

## LA MUSICA LATINOAMERICANA

Por Néstor R. Ortiz Oderigo

Desde hace más de tres décadas, en <sup>América, así como en Europa</sup> la órbita del arte sonoro americano se observa un crecido interés por la música <sup>folklórica y popular de los países</sup> de Latinoamérica, no sólo ~~la de creación "cultiva"~~, sino también la surgida de fuentes populares o folklóricas, y en particular la generada por los diversos grupos negros <sup>Nuevo Mundo</sup> de nuestro continente.

Especialmente <sup>popular, en particular,</sup> a través de la música ~~de baile~~, esta tendencia se viene manifestando en los Estados Unidos cada vez con mayor claridad desde fines de la primera década de este siglo, cuando parejas de bailarines como Vernon e Irene Castle y ~~Maurice y Walton~~ no titubearon en introducir en sus repertorios sendas estilizaciones de una maxixe brasileña y de un tango argentino, así como de una habanera.

Esta última danza, sobre cuya procedencia mucho es lo que se ha discutido, parece remontar la corriente de sus orígenes hasta un baile africano denominado tangana, introducido por los moros —fuertemente influidos por los negros del África Occidental— en España, de donde pasó a Cuba a través de la trata esclavista y donde recibió la denominación de habanera.

Como es sabido, en su célebre ópera Carmen, Bizet introduce una habanera cuyo tema <sup>le</sup> no pertenece, <sup>que fue escrito por el popular</sup> a su autor, sino ~~al~~ <sup>al</sup> conocidísimo compositor español Sebastián Iradier, autor de La paloma, y quien la publicó en Madrid, en 1840, con el título de El arreglito. Agreguemos que, además del <sup>música francesa,</sup> Bizet, otros compositores se han sentido atraídos por la habanera, <sup>que</sup> entre ellos cabe recordar a ~~Debussy (?)~~, a Stravinsky y a Ravel, por sólo citar a los más notorios.

Resulta interesante señalar que no pocos blues afroamericanos, así como otras especies musicales de los negros estadounidenses, sin excluir el boogie woogie, se sirven del ritmo de la habanera o tangana rhythm, que William C. Handy, el famoso cornetista de Alabama, introdujo por vez primera en su The Memphis Blues, y luego en su universal St. Louis Blues, <sup>popularizada. Por su parte,</sup> así como en otras composiciones vastamente populares. <sup>también o</sup> El gran pianista Jelly Roll Morton <sup>en</sup> utilizaba también con frecuencia el tangana rhythm <sup>en</sup> ~~en~~ <sup>en</sup> sus ~~en~~ <sup>en</sup> amplios repertorios.

*Necesario reconocer que el influjo ejercido por la música afrocubana en el arte nuevo popular de diversos países. Hace ya varios siglos que esta influencia se hizo sentir en España, en América Latina y en toda Europa. Con el progreso y la difusión del fonógrafo, las películas musicales y el intercambio de músicos, esta influencia no hace sino ahondarse constantemente.*

*Música Latinoamericana*

*Influencia de Cuba*

*al respecto*

Ricardo Ortiz: "Cuba, a lo largo de su historia ha exportado más sabrosuras e ilusiones con su negroide música foxklíroca, que consu blanconaza azúcar y su indio tabaco. Xuba exporta músicaailable desde el siglo XVI, cuando las flotas y armas de España comenzaron a hacer largas estadías en la protegida bahía de La Habana y las chusmas de sus galeotes, así como la soldadesca y los piruleros y demás indianos enriquecidos que retornaban de Indias, eran entretenidos varios meses en el puerto y en sus riberas y se divertían con los bailes y la música de la gente negra y mulata. Los sandungueros ritmos aquí aprendidos se recordaban luego en Sevilla y allí se reproducían por los numerosos negros que entonces había en España, de la misma manera que en La Habana se tañían las músicas que la gente marinera, nos importaba de Andalucía en sus vihuelas".

Posteriormente, en forma ininterrumpida, Cuba continuó lanzando al mundo nuevos bailes. Hace ya varios siglos que su influencia se hizo sentir en España, en América Latina y en toda Europa. Con el progreso y la difusión del fonógrafo, las películas musicales y el intercambio de músicos, esta influencia no hace sino ahondarse constantemente.

