

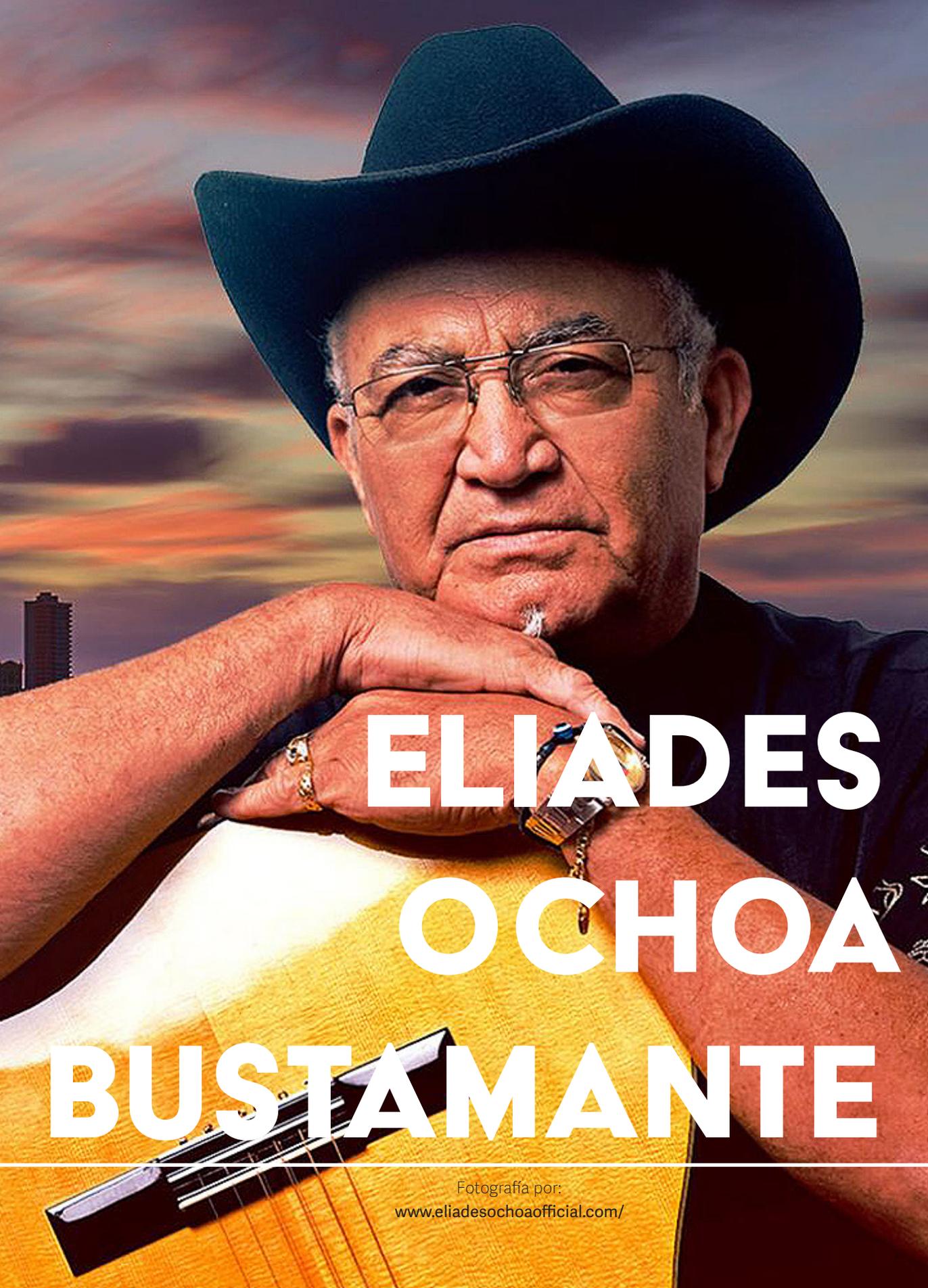

Personaje.

Entrevista y reseña sobre la trayectoria del músico cubano Eliades Ochoa.

