida; como canción de cuna, como canto de trabajo, como canto funeral en mortuorios, en serenatas de amor, también en momentos de diversión, que es quizás donde se halla su función y su uso principal improvisando décimas y en controversias o en narraciones típicas” (cubarte.cult.cu).

El proceso de transculturización ocurrido a partir de la música que el pueblo cantaba en España a fines del siglo XV y XVI, dio origen a cantos que se acompañaban por instrumentos de cuerda

pulsada antecedentes, quizás del tiple cubano.

Los cantos eran melodías acopladas a estrofas de cuatro, a veces con estribillos. Versos octosílabos algunos de los cuales se respetan para alargar más el canto.

Aquel proceso transcultural que se fue conformando en Cuba, el canto que hoy conocemos como punto cubano.(lajiribilla.co.cu).

Ay, campo de mis amores/cuando el sol besa tu lomas/ se enamoran las palomas y se despiertan las flores/ Son así, así son son/ son así los campos de Cuba// Que con un tranquilo hoyuelo/ que como espejo de plata/ una criolla retrata/ los astros envidia el cielo// En medio del esplendor que que de campiña y alborada surge al aire una tonada/con un mensaje de amor/Ay amor desde que el río/ me vio llorar/ la partida/ tengo sin sueños la vida/ y el espíritu vacío// Aquello que fue tan mío/ y tan de nuestros excesos/ como en dulces embelesos/ pregunto a las mariposas/ para ver si en otras rosas/ están durmiendo tus besos/.

Radeúnda Lima, su autora nació en San Antonio de las Vueltas, municipio de Camajuaní, Provincia de las Villas el 2 de agosto de 1923 y murió el 30 de mayo de 2005 en la Habana.

Interpretaba muy famosas guarachas, tonadas y sones montunos tradicionales, del género de la canción guajira. Desde muy pequeña cantaba con su hermano Raúl Lima quien a los 6 años tocaba el laúd.

En 1935, hizo su debut profesional en la Corte Suprema del Arte, en La Habana, alcanzando el galardón de Estrellas nacientes.

Trabajó en Radioemisora Lavín, en el programa "dímelo cantando" y más tarde el partido Unión Revolucionaria Comunista, al cual pertenecía, la llevó a Radio Mil 10 donde actuó. En 1959, popularizó el programa Campo Alegre por Radio Rebelde y "el guateque de medio día" por Cadena Habana, como también en los programas de TV "Álbum de Cuba" y "Palmas y Cañas". Sus creaciones fueron interpretadas especialmente por Celina González. Se retiró en 1984 y falleció de 81 años, en La Habana como se dijo anteriormente.

69. QUE BUENO BAILA UD.

Surgió en el año 1956, cuando la orquesta del Beny, se fue a Venezuela y con siete músicos nuevos. Dice el Beny: “Escogimos 6 números y para terminar el programa, propuso una descarga, a improvisar se ha dicho, y le habló a Felipe Yáñez el pianista, y arrancó con el tumbaito ese” Castellano que bueno baila Ud., Castellanos era el utilero de la banda y bailaba muy bien dice Moré. comenzó el Beny, le dice Moré, Generoso, que bueno, que bueno toca Ud. Beny Moré que baile tiene Ud. Luego de ese programa, en todas partes lo exigían. (Jacoviche.blogspot.com)

En el año 1953, Beny Moré funda la banda Gigante con Eduardo Cabrera en el piano, Alfredo Chocolate Armenteros, rabanito y corbacho trompetas; Miguel Franca, Santiaguito Peñalver, Roberto Barreto, Celso Gómez y Virgilio Bizama en los saxos, José Miguel trombón, Alberto Limonta en el contrabajo, Rolando la Serie en la batería, Clemente “chicho” Piquero en le bongo, Tabaquito en la tumbadora y coros Fernando Álvarez, Enrique Benítez.

Notaclave.com a 17 de septiembre del 2020, anunció que en la Habana había muerto “El conde Negro”, quien tenía 104 años de edad y era muy cercano al Beny Moré.

Nacido en Santa Isabel de la Lajas, en Cienfuegos, donde también lo había hecho Beny, de quien era primo y compadre. Compositor popular, sencillo, modesto fue creador de música reconocida como talentosa.

“Castellano que bueno baila Ud.” Fue su primera gran obra, recogida por Pete “Conde” Rodríguez y Tito Puente.

Su nombre real era Enrique Benítez Mora. Consta de la Banda Gigante del Beny, que siempre, decía que era el “Conde negro”.

Se cuenta, enseñó al Benny a tocar la guitarra y lo acompañó en el periplo de México. La polémica, está presente cuando también a Generoso Jiménez, trombonista de la Banda Gigante, se le acredita ser el autor de “Castellano, que bueno baila Ud.”.

Compuso además “guajiro cubano”, el cual Beny grabó en 1941, en México con los Hermanos Montoya, Saoco, grabado en 1955 por Beny y muchas más.

Muere al sufrir un infarto en la Habana, en el barrio La Lisa, en la parte sudeste de la capital. Había nacido el 15 de julio de 1916, habiendo integrado un conjunto llamado Veintiviento, de la ciudad de Vertientes, al sur de la provincia de Camagüey.

Castellano que bueno baila Ud/ Castellano, que rico y bueno baila Ud/ Castellano que bueno baila UD./Cosa buena mira como baila y ud como baila/ Castellano ay que rico y bueno baila ud. Decían que no venía y aquí Ud me ve/ Castellano que rico y bueno baila Ud// Generoso como toca Ud/ Generoso ue bueno toca ud/ que generoso, que lindo, pero como toda ud/ bis/ Que bandón tiene Ud. Beny Moré que banda tiene ud. Generoso que bueno toca Ud// Toca ud/ 6 veces/ Beny Moré que banda tiene Ud// bis/ Que bandón tiene Ud/ B

Beny Moré que banda tiene Ud/ ah! Tiene ud/ ajá/ tiene usted/ 2 veces más

70. IRÉ A SANTIAGO.

En el año 1930, García Lorca decidió tomar un tren de la época, recorrer casi mil kilómetros e ir a Santiago. Antes, llegaron los versos que unos llamaron son y otros son de negros en Cuba y para los neófitos “Iré a Santiago” dedicado al gran etnólogo Fernando Ortiz.

Su presencia en Santiago en 1930 está comprobada cuando en su libro “romancero gitano” dedica a un admirador en esa nota, aparte del testimonio de Ricardo Repilado y escritos en el diario de Santiago “La Independencia”.

El compositor Roberto Varela Chamizo entregó su versión coral de “Iré a Santiago”, que incluye la llamada “música de bamba”, aquella que hacían los esclavos en los barracones cuando tenían instrumentos percusivos.

En viajes24horas.com se señala que “el poema” llega a Santiago de Cuba a manos del compositor catalán José Ardévol.

La carta de 30 de mayo 1970 tenía como destinatario a Electo Silva director del Orfeón Santiago, Silva la montó para el festival de Coros y dijo: “la parte central la hago lenta, porque el poema lo pide: hay que detener el son y hacer una declaración, pero regodear con los versos de Lorca oh cintura caliente, gota de madera...siempre aparece como acabado de componer...ya no se puede olvidar”.

Cuando llegue la luna llena/ iré a Santiago cantarán los techos de palma verde/ iré a Santiago/ cuando la palma quiere ser cigüeña/ iré a Santiago/ y cuando quiere ser medusa el plátano/ iré a Santiago/ con la rubia cabeza de Fonseca/ Iré a Santiago/ y con la rosa de Romeo y Julieta/ Iré a Santiago//Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas/ Iré a Santiago/ oh cintura caliente y gota de madera/ Iré a Santiago/ arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco/ iré a Santiago/siempre dije que yo iría a Santiago en un coche de aguas negras/ Iré a Santiago/ brisa y alcohol en las ruedas/ Iré a Santiago/cancela la tiniebla/ iré a Santiago/morir ahogado en la arena/ iré a Santiago/calor blanco, fruta muerta/ iré a Santiago/oh bovino frescor de cañaveral/ oh cuba/ oh curva de suspiro y barro/ iré a Santiago.

Compay Segundo tiene una musicalización hermosa de la poesía, que se puede oír en el álbum “lo mejor de la vida”. También la canta Ana Belén.

71. SON PARA UN SONERO.

Esta composición es una alabanza a los trabajadores, a los campesinos cubanos, a los guajiros y a las guajiras que llenan esa linda patria de empuje y amor.

Es un himno a los orígenes del son, no solo por la canción que menciona a varios maestros de la música, a soneros de antaño y en su versión original comienza diciendo: “Este número está dedicado a los que han sido y serán los grandes del Son: Tito Gómez, Miguelito Cuní, Félix Chapottín, Arsenio Rodríguez, Roberto Faz y Beny Moré. Ellos con su trabajo han hecho posible la realización de esta modesta obra, para ellos Son para un sonero”. (dancefree.com.co).

De la orquesta Son 14, Adalberto Álvarez, es su versión más escuchada. El sonero es el cantante del género de la música cubana llamada son, como también el cantante de una orquesta salsa que domina la improvisación cantada. El son tiene una primera parte que es una introducción instrumental, seguida de una introducción cantada.

En la segunda parte interviene el coro, con una breve frase que se repite siempre igual y a intervalos regulares, dejando un momento libre para que intervenga el sonero.

Es en esta aparición, es tiempo, entre coro y coro que el sonero introduce sus comentarios cantados en rima.

A este diálogo entra el coro y el sonero, se le llama “montuno”. La mayoría utiliza la estrofa de cuatro versos, llamada cuarteto. Otros la décima. (aboutespano.com).

Adalberto Cecilio Álvarez Zayas, compositor, músico, arreglista, director de orquesta, pianista, tuvo sus primeros contactos con la música, desde la edad de 3 años en Camagüey.

Es el sonero cubano por excelencia y es llamado “el caballero del son”; resultado de más de 30 años de actuaciones.

72. TRES PALABRAS. OSVALDO FARRÉS.

En el año 1947, la cantante mexicana Chela Campos, le pide al compositor cubano Osvaldo Farrés, que le componga una canción.

Este, duda, pero ante la insistencia de la cantante, que le dice que “con tres palabras”, se hace una canción, acepta y crea “tres palabras”.

Farrés no leía música ni tocaba el piano. Conocía los rudimentos de la música, pero no podía llevar su inspiración al pentagrama.

Era un magnífico dibujante y un aventajado publicista, que lo descubrió casualmente cuando en 1937 preparaba en el estudio de CMQ Radio, una promoción para la cerveza Polar con 5 chicas y un locutor dijo: Ahí está Farrés con sus 5 hijas. De allí salió la guaracha de los cinco hijos Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José.

Tres palabras hacen parte de una película de Walt Disney; se compuso Farrés, también una canción “madrecita”, en el año 1954, a su madre, quien nunca la pudo oír pues era sorda. (wwwcirobianchi.blogun.com).

Oye la confesión/ de mi secreto/ nace de un corazón/ que está desierto// con tres palabras te diré, todas mis cosas/cosas del corazón/ que son preciosas// Dame tus manos, ven/ tomas las mías/ que te voy a confiar/ las ansias mías/ son tres palabras/ solamente mis angustias/ y esas palabras son: como me gustas/.

Javier Solís, Omara Portuondo/ Irakere, Bebo Valdés y Chucho Valdés en su álbum “juntos para siempre son lo más importantes intérpretes.

73. LOS PAPINES.

Es una de las agrupaciones rumberas más conocidas en Cuba y en el exterior, siendo creada en 1963, en La Habana.

Son cinco músicos con un espectáculo irrepetible haciendo las delicias del público, combinando las más genuinas manifestaciones de la rumba.

En 1963, Los Papines formado por los hermanos Luis, Alfredo, Jesús y Ricardo Abreu, a quien llamaban Papín.

Ellos consultaban con el maestro Luis Carbonell y fueron sus discípulos. Debutaron en 1961 en el espectáculo “canciones en la noche”, en el Hotel Nacional y comenzaron tocando guaguancó, Columbia, yambú, jiribillas, manifestaciones de la rumba cubana.

Actuaron en el Cabaret Tropicana hasta llegar a los máximos escenarios de Cuba y el mundo. Han visitado Francia, Japón, Rusia, Canadá, Alemania, México, Estados Unidos y grabado muchos discos.

Los Papines no fueron estrictamente, un conjunto rumbero, partían de la rumba, pero querían y se propusieron hacer más que rumba.

Murió Ricardo a los 75 años, un 19 de mayo de 2009, y fue remplazado por Alfredo, luego Luisito,

hijo de Luis y la inclusión de Yuliet hija de Jesús, los cambios ocurridos. Luis muere el 17 de abril de 2012.

En 1961, Ricardo había creado “guaguancó Papin”, que se transformó en los setenta en Los Papines.

Luis fue profesor de percusión en la Escuela Nacional de Arte (el país.com), tiembla la tierra en 2001. El CD “la rumba soy yo” ganó el premio Grammy latino en la categoría de mejor álbum folklórico. (todocuba.org).

“La rumba es un género musical y un estilo de Danza de Cuba. Este complejo musical es de raíz africana. Se originó en Cuba como un baile típico de un ambiente caliente y se ha convertido en el baile más clásico de los bailes latinoamericanos”.

El 30 de noviembre de 2016, el comité intergubernamental de la Unesco, reunido en Etiopía decidió incluir a la rumba cubana en la lista representativa del patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad, reconocida como una mezcla festiva de música y danzas.

La rumba cubana tiene como principales estilos “el yambú, la Columbia y el guaguancó”. La rumba cubana compuesta por toques, cantos, bailes y pantomimas surgió durante el colonialismo español, mientras se producía la expansión azucarera.

Sus principales protagonistas fueron los negros libres y sus descendientes, pertenecientes a distintas etnias africanas como la lucumí, la ganga, La arará, en especial, la ganga batú. Se origina en las zonas portuarias de La Habana y Matanzas.

“Alejo Carpentier apunta elementos de esta que nos vienen de Santo Domingo y otras regiones de América Latina, que coinciden con ciertas formas de danzas, que procedentes de este continente, hicieron furor en España, tal como la zarabanda, la chacona, nacidas en América”.(Ecured.cu)

74. LOS MUÑEQUITOS DE MATANZAS.

Es una agrupación musical cubana profesional de la rumba. Parte del Grupo Guaguancó Matancero que cambia su nombre y se transforma en los Muñequitos de Matanzas, fundado en un bar del barrio La María el 9 de Octubre de 1952, por un grupo de jóvenes, quienes, con platos y botellas, inicialmente se dan a conocer.

Hoy en día está considerado por numerosos especialistas como uno de los mayores y mejores exponentes de la rumba en Cuba, con todo el sabor e irresistible cadencia e la rumba cubana. Contó entre sus fundadores a los famosos Saldiguerras, Virulilla, Catalino, Gallito, Pellado y cacha. Su director es Diosdado Ramos Cruz. Ha estado en Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, España, Italia, Alemania, Puerto rico e Inglaterra.