*el arte nuevo*  
En ~~la música~~ *música* brasileña, la influencia de la cubana, así como de la estadounidense, aparece con claridad meridiana *en casi todas las facetas* a cualquier oyente más o menos advertido. *resulta* En este sentido *señalar* es interesante señalar la opinión de la musicóloga Oneyda Alvarenga: "La indiscutible influencia musical que recibimos de España nos vino de sus colonias de América a través de danzas afrohispanoamericanas, como el tango platense y la habanera cubana, que participaron en la formación de la machicha brasileña. La influencia de Cuba continúa viva hoy. Por ejemplo, muchos de nuestros actuales sambas urbanos muestran la acción de la rumba. Data de pocos años el hermoso O que é que a baiana tem (disco Odeón ~~xxxxxxx~~ del Brasil nº 194984), del cual se puede afirmar que de brasileño sólo tiene la lengua en que está cantado; el resto (melodía, ritmo, línea del canto, tratamiento de los instrumentos acompañantes) es de evidente influencia cubana".

*el auge*

Sin embargo, ~~la boga~~ de la música latinoamericana en los centros de producción artística de Nueva York, París y Londres decayó con la misma prontitud con que se había impuesto, para reaparecer <sup>mucho tarde, en nuevos bríos,</sup> luego durante los años que precedieron a la segunda guerra mundial. Un hecho ~~absolutamente~~ circunstancial, que pudo no <sup>haber</sup> ~~aparejado~~ consecuencias <sup>colorísticas</sup> alguna, ~~trajo~~ de nuevo *en el* al plano de la actualidad más rigurosa a la música latinoamericana en Estados Unidos y, <sup>como repercusión,</sup> ~~por consiguiente,~~ en todo el mundo, pues de allí, de su célebre Tin Pan Alley, de Nueva York, se <sup>irradian</sup> ~~lanza~~ al mundo las nuevas corrientes musicales.

*Durante la visita de [ ] a la Habana de [ ]*

Un director de una compañía editora muy famosa de los Estados Unidos, ~~de visita en La Habana,~~ *durante la visita de [ ] a la Habana de [ ]* fué entrevistado por un periodista, y, entre las variaciones que el reportero introdujo en lo manifestado por el funcionario, insertó una mención casual del interés que el editor experimentaba por la música cubana.

*Al mismo tiempo,* quiso la casualidad que el propietario del hotel *en un hotel de provincias del* en que se hospedaba ~~el editor norteamericano~~ *aprovechó la oportunidad para* fuera hermano de Moisés Simón Rodríguez, quien ~~no tardó en abordarlo para ofrecerle una canción.~~ *aceptable, no tardó en publicarse* *en inglés* que pronto se publicó en Nueva York, con letra de Marion Sunshine y L. Wolfe Gilbert, y firmada por Moisés Simons, seudónimo del citado compositor. La página no era otra que El manisero.

*inicialmente* Como ha ocurrido muchas veces con otras canciones que luego se convirtieron en verdaderos éxitos resonantes, *en un principio* El manisero, *al comienzo,* no logró interesar. *comenzó a cobrar dignidad* Pero no tardó, sin embargo, *en imponerse* cuando algunos artistas populares la incorporaron a sus repertorios, entre ellos, el conocido director de orquesta de baile Vincent López. *Más* Pero el éxito definitivo sólo se hizo presente cuando una *conjunto* orquesta cubana, *el* la de ~~don~~ *amplio renombre, el de Don* Azpiroz, la impuso durante su jira por los Estados Unidos. De entonces en adelante, hasta figuras del jazz de la tesitura de Louis Armstrong *el ámbito de* llevaron al disco versiones de esta página que hoy es clásica en la música popular.

*(A la razón,*

Por entonces, la música cubana había conquistado ya tanta popularidad que una empresa cinematográfica de Hollywood filmó la película Cuban Love Song, con Lupe Vélez y Lawrence Tibbett, y para la grabación del fondo musical contrató a una orquesta cubana, la de los hermanos Palau. Era la primera vez que un conjunto instrumental de esa nacionalidad actuaba en un film norteamericano.