Por Perucho Mejía García

Acupunturista, traductor, compositor. Doctorado Universidad de La Habana, Cuba. Maestría en investigación integrativa. Estancia Postdoctoral Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, México.

ELIADES OCHOA BUSTAMANTE

Fotografía por:
www.eliadesochoaofficial.com/

100

“Sabemos que estamos en presencia de uno de los grandes de la música cubana, una leyenda viva de Santiago de Cuba para el mundo”.

Grisel Sande Figueredo.

Sigo creyendo que la música cubana acompañada de contagiosos sonos, danzones, boleros, guarachas, rumbas, mambos, etc., encarna en su historicidad una legítima polifonía singular que, sin previo aviso, nos hace tararear con su mismísimo impulso y espontaneidad, el influjo animado que se conjuga con el movimiento instantáneo derivado de nuestros propios cuerpos.

Ante todo, ya se trate de los géneros y ritmos, es notable traer al ámbito de los grandes y famosos a un destacado músico, quien ha contribuido de manera popular y auténtica con su consagrado trabajo, dejar evidencia en sus populares canciones de un estilo propio, que lo acredita con motivos y renombre dentro del universo sonoro internacional.

Ciertamente, en el ámbito del suceso musical trazado por la más auténtica e irrefutable tradición de Cuba, el nombre de Eliades Ochoa Bustamante resulta tan popular y sonoro, en particular, por el estilo interpretativo y original que lo caracteriza: el de un verdadero trovador, bolerista y sonero.

Un miércoles a las 11 de una calurosa mañana, en la Asociación de Músicos de la UNEAC, ciudad La Habana, recibo con beneplácito para un corto diálogo al músico, cantante y compositor Eliades Ochoa y a su esposa

Grisel¹. Causa impresión la cordialidad del maestro, la sencillez con que se expresa y, sobre todo, la indumentaria que lleva puesta de color negro.

Antes de empezar con mis preguntas, me interesé en mostrarle el libro escrito por su esposa, la investigadora de la música tradicional cubana Grisel María Sande Figueredo y un CD titulado ‘Original de Cuba 5 leyendas’, que presenta a Eliades Ochoa, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo y Rubén González, legendarias estrellas integrantes de aquel fenómeno musical del Buena Vista Social Club, liderado, dirigido y producido en 1999 por el compositor y tresero Juan de Marcos González -director del grupo Sierra Maestra-.

1 De ella utilizo para nuestra conversación, la referencia del libro titulado: Eliades Ochoa de la trova para el mundo, que gira en torno a su vida en general y a su universo artístico sonoro.

Fotografía de: Benito Suárez, Radamés Carmañol y Eliades Ochoa (Izquierda a derecha).
Tomado de <http://www.eliadesochoaofficial.com/galeria/>:

El maestro observa detenidamente el libro y el CD, como recordando quizás, los registros melódicos y rítmicos que le sirvieron para imprimir en el ambiente sonoro el carácter distintivo musical que durante mucho tiempo ha venido desarrollando con ineludible

particularidad para la historia de la música cubana y del mundo.

Este momento sirve para abrir en el corto tiempo del diálogo un abanico de preguntas sobre el tema de nuestra conversación, que comienza con una serie de reminiscencias, que él jocosamente va contando sobre sus inicios en su natal

Loma de la Avispa (Songo la Maya) de Santiago de Cuba.

Lo más sorprendente es que este músico sencillo y empírico, que de niño ya tocaba guitarra, se acercó por curiosidad en una oportunidad al cajón de un limpiabotas, topándose sin proponérselo y sin darse cuenta con otro grande de la música universal, 'el bárbaro del ritmo', Benny Moré, hace una breve reminiscencia sobre su extenso y exitoso pasaje musical dando a conocer que 'en sus comienzos tocaba música para vivir'.

102

Pero, ¿cómo explicar, lo que el maestro Ochoa, fenómeno musical y estrella indiscutible, nos revela con tan solo anécdotas singulares? Para regocijo nuestro, el propio Eliades, emblemático representante del ya clausurado Buena Vista Social Club, cuya gira de despedida 'Adiós tour', se realizó entre 2014-2016 por varios países del mundo, así como un concierto en el año 2016 en La Habana, va recordando con la memoria del tiempo y mediante su jocosa calidez, algunos pasajes y conquistas de su vida musical.