Imparten talleres de percusión, canto y danza en la Universidad de Matanzas a extranjeros, Se presentaron en el teatro Workshop de Nueva York en el homenaje a los ancestros y a Diosdado (figurín) bailarín, coreógrafo receptor de gran acogida en EE.UU, en especial en el festival “Si Cuba”. Son parte de una leyenda viviente de la música africana en Cuba, mostrándose apegados a sus raíces Ababwa.

Han grabado tres discos compactos, 12 largas duración y en el 2001 obtuvieron un Grammy Latino. (ecuaed.cu).

Canto a Matanzas. Siboney, yo te quiero/ yo me muero por tu lindo querer/bis//Pero porque tu te pones celosa? ¿Cuánto sabrás divertirse? / a ver mi ciudad yurumina/ yo te quiero, siempre te querré/bis// Tiene mi ciudad natal/ una vista muy hermosa/ Matanzas es poderosa/ por sus playas de Varadero/ yes por eso, es que yo quiero inspírame desde aquí/ el Valle de Yurií/ hecho de naturaleza/ tenemos muchas riquezas/ en mi matanzas natural/ las cuevas de Bellamar/ donde vienen los turistas/ a ver las cosas bonitas/ de mi preciosa ciudad/ matanzas baila mi rumba/.

75. ME LO DIJO ADELA. OTILIO PORTAL.

El compositor oriundo de Camajuaní formaba parte del célebre trío de Servando Díaz, quien no lo quería grabar al considerarla como floja esta canción.

Ante la insistencia, Servando decidió acogerla, pero de relleno, sin embargo, el chachachá “me lo dijo Adela” fue escogido por la escuela de Arthur Murray para enseñar a los gringos a bailar el chachachá.

Lo llamó sweet and gentle (juventudrebelde.cu). Otilio Portal Monterrey, compositor y guitarrista, nació como señalamos antes en Camajuaní, villa Clara, Cuba, el 28 de julio de 1915 y murió en Miami el 27 de junio de 2009.

Se inició como clarinetista de la banda municipal de Camajuaní. Por los 30, se trasladó a la Habana, trabajando, primero en la destilería La Campana, después en el Trio Antillano y luego en 1937 en el Trio Servando Díaz actuando en las radioemisoras El Progreso Cubano (Radio Progreso) y CMQ.

Viaja a México y Puerto Rico y al regresar son contratados por la RHC Cadena Azul de Amado Trinidad.

En la década del 60 se radica en los EE.UU donde a los 94 años fallece el 27 de junio de 2009. (ecured.cu)

Me lo dijo Adela/ me lo dijo Adela/ me lo dijo Adela/ doctor, mañana no me saca Ud. la muela/ aunque me duela de dolor/ Porque dicen que anoche lo vieron/ con un tremendo vacilón/ porque dicen que anoche lo vieron/ con un tremendo vacilón// Quien te lo dijo nené//Me lo dijo Adela/ me lo dijo Adela/.

La interpretación más promocionada es la Bobby Capó con la Orquesta de Enrique Jorrín.

76. LA PACHANGA. EDUARDO DAVINSON.

El verdadero nombre del autor es Claudio-Eddy Cuza, nacido en Baracoa el 30 de octubre de 1929 y murió en Nueva York el 10 de junio de 1994, siendo un músico, escritor, actor cubano, recordado como creador del ritmo “pachanga”.

Escribía libretos de telenovelas, componía y bailaba. En los años 40 se mudó a La Habana donde triunfo como compositor de canciones como “Cuba criolla”, “Elegua inkis”, grabados para la Panart en 1957.

Es en 1959 cuando compone la canción “La pachanga” en la que hibridó los ritos africanos, bembé, de lucumí, provenientes de las tradiciones yorubas nigerianas y los combinó con la samba. (ecured.cu)

La estrenó el 21 de mayo de 1959, en el programa musical de TV “Casino de la alegría” del canal CMQ, cantada por Rubén Ríos y la orquesta Sublime.

Señores que pachanga/ vamos pa’la pachanga/ que buena la pachanga/ me voy pa’la pachanga/ mamita que pachanga/ vamos pa’la pachanga/ cuando yo siento los cueros/ las maracas se ríen/ siento mi cuerpo vibrar/ y la sangre que me grita/ vete, criollo, a bailar/ pachanga eh/ pachanga eh/ pachanga ah// El ritmo de las palmeras/ las cucharas parlantinas/ una cintura que vibra/el son que viene en sordina/ mi negro goza pachanga/ changa eh/ pachanga oh// pa pachanga que zumba/. Fue un éxito internacional. Murió el compositor en Nueva York en los Estados Unidos el 10 de junio del 94, a los 64 años.

Víctor Oscar Pérez y Cecilia Elías Guerra publicaron un libro llamado “Eduardo Davinson: creador de la pachanga” en el 2016.

La pachanga enloqueció a Nueva York dice Herencialatina.com al señalar: “Hay disparidad de criterio respecto el origen de ese movimiento. Sin embargo, los más autorizados directores de orquestas de la ciudad, entre ellos el popular Machito, Belisario López y Frank Ugarte, coinciden que la pachanga es una combinación de ritmos que escucha, el merengue, el son montuno, el mambo y otros ritmos tropicales candentes,

De una cosa están todos seguros, que el estilo en que los jóvenes neoyorkinos bailan la pachanga es genuino del Bronx, el brinquito está hoy causando furor en la ciudad, fue traído por las orquestas de Fajardo y Aragón, los cuales visitaron esta ciudad en 1959. Esas orquestas influyeron en el ritmo, pero no pegó”.

77. NOCHE CUBANA. CÉSAR PORTILLO DE LA LUZ.

César Portillo de la Luz es un compositor y cantante, fundador del feeling con José Antonio Méndez, nacido en La Habana Cuba, el 31 de octubre de 1922.

A los 19 años se acompaña con la guitarra y durante la segunda década de los años 40, con José Antonio Méndez, Níco Rojas, Rosendo Ruiz, Aida Diestro, Elena Burke, inicio un género que con nuevos elementos expresivos y del contexto de la canción trovadoresca cubana, establece un dialogo de gran realismo con el público a través de la emoción y la estructura sintáctica del bolero, al que le dan el nombre de feeling.

Entre 1940 y 1950, se presenta en centro nocturnos y famosos cabarets como el “Sans Souci”, el Pino Blanco del Hotel St. John.

Su obra autoral es inmensa entre las cuales están “contigo en la distancia”, “tú, mi delirio”. Murió el 4 de mayo de 2013.

Noche cubana/morena bonita de alma sensual/con tu sonrisa de luna y ojos de estrella/ voz de susurro de frondas y arrullo de mar/ besas con brisa y tu abrazo es calor tropical/ noche criolla quien junto a ti/ no quisiera soñar/ quien a la luz de tu dulce sonrisa no quisiera besar/ Negra bonita de ojos estrella/ en tus brazos morenos quiere vivir/ un romance mi alma bohemia/.

Aparte del autor, existen en las voces de Omara Portuondo y de Pablo Milanés, excelentes versiones.

78. CONTIGO EN LA DISTANCIA. CÉSAR PORTILLO DE LA LUZ.

Es una de las canciones cubanas más conocidas internacionalmente. Su autor Cesar Portillo de la luz, fue un hombre que compuso desde y para el amor.

Beatriz Márquez, para suenacubano.com dijo: “César comentó una vez que la historia nació de una de las principales pasiones de su vida. Es un tema profundo y sentimental. Quizás, que es la razón por la cual a través de los años grandes intérpretes, lo han recreado de forma increíble, pues tiene más de cien versiones”.

“Contigo en la distancia”, es la canción perfecta en letra y melodía. Es un himno de la música cubana y el público la entona al escuchar sus primeros compases.

Esta canción compuesta en 1947 narra la pasión de ese amor juvenil que aún desconoce el desengaño, esos que solo viven almas sin curtir, que todavía creen en lo eterno.

Dijo el autor para telégrafo.com.ec “es la historia de un hombre enamorado a los 24 años, edad en la que uno parece un potro salvaje y entonces se puede enamorar de una potrancia cerrera”.

Portillo confiesa que, con la desconocida musa, vivió una gran pasión y con esa canción dijo “la magnitud del complemento que significó esa mujer en mi vida y la letra lo dice claramente, señalando algunos versos que han sido ocasionalmente desvirtuados”.

Para telégrafo.com.ec dijo “por ejemplo, donde digo que ya nada me conforma, otros dicen ya nada me consuela; donde puso, ni yo quiero escucharla, cuando me faltas tú, hoy dicen “si no la escuchas tú”.

Para Cubaahora.cu: “mi amada existe, es una mujer que está en mi memoria, no en el recuerdo, archivada como un sueño de mi primera juventud”.

Cesar Portillo de la Luz no pensaba siquiera vivir de la música, cuando compuso esa canción. Para la época se sostenía con su salario de pintor de brocha gorda y con lo de profesor de guitarra, instrumento que aprendió a tocar desde los 17 años con ayuda de Enrique Vinajera, Enrique Cárdenas y Francisco Tárrega.

Contigo dice cubahora.cu “llegó para iniciar una nueva era en la canción, característica de esta nación antillana, a la vez que marcó el despertar profesional de ese increíble guitarrista y compositor cubano, cuya intuición, como el mismo explicó en varias veces, le valió para crear obras de una sublime elaboración poética, a lo que suma el trabajo minucioso con las líneas melódicas y un de-

stacado sentido armónico”.

En las décadas del 40 y del 50, el Sans Souci y el Pico blanco del hotel ST John, entre otros, fueron testigos de la producción musical de Portillo.

Su debut profesional fue en el programa “canciones del mañana” con Rebeca y César por emisora Mil diez. Más tarde trabajó con Radio Lavín y Radio Progreso.

Además, Sus composiciones han sido utilizadas en el cine. Nació el 31 de octubre de 1922, en La Habana Cuba, donde el 4 de mayo de 2012, falleció.

Al inicio de su carrera lo hizo con un trio integrado por Cheo Herrera e Ignacio Herrera y Portillo de la Luz.

La primera versión en disco de “contigo en la distancia” la hizo en 1947, Fernando Fernández, la interpretó con la orquesta de Sergio Guerrero en la RCA Víctor, luego de lo cual fue incluida en la película “callejera”, después la grabó Andy Russel con el pianista Mario Ruiz Armengod.

No existe un momento del día/ en que pueda apartarme de ti/ el mundo parece distinto/ cuando no estás junto a mi// no hay bella melodía/ donde no surjas tú/ no yo quiero escucharla/ si no la escuchas tú// Es que te has convertido/ en parte de mi alma/ ya nada me conforma/ si no estás tú también/ más allá de tus labios del sol y las estrellas/ contigo en la distancia/ amada mía, estoy//.

79. TÚ, MI DELIRIO. CÉSAR PORTILLO DE LA LUZ.

Si pudiera expresarte/ como es de inmenso en el fondo de mi corazón/ mi amor por ti// Este amor delirante/ que abraza mi alma/es pasión que atormenta/ mi corazón// Siempre que estás conmigo/ en mi tristeza/ estás en mi alegría y en mi sufrir//porque en ti se encierra/ toda mi dicha/si no estoy contigo mi bien/ no soy feliz// Es mi amor delirio/ de estar contigo/ y yo soy dichoso mi bien/ porque me quieres también/.

En “Delirio” se repite lo mismo que en “contigo en la distancia”, agregando que esta pieza “Delirio” por tener entre sus componentes melódicos, armónicos, elementos de gran universalidad, en nuestro contexto, como son el romanticismo, el impresionismo, y el jazz, ha debido ser la favorita de los jazzistas, ya que cuenta, con tantas grabaciones instrumentales y vocales.

Su madre, ama de casa, y con una familia pobre y humilde. Su padre era constructor y tabaquero, torcedor de tabaco. Había en el ambiente musical por ambos, una gran cultura trovadoresca. Se inicia en la composición cuando recorre en el Vedado con amigos en las noches, nos íbamos, dice el maestro, para el parque Villalón frente al Teatro Auditorium. (Amada Roldán)

Del grupo había otros muchachos que como a mí, les gustaba la música, nos poníamos a cantar las cosas de moda en esos tiempos.

Me encantó la guitarra y luego de su aprendizaje, nació la necesidad de hacer una canción a causa de un romance frustrado. (lajiribilla.com.cu)

La cantó Tito Rodríguez, Marco A. Muñoz, Cheo Feliciano, Johnny Pacheco, Olga Guillot, Omara Portuondo, José José, Pablo Milanés, Afro Cuba jazz y Los tres ases.

80. SI TE CONTARA. FÉLIX REINA.

Si tu supieras, mi sufrimiento/ si te contara la pena tan grande/ que llevo tan dentro/ la triste historia que noche tras noche/ de dolor y pena/ llega a mi alma surge en mi memoria/ como una condena/ si tu supieras/ te importaría/ si te dijera/ que en mí ya no queda/ ni luz ni alegría/ tu recuerdo/ es el daño más fuerte/ que me hago yo mismo/ por seguir soñando/ con que tu regreso/ arrepentida/ si tu supieras/ te importaría si te contara/.

Son numerosas las versiones que tiene esta canción de la cual Omara Portuondo y Chucho Valdés, en “Desafío” 1998, tienen una hermosa versión. Elena Burke con la orquesta sinfónica del Chachachá de Enrique Jorrín en 1969, en la Antología Boleros de oro de Egrem dijo Helio Orovio: “Si te contara” es un bolero chachachá, que se inserta dentro de la música para escuchar, pero que también puede bailarse por supuesto (cubasi.cu).

Se dice que esta canción feliz, Reina la dedicó a Nélida Pomares, cuando los dos tuvieron una relación amorosa, interrumpida porque la joven regresó de La Habana a Trinidad. La distancia rompió el amor.

El Cigala en 2008 la incluyó en el CD “dos lágrimas”.

Félix Reina autor, nació el 21 de mayo de 1921, en Trinidad Cuba. Este extraordinario músico, director de orquesta y compositor, a quien su padre le colaboró para ser músico, encomendándolo al profesor Isidro Cintra.

Reyna cultiva el danzón, que de ser un baile vulgar para gente de raza negra llegó a ser considerado “baile nacional de Cuba”.

A los 25 años viaja a La Habana y se incorpora a la orquesta de José Antonio Diez Betancourt, luego

a la orquesta Danzonera de Arcaño, como violinista. Ya en 1949 está en la orquesta de Fajardo y sus estrellas y en el año 1953 en la Orquesta América.

Para 1954 se vincula a la orquesta de Jorrín. En 1958, regresa a Cuba para la orquesta de Fajardo. Recibe una invitación para acompañar la campaña de Jhon f. Kennedy en los EUA. En 1959 es director de la orquesta Estrellas Cubanas.