Respecto de El manisero resulta interesante aclarar que, a pesar de que en la música impresa, así como en las etiquetas de los discos, se la clasifica como rumba —nombre que ampara erróneamente a muchas especies de música cubana—, en realidad es un pregón que adopta la forma de son.

*comercial*  
*En cuanto al son, contrariamente*  
Contrariamente a la creencia general, ~~el son~~ no constituye una creación de reciente ~~data~~, sino que, en su forma rudimentaria, extiende sus raíces hasta el siglo XVI.

SON DE MA TEODORA y de GARCIA LORCA.

En cuanto a la rumba. INSERTAR RUMBA.

Influencia de la rumba. Harl McDonald Rhumba Symphony y el inglés

Arthur Benjamin Jamaica Rumba, que fue grabada en una película para la televisión y que el célebre violonista Hascha Heifetz llevó <sup>a la ceca del</sup> disco.

*popular*  
Dentro del panorama de la música cubana *popular* también se destaca la *popularísima* conga, sobre la que también reina la mayor confusión en *sus aspectos formales e interpretativos*, cuanto a formas y en cuanto a su espíritu.

INSERTAR CONGA.

El éxito de la conga fue tan extraordinario no sólo en los Estados Unidos sino también en Europa. *de la inserta*  
*en una de las escenas de la obra teatral*  
En Francia particularmente, ~~que en la obra teatral~~ My Sister Eileen *se la inserta en una de sus escenas*. Y *en la* ~~los~~ versión musical de esta misma pieza *la música fue escrita* por el compositor Leonard Bernstein y en la danza intervino ~~nada menos que~~ Rosalín Russell. Hasta Fiorello La Guardia, al calde de Nueva York, intervino en una "rueda de conga" en el elegante Waldorf Astoria de esa ciudad.

~~En el ámbito de la música "de papel de lija", como Edith Sitwell llama a la música cubana, se destaca la figura de Ernesto Lecuona, a quien~~

*Alrededor de 1945, en el campo del arte sincop. surgió una nueva corriente carat. x el intransigente rechazo de tonos  
en recursos y la joribilidad del jazz, y en cuyo ex-  
presión se advierte un espíritu de la infl. de la mús.  
"genio" europeo de los últimos decenios. En este mundo  
ha sido bautizada, a falta de un nombre más adecuado, con la denominación de re-bop,*

--onomatopeya que sirve para caracterizar su ritmo peculiar--, luego de be-bop y, por fin, por la tradicionalaféresis de los norteamericanos, de bop.

Desde luego, no surgió de la noche a la mañana, sino que el terreno que condujo a su nacimiento se venía preparando lentamente desde hace algunos años, desde la segunda guerra mundial, y hay críticos que la hacen derivar de una famosa creación de Fletcher Henderson y de su solista de saxófono tenor, Cleman Hawkins, titulada Queer Notions, donde la influencia stravinskiana es evidente, y lo cual constituye una aseveración harto discutible,

Durante la última contienda mundial, los integrantes de las grandes orquestas de jazz fueron movilizadas, y sus plazas vacantes ocupadas por músicos jóvenes, menores de veinte años. En manos de estos ejecutantes, de notorios deseos de eludir las rutas clásicas de la música hot, quedó la creación de este movimiento, cuya figura central ha sido el trompetista Dizzie Gillespie.

*colaboraron en este movimiento*  
*En este movimiento de "modernización" del jazz, colaboraron, desde luego*  
*sin proponérselos, numerosos músicos afrocubanos, entre los que cabe desta-*  
*car, especialmente* al gran tamborero y cantante Chano Pozo, ~~así como el trom-~~  
petista y arreglador Mario Bauzá y ~~los instrumentistas de su orquesta, y~~  
el cancionista y maraquero Machito, *con sus Afro-Cubans,* así como otros músicos cubanos.