Al preguntarle sobre cómo se conformó el grupo que diera fama al fenómeno del Buena Vista, empieza hablando de manera seria pero jocosa sobre el 'ven tú'. Yo, sin entender esta expresión que pareciera más bien una expresión africana como 'bentú'

o 'bantu', de repente, él explica la forma en que casi como escogidos al azar por Juan de Marcos González y bajo esta especie de lema singular, de Marcos les decía a los músicos: 'ven tú', 'ven tú'. De esta forma, explica, cómo poco a poco, uno a uno fueron llegando hasta integrarse como conjunto, porque de verdad en aquel momento 'este no era un grupo organizado'.

Para él, lo más notable, fue que 'la conformación del grupo se hizo familia en el estudio de grabación'. Eliades, y otros talentosos músicos cubanos compañeros de grupo² como: Omara

2 Al respecto, dice Grisel Sande: "Las proezas imaginativas de los artistas resultan brillantemente expresadas por ilustres representantes de diferentes generaciones como: Pepe Sánchez, Sindo Garay, Eusebio Delfín, Miguel Matamoros,

Portuondo, Manuel Puntillita Licea, Juan de Marcos González, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Barbarito Torres, Amadito Valdés, el norteamericano Ry Cooder, y todos los integrantes de Buena Vista, pudieron demostrar que 'la música cubana es un manantial inagotable' y, que, 'en la isla musical' como emotivamente afirma el maestro, 'la historia echó raíces'.

Miguelito Cuní, María Teresa Vera, Antonio Machín, Níco Saquito y Guillermo Portabales entre otros grandes maestros".

Fotografía de: Armando Portela, Eliades Ochoa y Efraín Martínez en la antigua Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Tomado de <http://www.eliadesochoaofficial.com/galeria/>:

Sin duda, este elenco conformado por personajes estelares de la música tradicional cubana, continúa haciendo de ellos figuras distinguidas y cimeras, a pesar de que algunos ya han fallecido.

Y así, entre remembranzas y anécdotas de temas musicales, el maestro cuenta que con el bolero

romántico 'Allí donde tú sabes', de Luis Marquetti, conquistó a su esposa Grisela con quien lleva veintisiete años de casado. A fin de cuentas, dice Luis César Núñez, 'el bolero, ha sido, es, y seguirá siendo el género musical con el que mejor se han identificado los latinoamericanos a lo largo del tiempo, por varias razones: por su

romanticismo, fácil de asimilar, las letras bien escritas que van directo al corazón, y por la cercanía corporal que representa para los enamorados bailar su suave y cadencioso ritmo, todo lo cual lo convirtió en la mejor representación del amor'.

104

*Te espero
Allí donde tū sabes.
Lo quiero,
Porque tenemos que hablar.*

*Oye,
Concédeme un ratico nada más
Que bien vale la pena
Si ha de ser
Para querernos más.*

*Mira
Que si el momento pasa
Aunque tū lo reclames
Más nunca volverá.*

*No olvides
Que por un minuto
De paz o de placeres
Hay veinte de dolor.*

*Siempre
Es triste recordar
Lo que no fue
Por eso es conveniente aprovechar
Lo que no ha de volver.*

Fotografía de: Eliades Ochoa en la antigua Casa de la Trova de Santiago de Cuba.
Tomado de <http://www.eliadesochoaofficial.com/galeria/>

Esta y otras composiciones que estaban en el olvido como Chan-chan, No quiero celos contigo, Ahora me da pena, El cuarto de Tula, y el Carretero, sirvieron para que Eliades con estilo interpretativo original y arreglos particulares le diera 'más salud a los temas', logrando renovar y enriquecer con sentido tímbrico y variedad rítmica la música tradicional. Desde luego, su estilo interpretativo dice Grisel, 'se debe a concepciones propias

de la zona oriental del país, fundamentalmente de Santiago de Cuba. La resonancia deleita por la originalidad y sensibilidad musical, algo que se expresa en la interpretación de boleros, guarachas, sones que datan de los años veinte y treinta y algunas composiciones más recientes, pero que mantienen el estilo original'.