Como compositor se le recuerda por Angoa, hoy como ayer, si no estás tú, si te contara Ricardo Rey, Bobby Cruz, Tito Gómez, Panchito Riset. Para bailar con “vuela la paloma”, popularizada por Tito Rodríguez.

Félix Rafael Herrera era su nombre, falleció en La Habana el 10 de febrero de 1998. (encuentrolatinoradio.com)

Regresando a la canción, musicubamyblogspot.com, afirma que esa canción le fue compuesta a la que con el tiempo sería su esposa.

81. LA GLORIA ERES TÚ. JOSE ANTONIO MENDEZ.

Le llamaban “El King” y reinó en el mundo de la canción. Estuvo entre los fundadores del feeling, dentro del cual sobresalieron “novia mía”, “si me comprendieras”, “ese sentimiento que se llama amor”, “me faltabas tú” y este tema.

Había nacido el 21 de junio de 1927 en La Habana, en el barrio Los Pinos, de familia humilde, pues su padre era obrero barnizador de muebles y su madre, ama de casa.

En el programa “la Corte Suprema del Arte” ganó su primer premio interpretando el corrido mexicano “cocula”.

Estuvo en el movimiento cultural del Callejón de Hamel, en Cayo Hueso, donde se reunían con César Portillo de La Luz, Angel Diaz, Níco Rojas, Luis Yáñez, Nino Rivera, Rosendo Ruiz Quevedo, Elena Burke y Omara Portuondo.

Con Frank Emilia, pianista, Omar Portuondo y Alberto Menéndez forma el trio Xochimilco y más tarde la banda de jazz loquibambia, que por la emisora Mil diez, hacía gozar a los cubanos.

Pepe Reyes en 1951, lo lleva a México, donde estuvo con Dámaso Pérez Prado, Beny Moré y graba con RCA Víctor su primera producción.

Con la Revolución regresa a Cuba donde se presenta en el Pico Blanco del Hotel Saint John, Tropicana, el gato tuerto, en radio y televisión.

El 9 de junio de 1989, cuando se dirigía al Pico Blanco, fue atropellado por un ómnibus en la intersección de las calles M y 23, muriendo el 10 de junio. (cubahora.cu)

Eres mi bien lo que me tiene extasiado/ porque negar que estoy de ti enamorado/ de tu dulce alma que es todo sentimiento/ de esos ojazos negros de un raro fulgor/ que me dominan e incitan al amor/ eres un encanto, eres mi ilusión/ Yo sé que la gloria está en el cielo/ y es de los mortales/ el consuelo al morir/

desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida/ no necesito ir al cielo si tú/ si alma mía, la gloria eres tú// dios dice que la gloria está en el cielo.//.

En la versión de Pablo Milanés se canta en el tercer verso: Dios dice que la gloria está en el cielo/ que es de los mortales el consuelo al morir/ desmiento a Dios/ porque al tenerte yo en vida/ no necesito ir al cielo si tú / si alma mía, la gloria eres tú/.

Esto ocurre porque al grabar en 1946, para el sello Panart, la versión de Olga Guillot se argumentó que era muy fuerte sacar a Dios, de la canción, por lo cual se aligeró la letra de esta manera; Dios dice que la gloria está en el cielo/ y que es de los mortales el consuelo al morir/ bendito Dios porque al tenerte yo en vida/ no necesito ir al cielo si tú...

82. OH VIDA.

Que el Benny (su nombre artístico) no hubiera alcanzado una mayor resonancia no le quita haber sido uno de los cantantes más grandes del siglo XX dice Juan Martín Fierro en artículo del 24 de Agosto de 2019 del Tiempo y agrega “Si no llegó más lejos fue porque prefirió siempre, y por encima de todos los públicos y de las jugosas ofertas que recibió para irse de Cuba, cantarles a su tierra y a su gente.”

Como lo recordaba armando López en conferencia dictada en la Columbia University y citada en ArmandoLopezopina.com, para hablar de un espíritu congo, hay que pedir permiso a los dioses mayomberos y al muerto; nosotros lo hacemos, para decir que Bartolomé Maximiliano Moré, nacido en Santa Isabel de las Lajas, Cuba, el 25 de agosto de 1919, en el barrio Pueblo Nuevo, es descendiente de quien fuera Rey en una tribu del Congo. Tomado de (alocubano.com), su árbol genealógico sería así: el nieto del Rey del Congo y llamado GUNDO, fue objeto de persecución y captura por traficantes de esclavos, llega a Cuba y en Lajas es vendido a Ramón Paredes, por lo cual adopta el nombre de TA RAMON GUNDO PAREDES (es el tatarabuelo del Benny).

Es vendido a Susana Benítez y luego al conde de Moré, por lo cual adopta el nombre de Ta Ramón Gundo More. Gundo con la esclava Julia Moré (del ingenio Santísima Trinidad), ocupan tierras facilitadas por Tomás Terry Adams, de origen venezolano, cerca al ingenio “Ciudad Caracas” y en el

Barrio La Guinea, tiene una hija llamada Julia, como la madre, la cual procrea 6 hijos con Simeón Armenteros y Calvo, quien era militar del ejército mambí (ejército creado para lograr la independencia de Cuba, en la llamada guerra de los diez años) llamados Patricia, Bernabé, Tomás, Felipe, Chiquitico y Sofía. Patricia la mayor, con el apellido Moré, tuvo relaciones con un español, del cual tuvo 4 hijos: Ofelia, Felipe, Julia y Virginia Secundina, las cuales continúan con el apellido Moré.

De 18 años, Virginia Secundina Moré, se une a Silvestre Gutiérrez, con quien tiene 18 hijos, de los cuales Bartolomé Maximiliano, es el mayor y lleva el apellido de su madre.

Su hermano Teodoro Moré le dice a Rafael Lamas 24-98-2011 y en el portal www.cubarte.cult.cu, que, de esos 18 hijos, seis murieron al nacer y de los restantes solo 5 fueron adultos mayores, además que Beny, tuvo 7 hijos. “Dos hombres que viven en La Florida; EE. UU., una en México que se llama Virginia, Bebo, un varón cantante fallecido que vivía en Caracas; Venezuela, y una hembra llamada Hilda, quien tiene a su cargo la casa de LA CUMBRE, donde vivió el Beny.

Su nombre Bartolomé, le es aconsejado cambiar por Rafael Cueto, según nota de Música Caribeña de Rocío Cárdenas, quien le dice que, en México, donde se encontraba para ese momento, llamaban bartolos a los burros.

De allí nace Beny, así con una sola n, porque con dos NN, es en inglés. María Angélica Vizcaíno en “más curiosidades de los curiosos sobre la farándula cubana” lo ratifica con un autógrafo del Beny y copia de discos, originales del Beny, lo mismo que Jorge Posada, en su artículo “La tarde que conocí al Beny Moré” y además con declaraciones de Orlando Contreras muy amigo del Beny.

Beny se casa con Juana Bocanegra Durán el 25 de agosto de 1945, en boda donde fue padrino Miguel Aceves Mejía. Según “Herencialatina.com” Juana; cuando va a Cuba al festival Internacional Beny Moré, dijo: “como le gustaba mucho la música de Benny Godman y yo sabía que iba a ser un gran artista, decidí combinar Beny con Moré.

Dice Fierro antes mencionado: “En casa del Beny no había luz, la plancha era de carbón. Todo se alumbraba con quinqué. Cuando a Virginia se le iba la madrugada planchando, el Beny le cantaba para que no se durmiera. Y para que no se le quemara la ropa. Aunque fue buen estudiante, tuvo que dejar la escuela en cuarto de primaria para dedicarse a trabajar en el campo”.

Ya en 1948, se une con el cubano Dámaso Pérez Prado, el del mambo y con quien graba y realiza exitosas giras.

www.herencialatina.com trae a cuento y como primeras grabaciones, las guarachas “viejo cañengo” y “el suave”. Al tiempo con RCA Víctor graba con las orquestas Mariano Merceron (48-49), el mambo “la televisión”, el bolero “loca pasión”, el son montuno “sopa de pichón”.

A Beny le ofrecen grabar para el sello Panart con la Sonora Matancera, pero Beny dice que no le gusta esa orquesta “no me suena la sonora” fueron sus palabras, corroboradas por Leonardo Acosta, en su ensayo “elige tú, que canto yo”. Umberto Valverde en escrito de herencia latina, discrepa con esa versión, con base en conversaciones con varios músicos de esa orquesta, entre ellos con Celia Cruz. En Venezuela graba con la orquesta de Aldemaro Romero, en dúo con Alfredo Sadel, el 23 de agosto el bolero “alma libre”. Otras grabaciones fueron “oh vida”, “como arrullo de Palma”, “Santa Isabel de Las Lajas” “Cienfuegos” “dolor y perdón”, de su autoría las dos últimas.

De Venezuela, dice Beny que allí fue contratado por Max Pérez, quien no le quería pagar y lo dejó sin un peso, ante lo cual, luego de cobrarle, lo golpeó, por lo cual fue a la cárcel, saliendo gracias a “Bola de nieve”.

Para “alocubano.com” dijo Beny; “Esa ha sido la más desagradable experiencia de toda mi vida como artista”

En Colombia, según el gran investigador musical Sergio Santana para El Colombiano.com, nos refiere: “René Cabell, 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 Beny Moré. Al encargo de Cabell, por los antecedentes de Beny, de incumplimiento, hace los contactos y con el empresario cubano y representante Eugenio “Tito” Garrote, el 4 de agosto de 1955 a bordo del DC-3, el HK 523, de SAM, llegó “el bárbaro” a la capital de Antioquia.

Santana además nos dice: “El empresario Cubano Federico “Fico” Balmaceda y el magnate Víctor Nieto, propietario de la emisora Riomar, aprovechando el paso de Beny por Cartagena, lo presenta el 30 de Julio en la emisora y luego en el teatro Miramar de la ciudad amurallada.

Cuando llega a Medellín, al aeropuerto Las Playas, nombre anterior del Olaya Herrera, se aloja en el Hotel Europa, al lado del Teatro Junín.

La voz de Medellín lo presenta en “La Revista Pilsen del Aire” y dice la fuente: “eran pocos los músicos que para la época invitaban a su público a corear los estribillos de las canciones. El cubano no tuvo empacho en poner a cantar las voces locales”.

El 4 de Agosto actúa por primera vez en el Club Campestre donde según la fuente, Moré, no pudo cantar por su indisciplina. Fernando Álvarez en la biografía del Beny de Amin E Naser sobre la segunda presentación en dicho club y citado por Sergio Santana “iban magnates, gentes de dinero, entonces empezamos a trabajar, pero nadie de los presentes le prestaba atención a la orquesta”. Beny se dio cuenta y nos dijo: Bueno, ya que a esta gente no le interesa nuestra música, vamos a tocar para nosotros, vamos a gozar ahora con nuestra música y cuando empezamos a tocar y el Beny 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 y su orquesta y como trompetista invitado, Pacho Galán. El sábado siguiente en la Voz de Medellín, la orquesta RCN y René Cabell hacen “La fiesta cubana”. Esta presentación une a la Voz de Medellín con La voz de Antioquia en transmisión simultánea, destaca Sergio Santana autor del libro “Beny Moré, hoy como ayer”.

Su salud es su enemiga como lo cita en su libro Amin E. Naser, a quien Beny le confiesa: “De pronto se me vino el mundo encima. Yo era un hombre feliz. Cantaba a gusto mis programas y me iba a los bailes con mi orquesta, si no dormía toda una noche, tenía después el tiempo para desquitarme. Nadie me exigía, reloj en mano. Nadie me regañaba. Nadie me pedía cuentas. Pero de pronto com-padre, me enteré que había una cosa que se llamaba reloj. Que el día solamente tenía 24 horas y que, de esas 24 horas, yo no dormía ninguna. Yo no sé qué ha pasado.”

Llega el 1 de enero de 1959 y Fidel Castro derriba al dictador Batista y Beny sigue en Cuba y no acepta la propuesta de la RCA Víctor de grabar con ellos e irse a los EUA, como lo hicieron otros.

Apoya con su presencia a la Revolución.

En 1961, a principios de la campaña de Alfabetización, habló con Fidel, quien le pidió se presentara en el Anfiteatro de Varadero cada jueves. Su hermano Teodoro dice: Fidel le preguntó a mi hermano: ¿cuánto vas a cobrar por tus actuaciones? A lo que Beny respondió: Ya tú estás haciendo bastante por mi pueblo, así que consigan el transporte para mi tribu, que todo lo demás corre por mí. Nunca faltó un jueves.

Oh vida/ oh vida/ si pudiera vivir/ la feliz noche/ en que los supimos nuestro amor/ mi bien/ sentar que nuevamente/ es mío, mío tu cariño/ saber que eres de mí, también/ por siempre/ este tiempo// sin tus besos/ yo sufro/ son mis horas de agonía sin ti/ Oh vida/ no te alejes/ yo sé no has comprendido/ conque sublime intensidad mi bien/ nos quisimos/ este tiempo sin tus besos/ yo sufro/ son mis horas/ de agonía sin ti/ oh, vida/ no te alejes/ yo sé no has comprendido/ conque sublime intensidad mi bien/ nos quisimos./

El 31 de diciembre de 1962 y el 1 de enero del 63, se presenta en Las Villas y el 15 de febrero en el Círculo social José María Pérez de La Habana, partiendo para Palmira, pasando por Lajas y Colón, con vómitos de sangre, pese a lo cual se presenta el 16 y el 17.

Al regresar continúan sus vómitos de sangre, hasta llegar a La Habana, donde el 18, el Dr. Luis Ruiz lo interna en el Hospital en emergencias, pero inútilmente, porque ese lunes entra en estado de coma y muere a las 9:15 am del 19 de febrero a los 45 años, nos abandona su figura de pantalones bataholas, tirantes, zapatos de dos tonos, sombrero alón y bastón.

A propósito, el médico personal de Beny, citado por alocubano.com, dice: “¿Saben porque Beny 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 el pantalón alto y sujeto por tirantes”.

Dice Nicolás Guillen: “nace ahora en su muerte para no morir más el hombre a quien todo Cuba ha llorado con lágrimas que mojan, pero cuya voz suena como nunca, sin parar ni apagarse en el aire nuestro cada día”.

83. LA COMPARSA. ERNESTO LECUONA.

Nace este genio del piano, en Guanabacoa, Cuba, el 6 de agosto de 1896, apenas a 6 meses de la Guerra de Independencia de Cuba con España, siendo sus padres Ernesto Lecuona Ramos, nacido en Santa Cruz de Tenerife, con antepasados vascos de Guipúzcoa, emigrados a las Canarias y Elisa Casado Bernal, natural de Matanzas, Cuba, quienes contrajeron matrimonio en esa ciudad, procreando 12 hijos, de los cuales solo sobrevivieron al siglo XX, Luis, Ernestina, Teodoro, José, Fernando y Ernesto.

