

JUAN PABLO TORRES EL TROMBON DE PUERTO PADRE

Aparte de haber tocado juntos en 1966 en la televisión cubana, tal como lo recuerda el famoso trombonista cubano Leopoldo "Pucho" Escalante, y de haber formado un trío de jazz junto al guitarrista Octavio Cotán, hay tres coincidencias entre ambos personajes. La primera es que ambos nacieron en Puerto Padre, provincia de Oriente en Cuba; la segunda es que ambos lanzaron en Egrem proyectos capitales de la música cubana en 1979 y la tercera, que ambos fallecieron prematuramente, cuando aún tenían mucho más que aportar a la cultura musical de nuestro continente.

Juan Pablo Torres falleció a las 8:07 pm del domingo 17 de Abril del 2005 en el Doctor's Hospital de Coral Gables, Miami, tras padecer dos días en coma por un tumor cerebral que no pudo operarse. Aparte de su calidad como trombonista, también se destacó en su faceta de conductor y productor musical, dentro y fuera de su isla natal. El presente repaso a toda su obra, incidirá principalmente en dos momentos: la conducción de la Estrellas de Areíto en La Habana en Noviembre 1979 y el tramo 1992-2005, que comienza cuando, como muchos, abandonan Cuba pero que, como pocos, incluye su regreso a la tierra que lo vio nacer.

Nacido en Agosto 1946, su padre era trombonista en el grupo local Los Perversos e influyó en su vocación musical. Se cuenta que de niño aprendió a tocar la flauta, mientras que su padre lo acompañaba con la clave cubana y ya a los 15 años alternaba en la Banda Municipal de Puerto Padre. Poco tiempo después, probó con el trombón para hacerlo su instrumento musical para siempre.

Viaja a La Habana para inscribirse en 1965 en la Escuela Nacional de Arte donde sobresale no sólo en la ejecución de su instrumento sino también como compositor y director de orquesta. Son Antonio Linares y "Pucho Escalante sus maestros, quienes notan de inmediato el gran talento del joven aprendiz. Estudiante aún, participa en Abril 1967 de la creación de la Orquesta Juvenil de Música Moderna, renombrada después como Orquesta Cubana de Música Moderna junto a destacados contemporáneos suyos como Chucho Valdés, Arturo Sandoval, Paquito D'Rivera, Amadito Valdés, Orlando Cacháito López, Sergio Vitier, Carlos del Puerto, Manuel El Guajiro Mirabal, Enrique Pla, entre otros y bajo la dirección del maestro Armando

Romeu.

Ya en los 70s su nombre aparece en los créditos de varias grabaciones de la disquera estatal EGREM, alternando con los mejores músicos de la isla (como su ídolo Generoso Jiménez) y dirigiendo a vocalistas populares como Omara Portuondo (LPs Areito 3478 y Areito 3494) y como compositor y arreglista de clásicos como Ernesto Lecuona o Félix Reina.

En 1976 funda el grupo Algo Nuevo, integrado también por el pianista Jesús Rubalcaba, con el cual grabaría casi 10 LPs con temas como "Si no fuera por Emiliana", "Mulatas en almíbar", "Qué melcocha", "Tema para trombón", "Rumba de cajón". El éxito de Algo Nuevo radicó en la revaloración del son, cuando la Nueva Trova era el género que más apoyo recibía del establishment; incluso Juan Pablo "creó" el "chiqui-chaca", ritmoailable sin mucha pegada. Acabando la década ya es uno de los más reputados compositores y productores y los directivos de EGREM le encomiendan la dirección del que será uno de los más importantes proyectos de la historia musical cubana en el Siglo XX.

ESTRELLAS DE AREITO

Aunque la historia haya sido comentada varias veces, en este recuento es necesario repetirla. Bajo el gobierno de Jimmy Carter, en los Estados Unidos se "suaviza" el bloqueo hacia Cuba y empieza un tímido intercambio cultural entre ambos países. Bajo esa nueva coyuntura, Dizzy Gillespie llega a La Habana en 1977 y el grupo Irakere del pianista Jesús Chucho Valdés sorprende al público en el Festival de Jazz de Newport de 1978 (prestigioso evento que el 2004 celebró su 50 Aniversario), lo que "obliga" a un grupo de músicos estadounidenses a "devolver" la visita.

[La Típica 73](#) es invitada dos semanas a la isla y graba en los estudios de la Egrem el famoso Intercambio Cultural, invitando a Guillermo Barreto, Félix Chapottin, Richard Egües, Tata Güiness, Niño Rivera, Raul "Yulo" Cárdenas, Eddie Pérez, "Pello El Afrokán", Tony Taño y, en el trombón, a Juan Pablo Torres, quien se destaca al comienzo del tema "A Gozar", descarga que cierra dicho LP y donde los participantes, presentados por el pianista Sonny Bravo, hacen de las suyas.

En Marzo 1979, el teatro Carlos Marx de La Habana es testigo de tres conciertos donde alternan la Fania All Stars y otras figuras del jazz norteamericanos, junto con músicos cubanos. Habana Jam, sería un disco que recoge la actuación de la Fania, sello que había hecho de la salsa un movimiento que ya traspasaba el continente. La radio cubana empezó incluso a difundir esa salsa "de afuera", lo que algunos consideraban son cubano con algunos agregados o una mera copia.