*Prácticamente, este*  
Este movimiento se inició, ~~prácticamente,~~ al amparo de las orquestas de conga del trompetista Mario Bauzá, ~~que Dizzie Gillespie oyó por el año 1940;~~  
~~después de haberlo conocido, así como de otros instrumentistas,~~  
y advirtió en seguida, que, en materia rítmica "allí había algo", y a quien ~~incorporó a su orquesta.~~  
*el gran tamborero y cantante negro de africanos,*  
Luego, Chano Pozo ~~marchó a Nueva York.~~ Gillespie lo oyó ~~adm rado~~ ante las filigranas que este ~~tamborero~~ *músico* famoso y trágicamente ~~fallecido/era capaz de trazar en sus parches, y no vaciló un solo instante~~  
*y nieto de africanos*  
en darle cabida en su orquesta para actuar en un concierto de jazz que se llevó a efecto en el Town Hall de Nueva York. en el año 1947. Según la crítica extranjera, Chano Pozo "se robó el concierto". Y ~~no tardó en desplazar-~~  
~~se a todos los sectores del jazz denominado moderno, kaxinx el influjo de es-~~

te genial tamborero, cuyos cantos, generosamente salpicados de palabras lucumís, "levantaban el santo" de más de un oyente, *no tardó en desplazarse a*

*todos los centros del jazz denominado moderno.*  
Chano Pozo *(trastocó el)* no tardó en revolucionar el ritmo del jazz. En presencia de sus verdaderos alardes de virtuosismo, los bateristas *norteamericanos* del jazz quedaban extasiados. Porque la verdad es que Pozo abrió a los percusionistas ~~afro~~norteamericanos senderos rítmicos antes insospechados, ~~por ellos~~. Y con Gillespie, James Moody y otros directores "modernos", Pozo efectuó *bellas* grabaciones, en las que *se puede* uno podía olvidar las incoherencias melódicas para fijar la atención *en los mil matices de este culto de los membranosos* en un tamborero que no sólo "cantaba", sino que también "hablaba" a través de sus parches: "lonjas". *Mario Banzá actual de Polien*

*Ved de luego que,* Junto con Pozo, ~~actuaba~~ una brillante pléyade de músicos cubanos que, desde tiempo atrás, habían sentado sus reales en Nueva York *en sus* y ~~que en~~ cabarets de lujo tañían sus tambores, rascaban sus *guijadas y sus* guayos, sacudían sus maracas y percutían sus claves, ~~para los ociosos millonarios norteamericanos~~. Machito, por ejemplo, que también actuaba con verdadera fortuna en la ciudad de los rascacielos, al frente de sus Afro-Cubans, cedió la ~~xxxx~~ extraordinaria sección rítmica de su orquesta *a Stan Kenton* para la grabación del pregón de Simons El manisero, ~~y con posterioridad,~~ *intermitente, es decir,* contrató al conocido tamborero Carlos Vidal, *También* otros conjuntos norteamericanos se sirvieron de *el pulso de sus oyentes* tambores afrocubanos para reforzar ~~sus secciones rítmicas~~ y ampliar sus perspectivas rítmicas. *instrumentos*

Por otra parte, no pocos ~~músicos~~ cubanos intervinieron en jamm sessions con músicos bop. Machito y sus Afro-Cubans actuaron durante *un dilatado lapso* ~~largos tiempos~~ en *la llamada* el Metropolitan Bopera House. Y otros conjuntos cubanos intercambiaron no sólo ideas sino también músicos con los instrumentistas de jazz. Tal el caso *de citas dir. cubanos, finem,* de Machito, *que* para su registro de Mango Mangüé, contrató al saxofonista Charlie Parker, ~~recientemente fallecido~~ *hace poco.*

Más recientemente, la música folklórica afrocubana ha hecho sentir su poderoso influjo en otras latitudes artísticas. Nos referimos a su gravitación en la música popular estadounidense y más concretamente en el jazz, en determinada escuela de jazz, <sup>sendo de</sup> Es decir, en el jazz llamado be-bop, cool y progresista.