Más adelante, al solicitarle que contara sobre su vinculación

con el famoso músico y compositor Compay Segundo para la grabación del disco del Buena Vista, el maestro Eliades añade:

'Por Eliades Ochoa se conoció a Compay Segundo. Él, Compay, estaba dedicado a la elaboración de tabacos y a otros menesteres domésticos'.

106

A la postre, para el disco titulado Chanchaneando con Compay Segundo, Eliades lo invita a hacer parte de su grupo, y en él se incluye el afamado tema Chan-Chan, que fue grabado con el Cuarteto Patria en 1989.

Asimismo, al preguntarle sobre los arreglos musicales de los temas, Ochoa dice que 'son elaborados para cada uno de los instrumentos por él mismo en su guitarra-tres'. Luego, estas confecciones melódicas, pasan a los integrantes de su grupo El Cuarteto Patria, a quienes muestra lo que él quiere escuchar, para que, de este modo, los temas puedan ser ejecutados al pie de la letra.

A propósito, dice Rufo Caballero: 'Los arreglos son maravillosos; extraen colores y texturas nuevas a temas clásicos en el imaginario popular'³. Indudablemente, esto le da un sello propio y auténtico no solo a la interpretación, sino un gran valor e identidad musical al sonido.

3 Rufo Caballero, citado en el libro Eliades Ochoa de la trova para el mundo. Autora: Grisel Sande Figueredo, p.89.

Ante todo, su gran valía está en combinar diversos géneros de la música tradicional cubana con un amplio repertorio que va desde el bolero, el son, la trova, y la guaracha, géneros que ha cultivado con gran maestría y que le han valido su reconocimiento como gran músico y maestro, y auténtico intérprete de la guitarra-tres a nivel mundial.

Con toda razón, y como él mismo nos dice: 'soy un embajador plenipotenciario de la música cubana'. Esta, que parece una sentencia, sirve para proclamar que, en el desarrollo de la música popular cubana, el maestro se ha consagrado con indiscutible seguridad en un músico que ha trascendido el contexto musical más allá de sus propias fronteras.

Por otra parte, Ochoa es repentista por naturaleza. Esta facultad se manifiesta en las improvisaciones y fraseos que ejecuta en su particular guitarra-tres⁴, instrumento de ocho cuerdas inventado por él mismo. Es con esta facultad, manifiesta Grisel, que Ochoa 'demuestra una visión propia a la hora de tocar la guitarra, de improvisar, cantar, posibilitando el fortalecimiento de su base trovadoresca tradicional'.

Es entonces, cuando el maestro hace énfasis al referirse que la cuerda en 'Re' de su 'guitarra híbrida' es afinada a una octava por encima de la forma tradicional, logrando

⁴ Instrumento equiparado al tres cubano o al cuatro, afirma el maestro Eliades Ochoa.

también variaciones sonoras y únicas en las cuerdas 'la' y 'mi'. Este instrumento fue patentado muy pronto por su esposa para evitar que fuera plagiado, comenta el maestro.

Sin duda, por su novedad, la guitarra-tres se convierte notoriamente en una creación que marca, por su precisión sonora, un lugar importante en el desarrollo de sonoridades altas, tanto por sus connotados y relevantes aportes a la música, como por el reconocimiento logrado a nivel internacional.

Desde luego, aquel fenómeno del Buena Vista producido por el visionario inglés Nick Gold

en el año de 1996, se postularía a los afamados premios Grammy, premio que a la postre lograría en el año de 1997 con su disco titulado: 'Buena Vista Social Club'.

Este disco coincide también con la realización del aclamado documental del mismo nombre, dirigido por Win Wenders en el año 1998. Asimismo, por el disco titulado Tributo al Cuarteto Patria, Ochoa recibió la nominación al Grammy en el año 2001 en Estados Unidos. Lamentablemente, el nombre de Buena Vista que resulta muy conocido por sus grandes éxitos,

108

afirma el maestro Eliades, 'ha servido para que algunos sin escrúpulos hayan utilizado su nombre para buscar beneficio propio'.