Es llamado Ernesto Sixto de la Asunción y ve la luz primera en la calle Cerrería (hoy Estrada palma) número 31 casi esquina a Pepe Antonio.

Su padre, escritor y periodista, director de periódicos, llega a Matanzas en 1860 atraído por su fama de ser la “Atenas de Cuba”.

En 1885, luego de su matrimonio se van a vivir a Guanabacoa (la entrada al puerto de lo que hoy es La Habana). El padre viaja a Tenerife estando muy enfermo y allí muere en 1902, por lo cual Elisa se hace cargo de la casa, cuando Ernesto contaba apenas siete años. Desde los cinco años, es un niño prodigio, ante lo cual su hermana Ernestina le enseña piano.

Debe rebuscarse los medios para ayudar a la carga familiar y desde pequeño incursiona en grupos musicales y se encarga de musicalizar las películas silentes en teatros como el Cine Fedora de su ciudad. Desde los ocho años estudia piano con Carlos A Peyrellade y luego con Joaquín Nin. Su principal maestro y consejero fue Hubert de Blanch. A los 17 años, se gradúa con honores y medalla de oro en el conservatorio Nacional de La Habana interpretando el concierto en La menor, Opus 54 de Schumann, interpreta con maestría las más difíciles composiciones para piano. De solo doce años crea su primera obra titulada “Cuba y América”.

A los 17 años, cuando le faltaba un año para su grado de profesor de piano y solfeo estrena en diciembre de 1912, para unos, en el Teatro Sauto de Matanzas y para otros en la sal Espadero del conservatorio Nacional Hubert de Blanck su canción “la comparsa del carnaval habanero y el oyente percibe, surgiendo de la lejanía, llegando a nuestro lado, se aleja y desaparece la comparsa”.

Se escucha el rumor/ se escucha el sonar/ del seco tambor/ de las maracas y el timbal/ el triste cantar de intensa emoción/ que invita soñar/ al amoroso corazón/Brillante y triunfal/ rito amoroso, soy sensual/ que invade todo mi ser/ haciéndolo estremecer/ que inspira las contorsiones/ que marca así el bailador/ Brillante y triunfal/ y ensoñador/ rítmico y sensual/ como el amor/.

Confluyen en Lecuona, las raíces africanas, seguramente, según lo dice el portal Fundación Jose-GuillermoCarrillo.com de Caracas, de la santería de Guanabacoa, de donde además se inspira para Danza negra, Danza Lucumí, Danza de los Ñañigos.

Además, su esencia cubana, en canciones como Siboney, arrullo de palmas, inmortalizada por Beny Moré, siempre en mi corazón (always in my heart) la cual fue nominada en 1942 para el Oscar, el crisantemo, la famosa Para Vigo me voy, Noche azul y Damisela encantadora.

A sus ancestros canarios se deben, las zarzuelas tales como María la O, obra de prestigio mundial que entre otras cosas y para los días anteriores a este escrito se presenta en un prestigioso teatro de Bogotá con la presencia del representativo Teatro de Cuba.

Rosa, la china, el cafetal, son otros ejemplos de porque se le nombra el padre del teatro lírico cubano y latinoamericano.

Además, compone Malagueña, Andalucía. Su fama se extiende por donde va, en especial España y Latinoamérica, siendo destacado en la creación de grupos como Habana Symphony (con Gonzalo Roig), la Lecuona Cuban Boy (LD congas and rumbas from the unforgettable band) y la Orquesta de La Habana.

En 192 fundó la Orquesta Sinfónica. Estudia en New York y en París, en donde se origina una anécdota: Al hacer su primera audición, para que sus maestros conocieran su nivel, el director se acercó y le dijo: ¿Viene Ud. a perfeccionarse o a ofrecer sus servicios como profesor? José Arteaga en el Espectador, 1993.

Viajó por el mundo, asombrando a los grandes pianistas y Ravel lo aplaude con placer, cita José Ar-

teaga. Su asombrosa digitación y el hecho de poseer una técnica impecable, los complementó con algo que hasta hoy no ha podido ser igualado.

Lecuona componía obras para la mano izquierda lo que hacía mucho más difícil cualquier interpretación.

En 1935 llega a México donde obtiene éxitos y loas en sus conciertos. En 1935, crea un álbum con canciones basadas en textos de José Martí y obtiene el 26 de enero de ese año, la orden “Carlos Manuel de Céspedes” en el grado de Caballero.

Lucho Bermúdez citado por José Arteaga, lo recuerda como el mago de la creación, lo cual hacía regularmente en reuniones en su honor. “Solo quería sus partituras, sus jarras de Talavera y sus máscaras hindúes.

Les tenía miedo a los aviones y detestaba hablar de su vida privada. Regresa a Cuba en el año 1963, pero en enero del año siguiente parte a Estados Unidos. Por salud en 1963 viaja a Canarias, luego a Málaga donde se aloja en el Hotel Mencey, lugar en el cual muere el 29 de noviembre de 1963.

Hizo carrera como único crítico de Lecuona, el también grande cubano de las letras, Alejo Carpentier, quien lo consideró muy popular para su gusto. Llamó a su “rapsodia negra” como “superficial e inconexa, hecha más para alagar el gusto medio norteamericano que para traducir un aspecto de la realidad sonora de la Isla”.

Intérpretes de Lecuona, entre otros Chucho y Bebo Valdés en “calle 54” de IMC, donde hacen una sin par versión de La Comparsa, como también Irakere volumen IV, Babalú Aye de Chucho Valdés, en Pianissimo del mismo Chucho, Irakere en todos bailan con Irakere 1998.

En los grandes momentos de Irakere encontramos la danza de los ñañigos y de nuevo la comparsa, en la versión profana pero agradable de la Billos Caracas Boys en el LP “mosaico diez” 1963, a dúo de Felipe Pirela y Cheo García, como la hecha por Barbarito Torres en el laúd y Chucho Valdés al piano en el CD de nombre Barbarito Torres del sello Pimienta Records.

Para los amantes del piano de Lecuona, les cito el CD “Lecuona toca Lecuona” que rescató en Cuba de la disquera Egrem en 1992 y que en años recientes le sacan un segundo CD, donde encontraremos, “la comparsa”, “danza negra”, “damisela encantadora”, “crisantemo”, malagueña”, “Andalucía”, “estás en mi corazón”, “María la O”, “siboney”, “noche azul”, música para piano de Ernesto Lecuona.

84. SARANDONGA. LORENZO HIERREZUELO.

Dice Tania Quintero.blogspot.com “En 1944 cuando el pianista, cantante y compositor Lorenzo Hierrezuelo deja de acompañar a María Teresa Vera, una de las grandes damas de la canción cubana de todos los tiempos, le pide a Francisco Repilado, con quien ya había trabajado en el Cuarteto Hatuey, que formara un dúo. Habrían nacido “Los Compadres”.

Los dos compusieron decenas de canciones, tonadas campesinas, sones orientales, guarachas, montunos. Le cantaron al amor, al desamor, las mujeres, la vida cotidiana, los cortadores de caña, los animales, la naturaleza...”

Sarandonga, dicen algunos “es una palabra de origen africano y significaría sabrosura, picardía. El

lajiribilla.com a septiembre de 2009, René Vázquez Díaz, relata: En Sarandonga vemos como, es invitada a comer un chimichurri (ñame con bacalao) y nos dice lo que van a comer en el alto de Puerto, haciendo hincapié que no coma jutía porque tiene cuatro dientes y después dice la gente que como bobería”.

Dice también que Sara es la mujer de Repilado y cuando él se emborrachaba le decía Sarandonga. Años después Antonio González “el pescailla” esposo de Lola Flórez, lo canta a su manera en la rumba catalana. En 2001 Lolita también lo interpreta cambiando “ñame con bacalao” por arroz con bacalao, receta del país vasco. El chimichurri es el ñame con bacalao, jutía es un roedor parecido a la rata o al cuy colombiano.

Los esclavos se alimentaban con jutías cazadas en los montes, lo que después harían los mambises durante la guerra independentistas, con congüí, ñame, malanga, yuca o boniato.

Existe una versión salsa de Adalberto Santiago que tuvo mucho éxito. La autoría, para Tania, dice que es de Repilado, pero encuentro por ejemplo en el CD de Barbarito Torres “Habana Café” acreditado a Lorenzo Hierrezuelo.

Sarandonga y nos vamos a comer/ Sarandonga/ un chimichurri/ Sarandonga/ que en el alto del puerto// Sarandonga/ un ñame con bacalao/ Sarandonga/ que mañana es domingo/ óyelo cantar/ Sarandonga/ Yo no como jutía (porque tiene cuatro dientes/ y después dice la gente/ que yo, como boberías// Cuando yo tenía dinero me decían don Tomás/ y ahora que no tengo/ me llaman Tomás no más/ la mujer cuando se agacha/ se le abre el entendimiento/bis/ y al hombre cuando la mira se le para el pensamiento/.

Existe una versión además en salsa, de Jonny Pacheco y “Pete Conde” Rodríguez.

85. LONGINA. MANUEL CORONA.

Relata cubahora.cu que “el político y excomandante del ejercito libertador Armando André”, un domingo de 1918 fue al solar habanero “Las Maravillas” del brazo de una mulata, esbelta, de cutis terso y altos senos, para visitar a María Teresa Vera.

André le dice a Manuel Corona, quien estaba allí que le escribiera una canción a esa dama llamada Longina O’Farril. A la semana siguiente, corona con su guitarra, mirando a Longina, empezó a cantar: “En el lenguaje misterioso de tus ojos/ hay un tema que destaca sensibilidad/ en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso/ las curvas que se admiran despiertan ilusión”
Ha pasado más de un siglo y esta canción sigue siendo de las preferidas. Longina O’Farril había nacido en 1888 en un poblado cercano a La Habana, a donde a los 20 años fue a trabajar con la familia Mella Mc Partland (cubahora.cu).

Armando André la introdujo en los comienzos del siglo XX en los círculos bohemios. Nicolás Guillén en crónica del Nacional de Caracas en los años 50 dijo: Era hace 30 años, una mujer de cuerpo flexible, negra, de altos senos y ojos relampagueantes, Hoy ha engordado naturalmente y la mirada brilla menos, pues los años no pasan en vano.

Manuel Corona murió en Marianao, La Habana, pobre, en completo anonimato. Cantó a la mujer

cubana llamada “Mercedes”, “Santa Cecilia”, “las flores del edén”, “Aurora”, pero murió de tuberculosis y por el alcohol.

Nicolás Guillén narró lo dicho por Longina a la muerte de Corona: “A la una de la mañana tocaron a mi puerta para darme la noticia de la muerte de Manuel, y eso me hizo dar una horrible impresión. Estaba y estaré agradecida a él.

Corona ha muerto pero la mujer que le inspiró una de sus mejores canciones está viva y lo recordará sin cesar.

En cierto modo, él me inmortalizó, hubiera querido estar a su lado en el instante en que lanzó su último suspiro. En diciembre de 1988, los restos de Longina fueron trasladados a Caibarién y la sepultaron en la misma tumba donde está Manuel Corona. (cubahora.cu)

El 15 de octubre de 1918 nació la canción, dedicada como también lo fue “Rosa negra”, cuando tiempo después se la encontró en la calle, saludándola con afecto, pero Longina fue indiferente. (CMHW.icrt.gu).

En el lenguaje misterioso de tus ojos/ hay un tema que/ destaca/sensibilidad// En las sensuales líneas/ de tu cuerpo hermoso/ las curvas que se admiran despiertan ilusión/Y es la cadencia de tu voz tan cristalina/ tan suave y argentada/ de ignota/ y deidad/Que impresiona por todos tus encantos/ se conmovió mi lira y en mi la imaginación// Por ese cuerpo orleado de belleza/ tus ojos soñadores y tu rostro angelical// Por esa boca de concha nacarada/ tu mirada imperiosa y tu andar señorial// Te comparo con una santa diosa/ Longina seductora, cual flor primaveral/ ofrendándote con notas de mi lira/ con fibras de mi alma/ tu encanto juvenil//.

86. ¿Y TÚ QUE HAS HECHO? EUSEBIO DELFIN.

Fue compuesto en 1921, con el título que señalábamos, pero también se le conoce con el de “en el tronco de un árbol”. Bolero-son.

Nacido el 1 de abril de 1893, en Palmira, provincia de Cienfuegos Cuba. Se especializó en el violín y flauta y tuvo una situación económica boyante, casado con una hija del dueño de Ron Bacardí. Falleció en la Habana el 28 de abril de 1965, siendo el primero que grabara un disco de 78 rpm. La primera versión de esta canción es de María Teresa Vera (encuentrolatinoradio.com).

Fue compuesto en la década de los 20's. Fue cantado en su primera presentación en público en 1916, en el teatro Terry de Cienfuegos, grabada en 1921 solo o a dúo con Rita Montaner.

En 1925, Delfín se traslada a la habana. A Delfín se le atribuye en mucho, el haber logrado introducir la música trovadoresca en las altas esferas sociales, por cuanto era el director del Banco Comercial de Cuba y además el hecho de ser guitarrista, permitió tener este aliado. Su última canción fue compuesta en 1936 y no compuso nunca más. El 29 de enero de 1956, cantó por última vez en público junto a las hermanas Martí, con una voz de barítono admirable.

El 18 de septiembre de 1964 se le rindió su último homenaje. Falleció en la Habana el 28 de abril de 1965.

Entre los datos importantes se realza, que cuando estuvo en 1924 en Cuba Tito Schipa, interpretó “cabequita rubia” y la “guinda” escritas por Delfín, quien lo acompañó en su gira (lajiribilla.com).

En el tronco de un árbol una niña/ grabó su nombre henchida de placer/ y el árbol conmovido allá en su seno/ a la niña una flor dejó caer/ Yo soy el árbol conmovido y triste/ tu eres la niña que mi tronco hirió/ Yo guardo siempre tu querido nombre tú, que has hecho de mi pobre flor//.

Sus más importantes versiones las encontramos en Buenavista social Club, Compay Segundo, Pablo Milanés y años III de 1992.

87. YOLANDA. PABLO MILANES.

YOLANDA BENNET, es el nombre de la musa inspiradora de esta canción, que pasó a ser de las más importantes de la Nueva Trova Cubana.

Dice en entrevista con Elcida González, en La Habana: “Lo conocí en noviembre de 1968, y yo trabajaba entonces en el Instituto cubano de Arte e Industrias Cinematográficas (ICAIC). Hacía muy poco yo había oído unas canciones que él acababa de sacar y otras... y yo estaba fascinada con su música, me llamaba la atención sobre todo que a mí no se me parecía en nada a lo que sonaba en aquella época, era diferente”.

Para ese momento Pablo tenía 23 o 24 años y su primera canción era “estás lejos”, que la cantó cuando estaba comenzando su carrera.

