

Algunas consideraciones sobre las influencias de los ritmos Afro-antillanos en la música contemporánea

Por: Rogelio Reyter Vogel
rpandeiro@yahoo.com

Cuando se habla sobre ritmos afro-caribeños, se deben incluir todos aquellos que se ubican en la región costera caribeña del continente americano, incluyendo las islas de Congas y Tumbadoras las Antillas, y algunas regiones más al sur, como Bahía (Brasil), y algunas regiones del sector Pacífico, como el Perú Negro. Todas estas regiones poseen manifestaciones rítmicas afro, muy ricas en variedad, sin embargo, cuando de influencia se trata, los ritmos cubanos son los de mejor y mayor referencias, por razones obvias. Y es porque son los ritmos que más han influenciado en otras músicas populares del mundo.

Es bueno que se sepa que la música está conformada por tres elementos fundamentales: el melódico, el armónico y el rítmico. Teniendo esto claro, es bueno saber también que los bloques culturales de la humanidad tienen basadas sus músicas sobre alguno de estos tres elementos antes mencionados. Es decir, que el bloque de influencia musical europeo basa su música sobre el elemento melódico, el bloque de influencia musical africano basa su música sobre el elemento rítmico. Entonces ambos bloques utilizan el elemento armónico para enriquecer sus músicas. Ya sabemos que toda la América Negra y el Caribe reciben sus influencias rítmicas de África, en consecuencia nuestra música se basa sobre el elemento rítmico, y esto se confirma con el hecho de que los ritmos afro-caribeños de mayor influencias en el mundo son la Rumba (y sus variantes, yambú, columbia y guaguancó), de Cuba; la Bomba y la Plena, de Puerto Rico; El Ballenato, de Colombia; El Calipso, de las islas de las Antillas o el

Caribe, solo por mencionar algunos. Todos de fuertes acentos rítmicos donde se destaca el tambor. Luego de muchos años, de llegado el tambor membráfono (que usa cuero) y bимembráfono (que tiene dos cueros, el tambor Batá) los cubanos fueron reinventando en formas y timbres, algunos instrumentos de percusión, e inventando otros. Tales son los casos de las Tumbadoras (o Congas), que tiene sus raíces en el tambor de origen Bantú, del Congo (África), las Claves (como instrumento), ya que éstas (aunque implícitas en la música) no existían en forma de dos barras gemelas de madera (casi 7 pulgadas de longitud). El Bongó, que es un invento genuino cubano y los Timbales de su antecesor el Tímpani. Ya con todos estos elementos establecidos y juntados, la fuerte rítmica cubana empieza su recorrido por las sociedades donde se estaban dando revoluciones musicales, donde se estaban asimilando ritmos interesantes, desde el punto de vista matemático-musical, se fueron descubriendo las posibilidades y riquezas del cinquillo (figura musical) dentro del ritmo, se fueron mezclando la síncopa (figura

musical) con el ritmo, etc. Bien, es así que el ritmo afro-caribeño empieza su periplo dentro de los grandes grupos sociales modernos que estaban revolucionando la música. Es así que en 1809 la primera emigración importante de Cuba a Nueva Orleans se da por parte de refugiados de la revolución de Saint-Domingue (Haití) llegados a Cuba en 1804.

Cronología

Entre 1850 y 1860 el compositor de Nueva Orleans, L.M. Gottschalk, escribe e interpreta piezas inspiradas por la música de Cuba, Puerto Rico y Martinica. Luego en 1898 muchos músicos de New Orleans son enviados a Cuba durante la Guerra Hispanoamericana, estableciendo otro punto de contacto con la música cubana.

Para el año de 1900 el director de la banda de estilo dixieland, Jack "Papa" Laine, influenciado por su esposa Planché Núñez, añade números de músicos cubanos a su Reliance Brass Band. Los hermanos Manuel J. y Leoncio Mello. Luego en 1914 W.C. Handy, influenciado por el ritmo afro-cubano, en un viaje a Cuba, crea el tema "St. Louis Blues" basada en la habanera. Transcurrido este período de la influencia de ritmos afro-cubanos dentro del estilo de música habanera, entre 1918 y 1929 en Cuba se estaba generando otro fenómeno musical de fuerte influencia afro, y es el Son, que luego tendrá sus repercusiones sobre otros estilos, allende sus fronteras. Entonces nos encontramos con fenómenos interesantes que muy poco se encuentra dentro de la historiografía musical de los EE.UU, como es el caso del flautista cubano, Alberto Socarrás que, en 1929 graba el primer solo de flauta conocido en jazz, en el tema "Have You Ever Felt That Way" (John Storm Robert-El Toque Latino-, 1982).

En 1929 Duke Ellington contrata al trombonista puertorriqueño, Juan Tizol el cual compone varias piezas con influencia rítmica afro-caribeña para la orquesta, incluyendo los temas clásicos "Caravan", "Perdido" y "Conga Brava".

Entre 1930 y 1932 el cubano Antonio Machín, cantante de la orquesta de Don Azpiroz, La Havana Casino Orchestra, populariza el tema "El Manisero" (The Peanut Vendor), y es con este tema que prácticamente comienza la "locura de la rumba."

Años de 1930 - Las "Batallas de las Bandas" en el Teatro Apollo en Harlem unen a las bandas latinas y del Caribe y las bandas de jazz afroamericanas.

Finales de los años 1930 - La orquesta de Xavier Cugat, presentando importantes vocalistas y percusionistas cubanos como Miguelito Valdés y Machito, continúa popularizando la rumba en los Estados Unidos.

Mediados de 1940 - El pianista René Hernández se muda de Cuba a New York y se convierte en el principal arreglista de Machito y los Afro-Cubans. 1946 - El director de banda Miguelito Valdés trae al percusionista Chano Pozo de La Habana a New York.

1947 - Dizzy Gillespie se presenta en el Carnegie Hall con Chano Pozo en la conga. Ese mismo año ellos graban "Manteca", seguido de "Cubano Be, Cubano Bop" en 1948.

1947 - Stan Kenton graba "El Manisero" (The Peanut Vendor) usando la sección de ritmo de los Afro Cubans de Machito. La sección de ritmo incluye a Carlos Vidal (congas), José Luis Mangual (timbales y campana) y Machito (maracas). Jack Costanzo toca el bongó para esta grabación.

1948 - Charlie Parker, with Machito and his Afro-Cuban Orchestra, records "Mango, Mangüé."
1948 - James Moody and Chano Pozo record "Tin Tin Deo."

1948 - Chano Pozo muere trágicamente en New York. Sabú Martínez ocupa su lugar en la banda de Dizzy Gillespie.

Finales de los años 1940-1950 - Mientras músicos de jazz americanos están experimentando con ritmos afrocaribeños, un grupo de músicos cubanos en La Habana, mezcla armonías de jazz y los "blues" con canciones tradicionales cubanas, produciendo un estilo vocal nuevo que se llega a conocer como el movimiento "filin" o "feeling".

1950 - La orquesta de Machito graba Afro-Cuban Jazz Suite de Chico O'Farrill, con Flip Phillips, Charlie "Bird" Parker y Buddy Rich.

Consultas por email a aniwina@gmail.com