Él y su música que se han paseado por los grandes escenarios del mundo, han servido para revelar cómo este artista a sus 73 años, quien recibió del fundador y director del Patria, Francisco Cobas la O, 'Pancho' desde el año 1978 la batuta del Cuarteto ha sabido, no solo proyectar con su estilo interpretativo y presencia trovadoresca, sino que el Cuarteto Patria fundado el 7 de noviembre de 1939 y heredero de una tradición musical, ha quedado

convertido para el tiempo y la memoria en un grupo inolvidable de cualidades musicales singulares e identificables que, bajo su orientación y dirección, testimonia su promoción, popularidad y vigencia con un variado repertorio.

Sin duda, la afabilidad del maestro hacia sus músicos se refleja en el buen trato; sobre todo, en el justo reconocimiento que él les hace tanto por sus aportes

como por sus participaciones en el grupo. A la postre, dice Grisel: 'No es que los músicos de Eliades acompañen, sino que participan, con el mismo donaire y la contribución del propio patriarca Ochoa'.

Sin duda, la afabilidad del maestro hacia sus músicos se refleja en el buen trato; sobre todo, en el justo reconocimiento que él les hace tanto por sus aportes como por sus

participaciones en el grupo. A la postre, dice Grisel: 'No es que los músicos de Eliades acompañen, sino que participan, con el mismo donaire y la contribución del propio patriarca Ochoa'.

Precisamente, sobre la permanencia de los músicos en el grupo, el maestro expresa que 'a medida que se van jubilando hay una renovación que se va incorporando a los intereses musicales del grupo'. En esa medida, los recursos expresivos y sonoros se acoplan ayudando a conservar las tracciones musicales de la cultura popular.

Recordando sus conciertos por el mundo, podemos citar entre otros, los de: Francia, junio de 1996; Canadá, julio de 1997; Martinica, octubre de 1998; México, junio de 1998; Estados Unidos, septiembre de 1999; Cuba, entre noviembre de 2006 y enero de 2007.

En 2014, realiza el titulado 'Eliades Ochoa desde el gran teatro de La Habana', junto a varios cantantes invitados. Esto le vale una vez más, el reconocimiento nacional al que tiene acostumbrados a los cubanos.

Por eso, y según palabras de su esposa Grisel, 'Eliades será un fenómeno de la música cubana por los siglos, de los siglos, amén. Esta es la razón por la cual, no quedará olvidado'. ¡Gracias, maestro Eliades por concederme esta breve conversación!

R referencias

Acosta de Arriba, R. (2014). *Árbol de signos*. La Habana: Arte Cubano Ediciones. Consejo Nacional de las Artes Plásticas.

Acosta, L. (2010). *Móviles y otras músicas*. Ciudad de La Habana: Ediciones Unión. Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Acosta, L. (2014). *Elige tú, que canto yo*. La Habana: Ediciones Unión. Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Fubini, E. (2004). *El siglo xx: entre música y filosofía*. Valencia: Universitat de València.

Hernández Pavón, Z. (2018). *Barbarito Diez Como el arrullo de palmas*. La Habana: Instituto Cubano del Libro Editorial Oriente.

Loyola Fernández, J. (2015). *La charanga y sus maravillas Orquesta Aragón*. La Habana: Ediciones Museo de la Música.

Martínez, M.A. (2015). *Cubanos en la música*. La Habana: Ediciones Unión.

Núñez González, L.C. (2010). *Luis Marquetti gigante del bolero. El hombre sin rostro*. USA: Ediciones Unos & Otros.

Roque García, J.C. (2017). *Cómo Cuba puso a bailar al mundo. Veinte años del Buena Vista Social Club*. Ciudad de La Habana: Ediciones Unión. Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Sande Figueredo, G. (2011). *Elidas Ochoa de la trova para el mundo*. La Habana: Ediciones Cubanas, Artex.

Valdés Cantero, A. (2017). Compiladora. *El bolero en América Latina. Compositores e intérpretes. Ponencias del coloquio internacional boleros de oro*. Santiago de Cuba: Oriente.