Yolanda dice: “Pero resulta que un amigo mío tenía una cinta con todas las canciones que Pablo estaba cantando en esos momentos y las oía mucho, al punto de que yo estaba enamorada de esas canciones, pero a Pablo no lo conocía”.

Lo conoce cuando “El propio amigo mío que también era su amigo, me lo lleva a la casa, casualmente el mismo día cuando habíamos tenido una reunión por la mañana en el ICAIC, donde estuvimos preparando una película y a mí se me ocurrió que Pablo podía hacer la música y se lo propuse. Él me dijo que imposible, porque estaba prestando el servicio militar y no se lo iban a permitir. Yo le conseguí el permiso y empezó a trabajar.

Cuando salió del servicio militar, empieza a ensayar con Robertico Marín y los Bucaneros, pero no estaba muy contento porque quería experimentar un estilo diferente, rescatando la música tradicional. En 1969 se integra al grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Estudiando música. Ya conocía a Silvio desde el 67 por Omara Portuondo y se enseñaban las canciones que hacían. Allí estaban Noel Nicola y Sergio Vitier.

Estando juntos dice Yolanda, “escribió muchas canciones, hizo “yo no te pido” parecida en su estilo a Silvio.

Al principio era una persona triste, que arrastraba su tristeza y él me decía que tenía que estar triste para componer. Yolanda la hace Pablo cuando su hija tenía diez días de nacida, él estaba enloquecido por tener hijo, pero niña.

Le mandan a hacer un trabajo en ICAIC, y debía irse de casa, pero, interpretó varias canciones, de última Yolanda, la cual no le puse mucho cuidado. Él pudo en la canción, unir una serie de cosas que nosotros teníamos en ese momento y transmitírmelas en la canción. Porque lo del credo y la ventana son códigos.

En ICAIC le hicieron un arreglo muy bonito que nos gustó. El violín es lindo, pero a mí, dijo Yolanda, me gusta con tres y flauta. Fue Pastor Vega el primero que lo puso en el comercio y él en los conciertos.

En la etapa cuando estuvimos juntos, dice la musa, tengo la satisfacción de que no hubo una canción de tristeza, él paso una etapa muy mala, porque fue muy golpeado, y era muy rebelde. Pero Pablo tiende a ser pesimista; yo creo es un problema de carácter. Al cabo de los años cambió, porque la vida le dio cosas muy bonitas. Había momentos en que lo aplastaba el gorrión, necesitaba para componer estar triste, eso lo motivaba.

Esto no puede ser no más que una canción/quisiera fuera una declaración de amor/romántica sin reparar en formas tales/que pongan freno a lo que siento a raudales/ te amo/te amo/ eternamente te amo// Si me faltaras no voy a morirme/ si he morir quiero que sea contigo/ mi soledad se siente acompañada/ por eso sé que a veces necesito/ tu mano, tu mano/ eternamente tu mano/ Cuando te vi sabía que era cierto/ este temor de hallarme descubierto/ tú me desnudas con siete razones/ me abres el pecho, siempre que me colmas/ de amores, de amores/ eternamente de amores/.

Si alguna vez me siento derrotado/ renuncio a ver el sol cada mañana/ rezando el credo que me has enseñado/ miro tu cara y digo en la ventana: /Yolanda. Yolanda/ eternamente Yolanda//1970.
Tomada del portal de Pablo Milanés.

88. DE QUE CALLADA MANERA. (CANCIÓN) NICOLAS GUILLEN-PABLO MILANES.

Pablo Milanés Arias nació en Bayamo el 24 de febrero de 1943. Cantautor estrella de la Nueva Trova Cubana. Fundador del Grupo de Experimentación sonora del ICAIC.

Estudió piano en 1952 en el Conservatorio Municipal de la Habana; luego con Candito Ruiz y Luis Carbonell. Pero su gran escuela dijo, fue al escuchar al dúo de María Teresa Vera y Lorenzo Hier-

rezuelo, Abelardito Valdés, Barbarito Diez, Beny Moré, Vicentico Valdés y al chileno Lucho Gatica.

Trabajó en el Cuarteto del Rey, 1959-1963; desde 1964 hasta 1966 estuvo en Los Bucaneros. Con Miguelito Cuní grabó “convergencia” de Bienvenido Julián Gutiérrez, Marcelino Guerra Rapindey y dice al respecto Leonardo Acosta: “El lenguaje musical provenía del feeling, pero en la línea melódica había un sello personal y paradójicamente también impersonal, ya que de cierto modo evocaba los giros melódicos de los campos, del barroco.

De que callada manera se me adentra Ud. sonriendo/ como si fuera la primavera yo muriendo/ y de qué modo sutil me derramó en la camisa/ todas las flores de abril// Y quien te dijo que yo era/ risa siempre y nunca llanto?/ como si fuera la primavera/ no soy tanto/ en cambio que espiritual que Ud. me brinde una rosa/ de su rosal principal// De que callada manera se me adentra Ud. sonriendo/ como si fuera la primavera/ yo muriendo/ yo muriendo/ quien te dijo que yo era/siempre risa nunca llanto/como si fuera la primavera/ no soy llanto

89. YO SOY UN HOMBRE SINCERO. VERSOS SENCILLOS DE JOSÉ MARTÍ.

Yo soy un hombre sincero, de donde nace la palma/ y antes de morirme quiero echar mis versos del alma/ yo vengo de todas partes/ y hacia todas partes voy/ arte soy entre las artes/ y en los montes, monte soy// Oculto mi pecho bravo/ la pena que me lo hiere/ el hijo de un pueblo esclavo/ vive por él, calla y muere// Yo he visto al águila herida/ volar el azul sereno/ morir en su guarida/ la víbora del veneno/ Temblé una vez, en la reja/ a la puerta de la riña/ cuando la bárbara abeja/ pico en la frente a mi niña// Gocé una vez, de tal suerte/ que goce cual nunca, cuando/ la sentencia de mi muerte/ leyó el alcalde llorando/ Mírame madre y por tu amor no llores/ si esclavo de mi edad y mis doctrinas/ tu mártir corazón, llene de espinas/ Piensa que nacen entre las espinas flores/ Un verso forjé/ donde crece la luz y américa y el hombre digno sea/

90. EL MAMBO. DÁMASO PÉREZ PRADO.

Nada mejor que comenzar con lo dicho por Gabriel García Márquez en 1951 y que es parte del libro “El mambo” de Radmés Giro. Editorial Letras cubanas 1993, y dice “Cuando el serio y bien vestido compositor cubano Dámaso Pérez Prado descubrió la manera de ensartar todos los ruidos urbanos en un hilo de saxofón, se dio un golpe de Estado contra la soberanía de todos los ritmos conocidos”.

Así sucedió pues, que el mambo es el ritmo más controvertido de la música popular de Cuba. Se olvidaron del danzón, ni el bolero cubano ni el danzonete ni el chachá.

Mambo para Odilio Morales, citado en el libro mencionado, dice que “mambo es una voz espontánea, una expresión, un grito de un bailaror durante un mambo cualquiera hasta patentizarse”. Odilio Orfé por su parte señala que en la ceremonia vudú que practica la mayoría del pueblo haitiano, llámase mambo a la sacerdotisa que oficia ese acto religioso, agregando que es una expresión muy común entre los colombianos (individuos que practican la rumba colombiana).

Años después, es Dámaso Pérez Prado, en el libro mencionado él que dice: “Mambo es una palabra cubana. Se usaba cuando la gente quería decir como estaba la situación: si el mambo está duro era que la cosa iba mal... me gustó la palabra. Musicalmente no quiere decir nada, para que les voy a decir mentiras. Es un nombre, hasta ahí no más”.

Además, Joseito González exdirector del Grupo Rumbavana dice que, mambo llaman los músicos a la glosa de cuatro compases. Que se repite en el estribillo de los metales.

Es de todas maneras, africana de origen congo. El mambo “manzanillo” en 1935 de la orquesta de Joseito Valdés con su orquesta ideal es el primero que reúne los requisitos del mambo. Luego en 1935 el danzón “Mambo de Orestes López” sobre un motivo sincopado muy usual por los treseros de son para dar comienzo a una interpretación cualquiera, vino a tocarse con cierta frecuencia después de 1939, pero es innegable que su “montuno” de ondulante balanceo rítmico estuvo influenciando en la composición de otros danzones creados por los hermanos López.

Continúa: “Es el danzón “Se va el Matancero” 1940 de Israel López, Cachao, contrabajista de la orquesta de Arcaño, el que consagró definitivamente el “ritmo” del mambo como el final de danzones, pues López utilizó los elementos melódicos y rítmicos que cada músico de la orquesta había delineado, en una admirable conjunción aleatoria, para componer el espectacular trio final en un estilo mambo” Odilio Orfé” Danzón, mambo, chachachá”. Revolución y cultura (La Habana 1979). Dámaso Pérez Prado se había convertido, por sus audaces orquestaciones, en blanco de los ataques no solo de los timoratos empresarios sino también de algunos norteamericanos que comercializaban la música cubana.

Estas restricciones, más algunas incomprendiones del medio musical cubano de la época, dice la fuente, determinaron que Pérez Prado buscara otro ambiente que le permitiera desarrollar sus nuevas ideas musicales. México fue el país escogido, al cual llega en octubre de 1949.

Pero antes había integrado la orquesta Casino de la Playa, con la cual duró hasta 1946. El público no lo acogió y entonces decidió abandonar Cuba, con una oferta de Olga Guillot, quien lo quería llevar a España y la del cantante Kiko Mendive (quien estuvo en Radio Rochela), que le prometió éxito arrollador en México.

Lo convencieron los argumentos de Mendive (quien trabajó en Radio Rochela en Caracas) y arribó a México, donde recibió el apoyo de la bailarina cubana Ninón Sevilla y del empresario Alfredo Brito, quien le financió una gran orquesta.

La primera versión conocida como “José y Macamé” para la Víctor no tiene el éxito esperado, pero la grabación del mambo No.5 y “mambo que rico el mambo”, le abrió las puertas del éxito. Formó su propia orquesta, actuó en los mejores clubes nocturnos de México, se vendieron miles de discos con mambos y en Estados Unidos empezó a ser solicitado.

La bailarina Tongolele y Pérez Prado coparon el interés de los mexicanos. Respecto a Tongolele, hay una cita de Lisandro Otero en su novela La situación, donde afirma que el futuro está en el mambo y Tongolele debe ser ministro. (El mambo. Radamés Giro).

Es interesante conocer ante las acusaciones del mambo “música salvaje, digna de arranques caníbales y demás”, la posición asumida por Alejo Carpentier en 1951.

Decía Carpentier: “Soy partidario del mambo, en cuanto este género nuevo actuará sobre la músicaailable cubana como un revulsivo, obligándola a tomar nuevos caminos. Creo además como esos

mambistas, que el mambo presenta algunos rasgos muy dignos de ser tomados en consideración” Entrevistas. Editorial Letras Cubanas 1985. Pág. 34.

Según Helio Orovio, en el diccionario de la música cubana, afirma que Pérez Prado nació un 11 de diciembre de 1916, en Matanzas. Estudió música con Rafael Somavilla padre y María Anglo. Comenzó en una orquesta tipo charanga, tocando danzones y en la agrupación de Paulina Álvarez. Vino a La Habana en 1942, trabajando en las orquestas del cabaret Kursaal de Pensilvania, en la playa de Marianao. Integró además la orquesta Cubaney de Pilderó y la de CMQ.

Hizo arreglos para Orlando Guerra (cascarita) de Casino de la Playa, en 1942 y posteriormente ocupa el puesto de pianista en dicha orquesta.

Pero, según nos cuenta César Pagano para el tiempo el 20 de diciembre de 2016, no todo era favorable para el flamante mambo, dice pagano, su práctica desató por varios países la condena de los obispos y clérigos al percibir estos, la seducción que ejercían las hermosa “encueratrices” del cine mexicano, mostrando sus robustos muslos, sus caderas venusinas y sus senos móviles al seguir el ritmo: les bailaban hasta los ojos, dice Pagano y cita a Amalia Aguilar, Paría Antonieta Pons, la Tongolele, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Meche Barba y las sensacionales Dolly Sisters (las hermanas Caridad y Mercedes Vásquez), como su grandes ejecutoras.

Con el tiempo Don Dámaso regresa a México después de muchos ruegos y por fin recibió la ciudadanía en 1980, muriendo de paro cardíaco el 14 de septiembre de 1989. En el pabellón de las Bellas Artes y al lado de Agustín Lara, Libertad Lamarque y Diego Rivera, reposa Pérez prado.

En diciembre de 1983, Pérez Prado y en cita de César Pagano le contó al programa “una voz en el camino” de Caracol, conducido por Antonio Ibañez “Con ese gran señor que era Beny Moré, los arreglos salían casi solos. Hicimos números originales compuestos por mí, o descomponíamos las obras de otros, como la ranchera “Tú, solo Tú de José Alfredo Jiménez, quien lloró de gusto el día que nos la oyó interpretar”.

Pero hay dos notas no tan buenas y las trae César pagano para El Tiempo: Margo Xu empresaria mexicana de origen chino, escribió en sus memorias: “El cerebro de Pérez Prado era muy extraño. Un hemisferio estaba repleto de genio, el otro estaba lleno de mierda”. La otra, que señala se las relató a Mariano Candela y él, Mongo Santamaría, contando una prueba de insolidaridad. En una gira por México, ocurrió un terrible accidente en la carretera y pereció una bailarina y quedamos varios heridos. “Pérez Prado se limitó a coger el maletín con la plata y desaparecer”.

91. CONVERGENCIA. JULIAN GUTIERREZ.

En 1938, su autor escribió una canción imperecedera, de solo dos estrofas. Sus versos son sencillos pero contundentes.

Está dedicado a una mujer y contiene las claves del más antiguo dolor del alma, el desengaño amoroso (cibercuba.com).

Bienvenido Julián Gutiérrez, sin estudios de música y sin voz legó a Cuba alrededor de 500 canciones. Compuso sones y guarachas, entre las cuales se destacan “el huerfanito”, “sensemayá”, los

“tres juanes” dedicada a la Virgen de la Caridad, “el diablito tun tun”. Marcelino “Rapindey” Guerra, musicalizó sus versos, que se oyeron por primera vez en 1939.

Lo grabó el Cuarteto Caney de Machito Grillo en Nueva York. Pero fue éxito cuando Miguelito Cuní lo cantó en 1958.

Miguelito con Pablo Milanés la impusieron en los 80’s y posteriormente Ibrahim Ferrer. No hay fotos de Bienvenido ni grabaciones con su voz.