Desde luego esta influencia de la música afrocubana en el jazz <sup>llamado</sup> moderno no constituye una novedad, pues sabido es que <sup>el arte</sup> la música sincopada germinó precisamente en una zona norteamericana poderosamente influida por la música y la cultura española y francesas, <sup>la del estado de</sup> Luisiana, territorio que durante años estuvo bajo el dominio de Francia y de España. Es así como, <sup>durante largos</sup> años (desde tal hasta tal <sup>era</sup> ~~fué~~ española, luego francesa y finalmente norteamericana) absorbió la música del vodú llevadas por los negros <sup>del Dahomey</sup> ~~dahomeya~~ nos directamente y a través de Haití, así como las danzas y canciones francesas. ~~Tanriké~~. Recogió asísmos, y en no poca medida, la música afrocubana, pues mantenía amplia vinculación cultural y comercial, toda vez que durante la <sup>lo cual</sup> ~~aconteció~~ hasta 1803, época en que Nueva Orleáns permaneció en manos españolas, cantantes e instrumentistas cubanos marchaban a Nueva Orleáns para actuar junto a sus colegas norteamericanos.

<sup>Pagan los músicos ajenos por calar en su pueblo a los 4 músicos del compo en una amplia variedad de formas de jazz, entre ellos, uno para ellos: aña, bongo, tumbale, y otros afros</sup>  
Cabe recordar aquí la verdadera fascinación que la música cubana ejerció en el compositor y pianista Louis Moreau Gottschalk, nacido en ~~esa ciudad~~ <sup>Nueva Orleáns</sup> el 18 de mayo de 1829, <sup>al amparo de inflato la inspiración afro</sup> quien, así como <sup>seducido</sup> por los negros de su país, compuso su célebre Bamboula y su no menos conocido Banjo --ambos interpretados en nuestro viejo Coliseo, durante sus conciertos-- y Puerto Rico

<sup>Ries una danza y una Marcha de los jibaros. Y los super de su propio país le dieron material para su Bamboula y su Banjo. Por otra parte, su opinión... p. 157, Carpentier.</sup>  
le inspiró Danza y una marcha de los jibaros, Cuba le sugirió Cocoyé y alrededor de diez Danzas y Una noche en el trópico. (sinfonía). Su opinión de la música negra y de las danzas: p. 157 de Carpentier.

Alrededor de 1945, en el campo del arte sincopado surgió una modalidad caracterizada por el intransigente rechazo de todos los recursos y las posibilidades del jazz, y en cuyas expresiones se advierte en seguida la influencia de la música "seria" europea de las últimas décadas. Esta escuela ha sido

Desde antes de la segunda guerra mundial, la música brasileña luchaba <sup>por</sup> ~~para~~ imponer su influencia en el ámbito <sup>artístico</sup> ~~musical~~ internacional. Pero cuando Walt Disney incluyó la canción Aquerela do Brasil en su película "de buena vecindad" titulada Saludos, amigos, y Vincent Youmans insertó The Carioca en el film Flying Down to Rio, el samba y otras especies populares brasileñas se enseñorearon <sup>en el</sup> ~~del~~ gusto de todos los públicos, tanto en los Estados Unidos como en toda América y Europa.

#### INSERTAR BRASIL.

*C. Pulley* México, país de <sup>opulento</sup> ~~rico~~ folklore y por consiguiente de música popular <sup>rica</sup> ~~rica~~, contribuye también con generosidad en este <sup>movimiento</sup> ~~movimiento de difusión~~ de la música de las Américas. Hace ya buenos años que La golondrina constituye el caballito de batalla de cuanto conjunto popular actúa en nuestro continente o en Europa. Y el reciente éxito del Jarabe tapatío, que firma F. A. Partichela, ~~ha hecho sino ahondar este derrotero, habiendo sido grabado en el soundtrack de varias películas e interpretado en teatros y sitios de diversión, no ha hecho sino ahondar este derrotero.~~

Últimamente, el huapango ha cobrado popularidad a través del disco fonográfico.

#### INSERTAR MEXICO.

Entre las páginas que alcanzaron mayor éxito en el ámbito de la música mexicana figuran Allá en el rancho grande, de Silvano E. Ramos, y Ti-pi-tín, de María Grever.