Aurora de rosa en amanecer/nota melosa que eligió el violín/novelesco insomnio donde vivió el amor/así eres tú, mujer//Principio y fin de la ilusión/ así eres tú en mi corazón/ así vas tú de inspiración/ madero de nave que naufragó/piedra rodando sobre si misma/alma doliente vagando a solas/ de playas olas, así soy yo/ la línea recta que convergió/ porque la tuya final vivió/,

Fue compuesta en 1938 y es de Bienvenido Julián Gutiérrez (La Habana 1900-1996) y música de Marcelino Guerra “Rapindey” (Cienfuegos 1912-Alicante 1996). Rosa Marquetti Torres en su libro “Desmemoriados” dice que sus inicios se encuentran en el coro de Claves de Los Roncos de Ignacio Piñeiro en la zona de Pueblo nuevo, para quien, compuso rumbas y congas y sus primeras canciones que fueron grabadas por el Conjunto Machín y “hagan juego” que graba para la Orquesta Sensación.

En 1933 el cuarteto Machín le graba “botaste la bola negra”, “el diablo tun tun”, “Yo tengo un alma”, la grabó el Sexteto Machín en 1935, “Don Ramón” guaracha en 1937 por el trío García el huerfanito (tema autobiográfico) lo grabó Abelardo Barroso.

En salsa, Convergencia, la grabó Pete El Conde Rodríguez, Johnny Ventura y Pancho Amat. La interesante vida de Bienvenido Julián Gutiérrez, recorriendo, leyendo el libro de Rosa Marquetti Torres, se destaca: “Bienvenido Julián Gutiérrez fue una especie de filosofo del son, la guaracha y el bolero, a los que llevó una suerte de crónica poética, de lo cotidiano, a veces de alto vuelo, otras un poco naturalista. Esto junto verdaderas etapas populares de mucho arraigo y su extraordinaria capacidad para crear melodías hermosas y ritmos de mucha pegada en género afros como la conga, la rumba etc.

92. ELENA LA CUMBANCHERA. GERARDO MARTINEZ.

Su autor, hizo parte del legendario Sexteto Habanero, fundado en 1920, del cual fue director. Tocaba el contrabajo. Se le llamó “El príncipe” y también “la voz”. Había nacido en 1906 en La Habana y murió en 1958. Cuando se convierten septeto. Al introducirle en 1927 una trompeta con Félix Chappottín, para interpretar la música popular de un modo singular, que haría exclamar a Alejo Carpentier” con el Septeto Habana, comenzó el reinado del son”.

Rosa que linda eres, con la misma música y la letra del estribillo, fue lanzada el 8 de febrero de 1918 por María Teresa Vera con el Sexteto habanero de Cuba, con la autoría de Gerardo Martínez se opone a la versión de ser de Maguín Díaz o Irene Martínez, agregando fue grabado en Nueva York el 20 de octubre de 1927 (El heraldo.co José Portaccio Fontalvo).

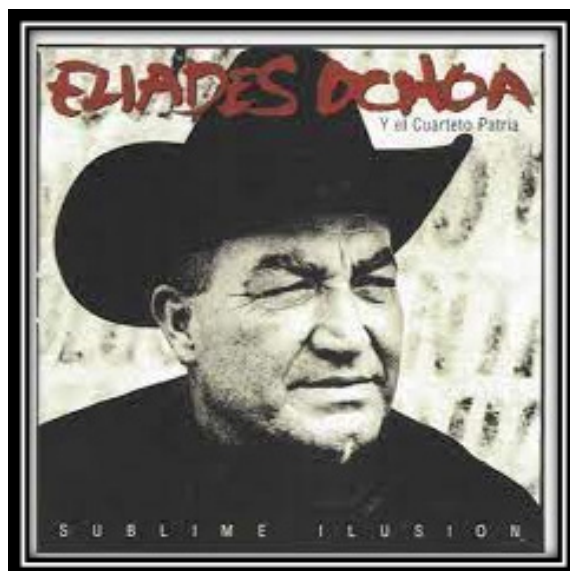
93. DE DONDE VIENE EL AMOR. PEPE ORDAS.

Uña mañana en el monte/ sembró su horizonte/ con buena raíz/ Amaneció tan temprano/ que ató con sus ,manos un rayo de sol/ y repartió tantos luces/ que amantes los hombres/ llegaban a él/fue la primera victoria que tuvo la fe/ Guajiro de monte adentro/ de donde viene el amor/ con este soplo de viento ya amaneció/ Guajiro mano de tierra/ guajiro buen corazón/ aunque me voy de la sierra/ soy labrador/ Con la montaña hay un brillo que viene del trillo/sendero mejor/ camino abajo no hay flores/ más llegan los olores/ y ruidos y luz/ el sol me tiende su trampa/ me deja sentado/ sin agua y con sed/ algunos me ayudad; no hay duda que voy a volver.

Su autor Pepe Ordás, llamado José Andrés Ortiz Aguilera nació en La Habana el 30 de enero de 1959. Cantante y trovador cubano; Exponente de la Nueva Trova, fundador del Grupo Guisán, e hizo parte del movimiento Nueva Trova Cubana.

Su más importante versión es la de Sara González, recientemente fallecida.

94. PARA TI NENGÓN. ELÍADES OCHOA.

En Guantánamo, conviven y mezclan el changüí con muchos ritmos. El nengón y el kiribí son un género originario de la isla de Cuba y considerados como los precursores del changüí y el son desarrollados en el Oriente de Cuba, en Baracoa, en la Provincia de Guantánamo donde se sintetizan influencias indígenas, africanas y europeas.

El nengón y kiriba ya era una realidad en la época de lucha por la Independencia. Los mambises ya la bailaban. Son expresiones arraigadas en las fiestas campesinas tradicionales de Baracoa y los pobladores de El Güirito, que se dan por misión, cautivar, transmitir y hacer perdurar sus tradiciones.

Se caracteriza en oposición al changüí y al son, por una mayor simplicidad de su ejecución, con pocas o ninguna síncopa.

Originalmente fue interpretado por instrumento llamado tingo talango, que hacía las veces de bajo.

De origen congolés, consiste en una rama de árbol flexible que, en forma de arco, tensiona una cuerda atada al extremo de la rama y a una piedra enterrada en el suelo.

El changüí es el género musical que más se aproxima al son, es oriundo de la zona más oriental del archipiélago cubano. El comienzo del changüí en Guantánamo se remonta al siglo XIX donde familias enteras iniciaron y mantenían esta tradición desde el 1860, cuando se reunían en fiestas que no acababan nunca, en parejas de la zona de Valeras, el salvador, Guantánamo y otras partes. Se interpreta con el tres, bongó, la marimbula, el guayo y maracas. Dice el dicho, sin tres no hay changüí.

Una esquina de Santiago de Cuba, un día de Reyes. Una guitarra y una gorrita depositada en el suelo. Alguien pasa y deja caer cinco centavos, una cantidad respetable para el que trova. Eliades Ochoa, que en estos años tenía once. El joven no sospecha que esa esquina ha sido su primer escenario, aquel peatón despistado, su primer público y aquella moneda su primer sueldo.

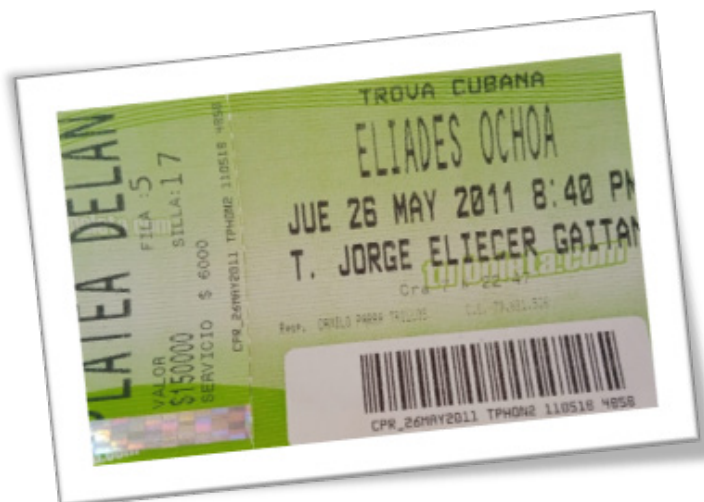
Cuando Eliades crea su primera formación de Trío todo Santiago ha escuchado ya sus guarachas. En 1963 entra a trabajar en una emisora radiofónica de vocación guajira y revolucionaria. Trinchera agraria, que abandona después de nueve años.

A partir de entonces es asiduo al centro neurológico de la sociedad musical santiaguera, la Casa de la Trova, primero como integrante del Quinteto Oriente, más tarde como parte del Septeto Típico y finalmente como director musical, voz guitarra del Cuarteto Patria. Con el tiempo Eliades ha llegado, pese a su juventud, a convertirse en un experimentado cantante y músico.

Su peculiar guitarra armónica, capaz de sonar como un tres o como una guitarra ortodoxa, es una de sus señas de identidad.

A mediados de 1999, el sello de Virgin España, denominado Yerbabuena, edita el álbum de Eliades Ochoa “sublime ilusión”. Este álbum da un giro a la carrera de Eliades al presentarse en directo en Estados Unidos y Europa.

La guitarra y la voz de Eliades se convertirían a partir de entonces, en un símbolo mundial del Son cubano, de la música tradicional de Santiago. Su segundo álbum con la misma editora es “Tributo al Cuarteto Patria”, rindiendo homenaje al 60 aniversario de la fundación del grupo que lidera desde 1978. De nuevo Eliades recorre el mundo y es candidato al premio Grammy.

Nació el 22 junio de 1946, en Loma de la Avispa. Songo la maya. Cuba. (Tomado de la página de conexión cubana.net.)

Para ti nengón/ eh hace tres días con hoy/ que me vengo emborrachando/ hace tres días con hoy que me vengo emborrachando/ y si ella sigue peleando, cojo mi yegua y me voy/ baila para ti nengón// estoy cantando para ti nengón/ oye que rico está el nengón/ vamos a bailar/ Eh,Eh,/ Guantánamo capitey, colonia de la esperanza// bis/ el que me sigue, lo reviento como un buey/ vamos a bailar changüí/ Ey, dicen que el ají gua ,guay pica más que la pimienta/ bis/ y yo digo que más pica la lengua que más me mienta/báilalo/ para ti nengón/ / lo estoy cantando/ eh que rico está el nengón/ vamos a bailar changüí// dice que lo negro es triste/ yo digo que no es verdad/ bis/porque tus ojos son negros y son mi felicidad/ báilalo/ como está el nengón/ ay, mire niña linda, vamos a bailar nengón/ que rico está/ Eh, yo cante en el paraíso/ y me hicieron un altar/ bis/ y yo me atrevo a cantar/ ala mismo Dios si es preciso/ báilalo para ti nengón/ estoy cantando, oye mi changüí.

En el transcurrir musical de Eliades Ochoa es muy importante la aparición de Afrocubism, con la presencia de Bassekou Kouyate a cargo del ngoni, Toumani Diabaté con el kora (arpa-laud) Lassana Diabaté con el balafón y Djelimady Tounkara guitarra, músicos africanos que hicieron que el mundo tuviera el placer de escuchar, con otro aroma a la música tradicional cubana lo que suscitó de Nick Gold, autor de esa proeza: “Me maravillan como suenan juntas las guitarras, la kora, las maracas, el balafón ... Como un auténtico grupo”. Eliades Ochoa de la trova para el mundo. Grisel Sande Figueredo. Artex. Ediciones Cubanas, 2011.

95. EL AMOR DE MI BOHIO. JULIO BRITO.

Dice Rafael Lam para cubanow.com, que es una canción bucólica, la de Julio Britto, compuesta en 1937.

Hizo parte de una película del mexicano Juan Orol, con Rosa Carmina (la mujer de fuego), nacida en Santa Clara, pero con familia de Oriente, por lo cual bailaba como natural. En la película “el amor de mi bohío” sencilla cinta, que presenta situaciones muy del pueblo y de allí su éxito.

En ella, hay un duelo a machete, donde un protagonista resulta muerto y entonces, una de las damas se introduce en el vedetismo en La Habana, donde triunfa. Fue estrenada en noviembre de 1947 en México, con crónica desfavorable, pero con un público que amaba ese tipo de películas. Orol llevó al cine mexicano a Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, Rosa Carmiña y Blanquita Amaro.

Julio Brito. (Tomado de ecured.cu). Julio Valdés-Brito Ibañez, nació en La Habana el 21 de enero de 1908 y falleció el 30 de julio de 1968 en Miami

Fue cantautor, director de orquesta y músico cubano. Sus composiciones han sido interpretadas por grandes personalidades y musicalizó varias películas mexicanas.

Era hermano de Alfredo Valdés-Brito Ibañez. Su primer maestro fue Pedro San Juan.

En 1924 con 16 años se incorpora a la famosa orquesta de Don Azpiazu, como saxofonista. Aprende a tocar la guitarra, la batería, el vibráfono, el piano y dirección orquestal.

Sus canciones las interpretaron René Cabell, Leo Marini, Beny Moré, Panchito Roset, entre otros como Daniel Santos y Guillermo Portabales.

En 1990 en el CD Años I, Pablo Milanés incluyó el bolero “Flor de ausencia”.

La guaracha son “amor de mi bohío”, fue creada en 1937. Valle plateado de luna/ sendero de mis amores/ quiero ofrendarle a las flores/el canto de mi montuno// Es mi vivir, una linda guajirita/ la cosita más bonita, trigueña/ es todo amor/lo que reina en el bohío/ donde la quietud del río se ensueña/ al brotar la aurora sus lindos colores/ matiza de encanto mi nido de amores/Y al despertar a linda guajirita/ dejo un beso en la boquita/ que adoro/ de nuevo el sol/ me recuerda que ya el día/ con su blanca lozanía reclama/ Luego se ve, a los lejos el bohío/ y una manita blanca que me dice adiós/.

96. RITA LA CAIMANA. LORENZO HIERREZUELO.

Rita Salazar Sánchez, nacida en Bayamo, que provocaba la risa y la admiración de los pobladores por su estilo de bailar, fue la musa inspiradora del dúo Los compadres, en especial de Lorenzo Hierrezuelo, el 9 de octubre de 1927, para esta canción “como baila Rita la Caimana” cuya figura en cera reposa en el museo de Bayamo. Rita, dice ecured.cu, arrancaba el aplauso en el escenario más improvisado.

Algunos la piensan cuerda con una locura escapada de todo encasillamiento dado por el comportamiento común, caminó las calles, disfrutó e hizo disfrutar de la sonrisa y la carcajada al viento.

Desde el 17 de julio de 1979, en el hogar de Ancianos de Bayamo, vivió y murió. 14 años después siendo la alegría del hogar, con su carisma contagiaba a los abuelos y a todo el que la conoció. (Ecured.cu).

Era una bayamesa que andaba por las calles demostrando sus dotes para bailar y a la que el pueblo le regalaba aplausos y risas.

Algunos hablan de sus idas al río a refrescarse y las rondas con los niños en el callejón del reparto Ciro Redondo(todacuba.org).

Como baila Rita la caimana/la caimana// Bayamo tiene dos cosas que no las tiene La Habana/una historia muy hermosa/ y una Rita la Caimana// Como baila Rita la Caimana/la caimana// Todo el que llegue a Bayamo/ monumento nacional// busca a Rita la Caimana/solo por verla bailar// como baila Rita la Caimana/ la caimana// Rita yo no sé qué tiene/ con todo su movimiento/ parece una rama seca/ cuando se la lleva el viento/ vamo ,baila Rita la Caimana/ la caimana// El día que el Flora azotó a Bayamo y Cauto Cristo en Baire/ se oyó otro grito/ y fue Rita quien lo dio/ como baila Rita la Caimana/ la caimana/ Rita se montó en un güey/ y casi se estaba ahogando/ y como ella es de ley/ en el lomo iba bailando/ como baila Rita la Caimana// El día que se perdió Rita/ yo estaba perdido también/ Rita es una papa frita/ que bailaba en cualquier café/ como baila Rita la Caimana/ Oye, Rita baila, la caimana/ en el parque Rita la Caimana/ en el palco azul la caimana/ como baila Rita la Caimana/ oye / Rita la Caimana/ como baila Rita la Caimana/ la caimana.

97. LA NEGRA LEONO. ÑICO SAQUITO.

Cuando llego al solar de la negra leono/ yo no sé lo que pasa en mi cuerpo/ Ay que me pongo a bailar/ y porque el negro simón/ cuando me ve llegar/ arrebató el cajón y se pone a tocar/ Y la negra leono/ no se puede aguantar/ cuando siente un cajón se alborota/ entonces el negro simón/ se alborota también/ y acarrancha la bamba y se pone a cantar// bis/ Ariyete de caua/ ariyete deca/ bis/ ariyete de caua/ ariyete de ca/que le pasa al tambó/ que no lo siento entoná/y no pare simón/ mira negro/ que la negra Leonó/ está arborotá/ ariyete de caua/ ariyete de ca// aruyete de caua/ aruyete de ca/ yo va para/ porque yo ta cansá.

En 1914, el padre de Ñico, lo lleva al taller de Miguel Méndez para que aprendiera el oficio de fundidor. Allí está hasta los 17 años. En esa época comienza su afición por la pelota, siendo receptor y jardinero central.

Al año siguiente surgen sus primeras composiciones, cantos para las comparsas y serenatas en las que participaba. En 1920, se traslada a Ciego de Ávila, continuando con los campeonatos de beisbol.

Regresa en 1921 a San Luis a trabajar como fundidor, después de conseguir el horario de ocho horas, por las que luchó a favor de los trabajadores.

En 1933 contrae matrimonio con Carmen Arbelo Rodríguez, con quien tienen 2 hijos; Caridad y Antonio.

En 1957 ingresa a una célula del Movimiento 26 de Julio en Venezuela. Desde allí despliega una activa campaña para recaudar fondos para la Revolución cubana.

Con el lema “un bolívar para la Sierra Maestra” actúa en mítines del club cubano y otros lugares hasta 1959.

Ya en el 60 el gobierno de Rómulo Betancourt desata una gran represalia contra los partidarios de la Revolución Cubana. Ñico es detenido y seis meses después es deportado a Cuba.

Su sepelio se efectúa en el cementerio de Santo Ifigenia y acompañado del pueblo que cantaba “A mi viejo Santiago”, su testamento musical: No se le llore, sino que se le entonen cubanísimas canciones que tengan “sabor a caña, tabaco y ron”.

98. SON PARA TÍ O ENSEÑAME. JOSE ORDAZ

Recién empezó a comprender/ que te he llevado en mi/ desde que supe distinguir entre amor y mujer/ Desde que pude valorar/ entre mis bolas de jugar/ y un beso/ Y al cabo de tanto besar/ a otras me encuentro yo/ comparto el centro de mi juventud con el final de mi niñez/ son dos etapas que al azar/ se unieron para derrotar el tiempo/ Enseñame/ mujer del hechicero navegar/ la senda que me lleva hasta tu cuerpo y hazme sentir/ con el contacto suave de tu piel que nuestro amor supo vencer al tiempo/ Y búscame/ cuando la tarde pierda su esplendor/ cuando tenga la noche entre mis brazos/ Y en ese lugar/ que ayer la oscuridad nos ocultó/suspirarás/ desde el primer abrazo.

Esta canción de Pepe Ordaz, del cual nos referimos anteriormente, tiene una preciosa versión del Grupo “Sierra Maestra” cantada por Alberto “Virgilio” Valdés, la cual mereció hacer parte de una película “Salsa”, de Chayanne. Por favor escúchenla. Está en el álbum “Tiribi Tábara”.

99. VEINTE AÑOS. MARIA TERESA VERA. GUILLERMINA DE ARAMBURU.

Guillermina de Aramburu en 1935 compuso esta canción que fue musicalizada por María Teresa Vera, de 27 años. En el artículo “El bolero no se canta, se sufre”, Gladyspalmera.com se señala: Nació en Yaguajay municipio del Pinar del Río, con una estrecha relación con Guillermina Aramburu. También se le relaciona con Miguel Corona.

Su éxito, Mercedes con Manuel Corona precisamente y en 1918 viaja a New York con Rafael Zequeria en el Teatro Apolo. Graba dos discos y con Zequeira y Corona 149 obras.

Al morir Zequeira y luego de un tiempo va al sexteto occidente con Miguel García, Manolo Reynoso, Julio Biart, Francisco González e Ignacio Piñeiro.

Con el ciclón del 26 y la religión que siguió, la cual le prohibía seguir en el arte, vendió a Ignacio Piñeiro su conjunto, quien lo llamó “Sexteto Nacional”.

Estuvo 3 años sin actuar y luego lo hizo con Lorenzo Hierrezuelo por 25 años. Obtuvo licencia del panteón Yoruba, para cantar y entonces, divulgó temas como: “Porque me siento triste”, “no me sabes querer”, “yo quiero que tu sepas”, “sufrir y esperar”, “yo te quiero”, “te digo adiós”, “la flor de la vieja trova cubana”.

Actuó hasta 1961, retirándose y muriendo en 1965.

Que te importe que te ame/ si tu no me quieres ya/ el amor que ya ha pasado/ no se debe recordar/
fue la ilusión de tu vida/ un día lejano yo/ hoy representa el pasado/ no me puedo conformar/si las cosas que uno quiere/ se pudieran alcanzar/ tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás/Con que tristeza miramos un amor que se nos va/es un pedazo del alma/ que se arranca sin piedad/
María Guillermina Oronsia Aramburu América, nació en Guanajay, el 6 de febrero de 1895 (juventudrebelde.com) y era hija del escritor y periodista Nicolás Aramburu, en cuya casa la madre de María Teresa, trabajó como doméstica.

En 1937 escribió: “dime que amas”, “solo pienso en tí”, en 1942, los boleros “No me sabes querer” “porque me siento triste”, “yo quiero que me quieras”, “no puedo amarte ya”, “no me puedes comprender” y la habanera “veinte años”.

En entrevista de Guillermo Villaronda para Bohemia en 1958, comentó: Trabajaba por 15 pesos en el Cine Gris en Zarzas y Galiano, luego Cine Esmeralda donde es fichada por la Víctor. En 1914 se inicia como escritora del “bambuco”. Esta vez tocó perder con versos de Ema Núñez Valdivia. Hace dúo con Zequeira a quien cuidó durante su enfermedad y en el velorio.

Luego con Miguelito García y Hierrezuelo. En su retiro la invitan a cantar en Radio Salas, con el cuarteto de Justa García y luego, con Los Hierrezuelos en Cuba y el exterior, siendo contratada por la CMQ para el programa “cosas del ayer”.

En Mérida México, visto por Manolete, el famoso torero con “doble inconciencia bolero de Corona”.

En la TV, está en “Noche cubana”, “Jueves de partagas”, el bar melódico de Osvaldo Farrés, el camino de la alegría. En la CMZ del ministerio de educación, después del triunfo de la Revolución graba 500 piezas musicales. En su pueblo natal le conceden el título de Hija predilecta.

En 1962 sufre una conmoción cerebral, pero, aun así, Impartió orientación en el trabajo, que para la disquera Egrem, hizo el trío Veinte años con sus obras.

Murió el 17 de diciembre de 1965 en La Habana, era, según Jorge Calderón, su biógrafo, un pedazo del alma cubana (juventudrebelde.com). Durante la presidencia de Alfredo de Zayas y Alfonso en 1921, se atrevió a cantar en su presencia, el tema patriótico de Manuel Corona “pobre Cuba”, que dice Se ha perdido el sentimiento de patriota/ si los mártires vivieran avergonzados de la tiranía y la explotación que imperan hoy en esta pobre nación/. No le tembló la voz, Zayas se vio obligado a aplaudirla (telesuertv.net).

En 1933, ingresa a la regla de Ocha, a la religión de los Yoruba. Al hacer su santo salió hija de Ochún, orisha de la riqueza y la femineidad. Ochún le prohibió volver a cantar.

A Hierrezuelo le pide que le cante al pie de su tumba “veinte años”. Los músicos se citaron en el Hospital Militar de Marianao, Lorenzo, no pudo, víctima de los nervios y el dolor, cantar y tuvo que hacerlo Barbarito Diez. Lorenzo solo pudo balbucear el comienzo y luego se echó a llorar.

En el comienzo del anterior siglo, en Cuba, su población estaba empobrecida por la guerra y la recuperación en los campos devastados, familias muy disminuidas y un gobierno “en manos ajenas”, que no lograban aliviar la situación económica con la celeridad que el momento demandaba.

Esto, llevó a una fuerte migración hacia La Habana; de obreros, campesinos, artesanos y quienes se dedicaban a oficios manuales, pues no poseían tierras ni otro medio de trabajo.

Así llegaron los compositores, tales como Sindo Garay y Manuel Corona, quienes lo hicieron trayendo sus guitarras y composiciones para en las noches buscar alguna propina.

María Teresa Vera, hizo lo propio siendo muy niña y de la mano de su madre, que se colocó en el

servicio doméstico en una casa de ricos.

Había nacido en Guanajay, el 6 de febrero de 1895, al inicio de la Guerra de la Independencia y luego del bloqueo impuesto por los norteamericanos.

Era hija de un español y una negra libre de ascendencia lucumí, que venía de trabajar en el servicio doméstico de su tierra.

Ya era una cantante que sus amigos y familiares celebraban y aplaudían.

A los 16 años, María Teresa fue presentada en el homenaje que se le ofrecía a Arquímedes Pous; actor cómico en el Teatro Politeama Grande, frente al Parque Central de La Habana, con éxito incuestionable, que la lleva a participar en las tandas del cine silente y en los teatros.

Es escuchada en la Habana, por el agente de la Víctor y la contrata para grabar en 1941, haciendo dúo con Rafael Zequeira, en el cual estaba “Tere” de Rosendo Ruiz y Vela también del mencionado Rosendo Ruiz.

Logra a la muerte de Rafael, 193 grabaciones. Gracias a Manuel Corona, aprendió a tocar la guitarra y le estrenó guarachas y rumbas, haciéndole la segunda guitarra y coro en sus grabaciones con Zequeira.

En la época del son, los sextetos, María Teresa Vera con Rafael Zequeira como segunda voz y Manuel corona como acompañante, grabó sus éxitos, como también con el cuarteto de Godínez y en 1926 con el Sexteto de Occidente.

Fuente: María Teresa Savio. La Habana 1997.

100. DOBLE INCONSCIENCIA O FALSARIA.

Todos los amantes de la salsa han bailado, dedicado o llorado con una interpretación de la orquesta “El gran combo” de Puerto rico, llamada la Universidad de la Salsa, dirigida por el pianista Rafael Ithier, que anteriormente perteneciera al Grupo de Cortijo y su combo de la isla del encanto que

encabezaría Ismael rivera.

Esa canción es “Falsaria”, que como dijimos, es de las más solicitadas por los seguidores de la orquesta, tal vez la más famosa del ritmo.

Con el nombre de “doble inconsciencia” fue compuesta en los inicios del siglo XX, por el año 1900, por el cubano Manuel Corona.

Corona considerado como un compositor precursor del bolero en Cuba, nacido en las Villas, el 17 de junio de 1880 y muerto en Marianao el 9 de enero de 1950.

Su tema fue grabado por María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo, como también por otros grandes de Cuba.

No debemos olvidar que Hierrezuelo formó inicialmente con Francisco Repilado “Compay Segundo” el famoso dúo “Los compadres”.

Primero fue grabada por María Teresa Vera con Floro Zorrilla (discos Víctor 73350) entre 1918 y 1920, posteriormente en 1956 a dúo con Hierrezuelo acompañados de Nailé Allué y su conjunto en el sello Kubanay (cadenahabana.icrt.com).

Ese dúo había actuado en México y más concretamente en Mérida Yucatán en los cabarets “los tulipanes” y Motembo.

Lorenzo Hierrezuelo y posteriormente la propia María Teresa Vera, relatan una anécdota ocurrida para el año 1947, referente al famoso torero español Manuel Rodríguez “Manolete”, al que al parecer le encantaba el bolero “doble inconsciencia”.

De visita a Mérida, Yucatán, se presentó María Teresa en el Teatro Peón Contreras, donde el famoso Manolete, tenía un palco fijo y cuando el dúo de María Teresa y Lorenzo Hierrezuelo interpretaron el bolero de Manuel Corona “doble inconsciencia”, Manolete se puso de pie aplaudiéndolos y el público imitó al célebre diestro.

A la noche siguiente María Teresa, encontró en su camerino un ramo de rosas y una nota de Manolete con un billete de una generosa cifra. En la noche, el dúo volvió a cantar “doble inconsciencia” y cuando miró al palco, donde la noche anterior estaba “el matador”, allí lo vio, enviándole saludó con un gesto galante.

Así noche tras noche y durante una semana, Manolete estuvo presente en las actuaciones de María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo.

Después con los años, los créditos de esa canción con el nombre “Falsaria” eran para el compositor mexicano Carlos Martínez Gil. (elroldeobrerowordpress.com).

“Doble inconsciencia”, fue incluido dentro de la película mexicana “la bien pagada” pero allí se le acredita como nombre “Falsaria”.

Estrenada en 1948, fue protagonizada por María Antonieta Pons y Víctor Junco. Corona decía en 1948 “Esta es una película que están exhibiendo en casi todos los cines de La Habana, utilizan música mía, sin mencionar mi nombre para nada. Es triste y se trata de una película “la bien pagada” realizada en México. Ahí cantan un bolero que hice en el año 1900, dedicado a Leovigilda Ramírez, una obrera despalilladora y que denominé “doble inconsciencia.

En la película le han cambiado el nombre por “falsaria” aunque se utilizó la letra y la música originales, ese bolero es mío, porque han de robármelo, si lo único que tengo en la vida son mis canciones. (cadenahabana.icrt.cu) .