Después de la segunda guerra mundial, la música cubana ~~ya~~ estaba definitivamente afianzada en el gusto del público. Pero ya no era la antigua rumba, <sup>el son, ni la conga,</sup> ~~ni la conga, ni el son,~~ ni siquiera el viejo danzón. Había adoptado nuevas vestimentas. Dámase Pérez Prado intentaba una nueva modalidad en la que se funden ritmos cubanos con melodías de jazz. Era el nacimiento del mambo, llamado al comienzo mondongo o mambo jambo. <sup>Claudio Mando, bailarín, etc., + torero en este último mambo por el cambio en el</sup> Pérez Prado conquistó sus primeros laureles en la capital mexicana <sup>el referir</sup> y luego irrumpió en los Estados Unidos, donde ya bullía <sup>un</sup> movimiento

*antes de Paul  
Harris, en 1932.*

musical en ~~el~~ que los músicos cubanos mucho habían influido; el be-bop, el cool, el progressive jazz. Y de allí, el nuevo modo se <sup>desplazo</sup> derramó por el mundo, llegando hasta Italia, donde lo cantaron distintos artistas y hasta se filmó una película utilizando el nombre de esta danza como título, y el Japón.

*El mambo requiere de deslumbrantes trécores y de ritmos*  
El mambo se sirve de armonías disonantes, ~~que requieren cierta ins-~~  
~~trucción musical para captarlos, habitualmente, de ritmos vertiginosos y~~  
~~timbres deslumbrantes.~~ *plenamente.*

*En las audiciones del año 1953 podemos situar el nacimiento de*  
Cha-Cha-Chá. Alrededor de 1953, el famoso conjunto denominado

*una danza popular cubana. Hablamos del chachachá a la sazón.*  
Sonora Matancera echó a rodar una nueva página de éxito, que venía a unirse a otros tantos lanzados con anterioridad y que el disco fonográfico <sup>era la guaracha</sup> recogía con frecuencia. La página en cuestión <sup>ha</sup> titulada Las muchachas del cha cha chá. ~~Era una guaracha.~~ Al poco tiempo, la Orquesta América, otro organismo de amplia popularidad en el seno de la música cubana, daba a la estampa otra obra que era, sin duda, uno de los primeros chachachás, con todas las características que iban a asociarse con su música y su danza. ~~Se~~ <sup>se</sup> titulaba Silver Star.

*Clase*  
El chachachá es más reposado en su ritmo que el mambo; su pulso es menos rígido. *Menos afilados requieren las figuras de su danza*  
~~Las figuras de su danza requieren menos agilidad que~~  
su antecesor, el mambo. La instrumentación es menos nutrida y en ella entran de nuevo <sup>en juego</sup> ~~a~~ <sup>se</sup> ~~tallar~~ dos instrumentos que el mambo había desplazado y que en el viejo danzón cubano desempeñaba un papel de primerísima trascendencia. Hablamos de la flauta y del violín.

El chachechá, cuyo nombre es onomatopéyico del ruido de los pies de los bailarines en el suelo, continúa <sup>gozando de</sup> su éxito en forma incommovible. En el Palladium de Broadway, trombones de jazz y <sup>n</sup> ~~bongos~~ <sup>trécores</sup> afrocubanos unen sus voces. La música popular norteamericana <sup>parito</sup> ~~influye~~ profundamente en Cuba y en el Brasil, pero el chachachá, como ya lo había hecho el mambo, <sup>ha influido</sup> ~~está influyendo~~ enormemente en el jazz, a tal punto que se augura que en los próximos años la música sincopada tendrá un indeleble sello latino.

Desde hace ya tiempo, la diminuta isla de Trinidad ~~constituye~~ contribuye *con sus pintorescos calypsos* desde hace ya tiempo a la policroma sinfonía de la música latinoamericana, *con sus pintorescos calypsos.*

INSERTAR CALYPSO.

Durante largos años, ~~Estados~~ la unión de  
los Estados Unidos ejerció una influencia absoluta  
en el campo de la unión popular del resto del  
continente

Durante largos años, Estados Unidos empujó  
al país proveedor de unión popular de todos los  
demás países del continente, ejerciendo  
una influencia absoluta en todo el campo  
de la unión popular.