Cual falso fue tu amor/ me has engañado/ el sentimiento aquel era fingido/ y solo siento mujer, haber creído/ que era tu mi ángel/ que yo había soñado/ solo siento el haberte prodigado/ mi amante corazón triste y herido/ y tú lo has herido tu/ y hasta has vendido por vil metal/ tu corazón ajado// Con que te vendes eh/ noticia grata7 no creas que te odio o te desprecio/ y aunque tenga poco oro y poca plata/ y en materia de compras soy un necio/ espero que te pongas más barata/ sé que algún día bajarás de precio/ y que te ponga más barata/ sé que algún día bajarás de precio/.

Carlos Martínez Gil, había nacido el 8 de octubre de 1909, en Misantla, Veracruz y con su hermano Pablo, la primera creación fue “jorochito”.

La página oficial de la sociedad de Autores y compositores de México dice: “Ese tema fue el inicio de una larga cadena de composiciones, que realizó con su hermano y que lograron insertarse en el gusto popular, como chacha linda” (www.sarmorg.mex).

101. NUESTRAS VIDAS. ORLANDO DE LA ROSA.

Compositor y pianista cubano, nacido en el año 1919, el 15 de abril en La Habana, en un humilde hogar, con apenas educación.

Estudió piano desde los nueve años, con su madre y solfeo con quien solo identifica Helio Orovio como Pachenchó. Con apenas 21 años compone “ya sé que es mentira” en 1940.

Solféo, teoría musical con el arpista José Pachenchó Arango. Su madre Eduvigis Valenzuela, hija del director de orquesta Raimundo Valenzuela, le guio igualmente.

Su formación musical la hizo en el Conservatorio Félix E Alpízar, el de Ernesto Lecuona. Trabajó como pianista repertorista en la CMMQ y el Teatro Alcazar bajo la dirección de Rodrigo Prats. (cubanos famosos.com)

Se dio a conocer como compositor en 1939 con “mi primer canción”. En 1944 participó en grabaciones con la orquesta Casino de la Playa con el tenor René Cabell.

Ya para los años 50, se convirtió en uno de los más solicitados pianistas, trabajando con José Mojica, Pedro Vargas, Chela Campos, Toña la Negra y las cubanas Rita Montañez, Vila Valle, Esther Borja, Olga Guillot y Elena Burke a quien dedicó su canción bolera “tú alma”.

Realizó giras artísticas por varios países del sur y norte américa. En 1948 con Adalberto del Río, Elena Burke, Aurelio Reinoso y Roberto Barceló, empieza el cuarteto de Orlando de la Rosa, haciendo

su debut en la estación de radio RHC Cadena Azul, junto a Libertad Lamarque y el declamador y músico Luis Carbonell.

Realizó presentaciones en EUA. Luego de trabajos triunfales, en 1956, Orlando de la Rosa participó como pianista de la Orquesta, dirigida por Julio Gutiérrez en una serie de grabaciones del dúo Cabrisas-Farach con un repertorio que abarcó más de medio siglo del mejor cancionero cubano. (cubanos famosos.cu)

En 1942 y siguientes, fue cuando compuso “no vale la pena”, “nuestras vidas”, “anoche hablé con la luna”.

“No vale la pena”, fue cantada por Olga Guillot y Orlando Vallejo en los sellos Puchito y Panart, con quien también lo hicieron Toña la Negra, Reinaldo Henríquez, Paulina Álvarez y también participó en dos películas mexicanas: “Pervertida” en 1945 y “Como tú ninguna” en 1946.

“Nuestras vidas” fue objeto de una película mexicana en los años 49, dirigida por Ramón Peón, protagonizada por María Antonieta Pons y Carlos Cores con fotografía de Gabriel Figueroa. Fue estrenada por René Cabell y la Casino de la Playa. Y en su debut, Elena Burke, en la emisora Miel Diez lo interpreta el 25 de octubre de 1943. (cadenahabana.icrt.cu).

“La vieja luna”, otro de sus grandes boleros fue interpretado por Tito Rodríguez, Hugo Romani, Celia Cruz.

Nuestras vidas, pudieron ser algo/ pero no son nada/ se han perdido como la mañana/ se pierde con la tarde/ nuestras vidas, líneas paralelas/ que jamás se encuentran/fue el destino que envolvió en su sombra/ nuestro gran amor/ Nuestras vidas que quizás/ un día valieron un poco/ hoy no valen que digo yo un poco/ ni siquiera nada// ya es muy tarde/ para arrepentirnos, son cosa que pasan/ nuestras vidas no se comprendieron/ ya no hay más que hablar/ ya es muy tarde/ para arrepentirnos, son cosas que pasan/ nuestras vidas no se comprendieron/ ya no hay más que hablar/ bis/ Quiero decirte/ cuando estemos solos/ algo muy profundo/ intimo tal vez/es para hablarte sobre nuestras vidas/ vidas fracasadas/ por la incomprensión.

Como fruto importante, se tienen “vieja luna”, “cansancio”, “tú llegada”, “no vale la pena”, “mi corazón es para tí”, “nuestras vidas”, “la canción de mis canciones”, “no vayas a pensar”, “madre, hablé con la luna” y “la mazucamba”.

Realizó giras por EUA y trabajó en la radio, en la TV, cabarets y fue del grupo de compositores que, en la década del 40, dotaron al cancionero cubano de gran cantidad de excelentes obras. Fundó el reconocido cuarteto vocal al cual pertenecieron Elena Burke y Omara Portuondo. Falleció a los 38 años, el 15 de noviembre de 1957, en La Habana.

Vicentico Valdés, Orlando Vallejo, Pachó Alonso entre otros, dieron lustre a sus creaciones.

102. LA CACHIMBA DE SAN JUAN. IGNACIO PIÑEIRO.

La cachimba de San Juan/ no sé qué misterio tiene/ que me la quieren comprar/ la cachimba de San Juan/ el que ha dado cuponcito/ jamás la quiere soltar/ La cachimba de San Juan/ se la llevan las mu-

jeros/ todas las quieren fumar/ porque dicen que les quita las penas del corazón/ fuma la cachimba de San Juan/ pero que rica la cachimba de San Juan// Pero que rica la cachimba de San Juan/ picadura/ perfumada/ es lo que san Juan ha hecho/ y la última fumada/ es lo que queremos aprovechar/ pero que rica la cachimba de San Juan/ ay, risa la cachimba de San Juan/ pero que rico ah la cachimba de San Juan/ hay mira la cachimba de San Juan/ pero que rica la cachimba de San Juan/ ay mira la cachimba de San Juan.

Cubaencuentro.com trae una versión sobre este tema, indicando que puede haber una utilización del doble sentido en esta canción, de preferencia por muchos años, desde que la orquesta de don Azpiazu la interpretó en 1932. Analiza algunas estrofas de la canción, para darle fuerza a este argumento que sin duda permite tal interpretación.

Sin embargo, en el libro “La Habana tiene su son” de Ricardo R. Oropeza, de ediciones cubanas 2012, se habla como que “había un señor San Juan” empleado de la ferretería Viuda de Humara y Lastra, que tenía la representación de la Víctor en Cuba y ayudaba a escoger los artistas a contratar.

San Juan, era un viajante de comercio que tenía que ir por toda la isla, era un fumador de pipa empedernido. De ahí le vino la idea a Piñeiro para el número la cachimba de San Juan. Dice el libro citado, en su página 97 “Mientras actuaba cada semana en la Radio Casa Lavín estrenan el son “La cachimba de San Juan”, dedicado al dueño de la RCA Víctor, lo que le valió incorporarse al catálogo de la RCA Víctor en 1931.

La cachimba de San Juan es un son que trata de la pipa que tenía el dueño de la RCA Víctor en Cuba y las mujeres se la querían fumar. Piñeiro, viendo que tantas muchachas querían chupar de la cachimba, le sacó un número.

San Juan tenía una pandilla de muchachas alrededor de él y una muchacha decía que quería fumar de su cachimba. Piñeiro oyó eso y le sacó el número. El tiempo deja como recuerdo de la Loma de San Juan en Santiago, en el parque cercano al Hotel Casagrande en la plaza de la Catedral, varios murales que mencionan “La cachimba de San Juan”. Tomado del libro Los Melódicos inolvidables, de nuestra autoría.

103. PAPÁ MONTERO. ELISEO GRENET.

Señores, señores/ los familiares del cadáver me han confiado/ para que despida el duelo/ de quien en vida fue/ Papá Montero/ bis/ Canalla rumbero/ era un viejo muy zalamero/ pero papá Montero/ rumba canalla/ el rumbero/ A llorar a Papá Montero/ rumba canalla rumbero/ pero Pepe ya está en el cielo/ rumba canalla rumbero/ a llorar a Papá Montero/ que rico baila el son para el cuerpo zumbiar/ era un negro muy cumbanchero/ la suerte le hacía del cielo/ a llorar a papá Montero/ muy joven y zalamero era tremendo sonero/ ya muerte no la pago yo/ a llorar a Papá Montero/ hasta los angelitos van a rumbea, vinieron a ver a papá Montero/.

La historia de papá montero es una mezcla de mitos y realidades, por cuanto no está probada la existencia del personaje, del cual, a pesar de todo, nadie duda que existió.

Era un negro de avanzada edad, de canas, que se destacó como rumbero en Isabela de Sagua, pueblo costero del norte de la actual provincia de Villa Clara.

No había toque de tambor en el que Papá Montero no estuviese haciendo de las suyas, dice nostalgicacuba.com

Inclusive se aseguraba que la rumba se ponía buena si no estaba presente Papá Montero, con las mulatas que siempre le seguían y conocían de sus habilidades como bailarín. Nunca perdió la alegría de vivir y su nombre llegó a ser sinónimo de fiesta, música y diversión.

Tenía grandes aptitudes con los tambores y vestía con sombrero jipijapa, zapatos de dos tonos. Su muerte fue un acontecimiento y se le despidió con la rumba que tanto le hizo bailar en vida. Durante el velorio, apareció la viuda, se acercó al féretro y el grito al muerto “canalla rumbero” y de allí salió el coro, a llorar a Papá Montero, zumba canalla rumbero.

Eliseo Grenet lo immortalizó y Antonio M Romeu, María Teresa Vera con Rafael Zequeria la cantaron, Nicolás Guillén en su “velorio de papá Montero” en 1931, en su poemario Songoro Cosongo le hizo poesía.

Igualmente, el realizado por Octavio Cortázar le hizo homenaje en 1997 con la película “la última rumba de Papá Montero”.

Mario Carreño le hizo un óleo llamado “los funerales de Papá Montero, en 1949, el dramaturgo Arquímedes Pons le dedicó 4 obras: pobre Papá Montero, los funerales de Papá Montero, la resurrección de Papá Montero y el proceso de Papá Montero.

Igualmente, se hizo “la última rumba de Papá Montero” con Jorge Cao, muy querido por los colombianos.

104. LA MISA NEGRA.IRAKERE.

Chucho Valdés como director del grupo Irakere, uno de los conjuntos que ofrece Cuba, conformado por músicos jóvenes que apoyados en el son y en todos los demás géneros populares y folklóricos de la isla han producido lo que desconocemos “ya que la música cubana solo nos llega lo que se difundiera en la década de los cuarenta y lo que disfrutamos como salsa, producto del encuen-

tro de inmigrantes cubanos y puertorriqueños en U.S.A”

Chucho es hijo de Bebo Valdés, quien por los años cuarenta y con su orquesta logró hacer realidad algunas influencias del jazz y los afrocubanos del danzón.

Chucho logró gracias a sus estudios superiores de música y piano, conformar un grupo original, a partir del 67, habiendo empezado a trabajar mucho antes como trío, quinteto y otro tipo de agrupación.

Para el año 72 se acercaba a lo que actualmente producen, decidiendo en 1973, llamarle al grupo Irakere, que en lengua yoruba significa vegetación, para trabajar dice; nuestra fuente, con antecedentes musicales afrocubanos interrelacionados: “lo clásico, el impresionismo, el jazz y lo contemporáneo, logrando un nuevo estilo musical cubano diferente a la música de concierto, la música bailable y la música tradicional cubana”

Sus integrantes eran; Arturo Sandoval, considerado por la crítica como “uno de los mejores trompetistas”, Carlos del Puerto, en la guitarra y bajo. Carlos Emilio Morales, en la guitarra eléctrica, Enrique Plá en la batería, Jorge Alonso “el niño” en las congas, Oscar Valdés, quien se desempeñaba como compositor, cantante e intérprete de la percusión cubana, Armando Cuervo, en la percusión cubana y la vocalización, Jorge Varona, en la trompeta y la vocalización, Germán Velasco, en el saxo y los arreglos cavales, Carlos Averhoff en el pícolo y el saxo alto.

Con ellos y durante diez años estuvo Paquito de Rivera en la flauta y como habíamos dicho bajo la dirección de Chucho Valdés, director, pianista y compositor.

Es importante hablar de cuáles eran los instrumentos, en esencial la llamada percusión cubana utilizada por Irakere, como factor fundamental de su éxito.

Fueron: Los tambores batas, los tambores abakuá, los shekeres, los erikundis, las maracas, la clave, el cencerro, bongó, las congas, el güiro y las llamadas pailas y batería cubana.

Para su apreciación, invitamos a escuchar la obra Juana 1600.

Aparte de los anteriores, regularmente Irakere usaba: sintetizador, guitarra eléctrica, el bajo, las trompetas, los saxos, el pícolo, el piano y la flauta.

Como ejemplo de lo anterior escuchemos “Que se sepa, yo soy de La Habana”, son; la conga “los caramelos”.

El jazz, que ha sido del interés constante de los músicos cubanos, también influye en los resultados obtenidos por Irakere.

Gracias al tratamiento de ese estilo, dice nuestra fuente, logran transpolar los referentes musicales afrocubanos a obras como la “misá negra” que según Chucho está inspirada en un canto ritual de los abakuá.

Dentro de este estilo hay verdaderas joyas como Concierto de Aranjuez, preludio No.3 de Héc-tor Villalobos, Ragtime El animador de Joplin, con la colaboración de Leo Brower en 1978 y más

tarde “el adagio” sobre un tema de Mozart, con un solo impresionante de Paquito de Rivera, que lo lanza a la fama. Por si fuera poco, la Molinaria de Beethoven y My Reverie de Debussy. Irakere ha visitado países como EUA para participar en el Newport Jazz Festival y lo hemos apreciado en Colombia.

Dice Rocío Cárdenas Duque, nuestra fuente: “Irakere que ha enriquecido con su espíritu renovador nuestra música popular, ha incursionado exitosamente en el jazz y el rock, en la música clásica europea, en los clásicos cubanos (Saumell y Lecuona) y en toda la gama de la músicaailable como también en los ritmos afrocubanos más ancestrales, aportando las nuevas sonoridades empleadas por la electrónica”.