Esas presentaciones de Marzo, mas la creciente difusión radial del estilo de New York y Puerto Rico hizo que el productor Raoul Diomandé, de Costa de Marfil, tuviera la idea de juntar a los principales músicos cubanos para "responder" a la ola salsera. Diomandé radicaba en París, pero era un apasionado de la música cubana que había difundido el catálogo de la EGREM por Africa y Francia. Fue él quien presentó la idea a la disquera, la cual la tomó con entusiasmo y le asignó el proyecto justamente a Juan Pablo.

Fue Torres el responsable no solo de reclutar a los músicos, sino de seleccionar los temas y dirigir la grabación. Para empezar a analizar el proyecto empezamos con los músicos seleccionados y vaya si Juan Pablo lo hizo bien. Tomen nota:

Cantantes: El legendario Miguelito Cuní, el sonero Pío Leyva, el "eterno" cantante de la Riverside Tito Gómez, José Urfé, Pepe Olmos, Rafael Bacallao, Carlos Embale, Filiberto Hernández, Manolo Furé y la presencia femenina de Teresa Garcia Caturla, integrante también por años del Cuarteto D'Aída en el Tropicana y Magaly Tars.

Trompetas: El "compadre musical" de Cuní, Félix Chappotin, Jorge Varona y Arturo Sandoval, la experiencia y juventud del Irakere, Adalberto Lara y Manuel "Guajiro" Mirabal

Piano: Rubén González, el experimentado tecladista que veinte años después fuera estelar con el Buena Vista Social Club y Jesús Rubalcaba, compañero de Torres en el Algo Nuevo

Violín: el maestro Enrique Jorrín, quien en los 50s definió los pasos del cha-cha-chá, el director de la Aragón Rafael Lay, el gran Félix Reina y los precisos Pedro Hernández, Elio Valdés, Miguel barbon, Pedro Depestre y Angel Barbazán

Saxofón: Paquito D'Rivera

Flauta: Richard Egües, Melquiades Fundora

Percusión: el legendario Tata Güiness, Ricardo "El Niño" León, [Amadito Valdés](#), Gustavo Tamayo y Guillermo García

Trombón: Jesús "Aguaje" Ramos

Bajo: Fabían García

Tres: el virtuoso Andrés "Niño Rivera" Echevarría

Cuatro: Israel Pérez Rodríguez

Coro: Hermanos Bermudez, Ignacio "Masacote" Carrillo , Rolo Martinez y Modesto Fuste

Para esta importante grabación, Torres intentó fusionar la gran variedad de ritmos y estilos musicales cubanos, sin prescindir de los aires de jazz que predominaban en los estilos foráneos. Como toda descarga, se interpretaron versiones extensas que daban su espacio a cada intérprete. Para la selección de los temas se combinaron clásicos con composiciones especialmente encargadas para el proyecto:

Volumen 1 (CD 0141)

1. Hasta Pantojo Baila Mi Son
2. Que Traigan El Guaguancò
3. U - La - La
4. Mi Amanecer Campesino
5. Para Mi Cuba Yo Traigo Un son

Volumen 2 (CD 0142)

- 1 Pongase para las cosas
- 2 Lloro timbero
- 3 Guaguanco a todos los barrios
- 4 Fefita
- 5 Guajira Guantanamera

Volumen 3 (CD 0143)

- 1 Yo si como candela

- 2 Maracaibo oriental
- 3 El Manisero
- 4 El pregón de la montaña
- 5 Prepara los cueros

NOTA: según nuestro amigo Omar Córdova estos tres CDs contienen los temas que aparecieron en los LPS originales.

El nombre de Estrellas Areíto, viene de la disquera Panart, que con la revolución había tomado el nombre de Areito y se había convertido en una subsidiaria de la Egrem. La "respuesta" del conglomerado cubano al movimiento de la Salsa se puede escuchar especialmente en el coro de la composición de Pedro Aranzola "Pónganse para las cosas" que afirma: "Pónganse pa'las cosas/ que sigue imperando el son/ si te hablan de la SALSA/ mentira, se llama son".

Años después, muchos de los participantes de aquella sesión destacan la fortuna que tuvo Juan Pablo en que todos los convocados estuvieran en La Habana, para coincidir al momento de las sesiones. Asimismo concuerdan en que se trató de la grabación más significativa realizada en la isla en el último cuarto del siglo XX, comparable a las jam sessions de Cachao a fines de los 50s y que influyó en posteriores proyectos como la nueva reunión de estos músicos en 1981, producida por Rubén González como la Cuban All Stars (que en algunas ediciones de CD han aparecido como Estrellas de Areito Vol.4), el famoso Buena Vista Social Club de Ry Cooder, el 40 Años de Descarga Cubana de Paquito D'Rivera y el Cuban Masters del mismo Juan Pablo, del cual nos ocuparemos líneas más adelante.

Vale mencionar que la serie no tuvo mucho impacto al comienzo en Cuba y sólo ha sido revalorada cuando los productores del Buena Vista editaron el CD-doble recopilatorio titulado Los Héroes en 1999; sin embargo fuera de la isla, sirvió para que la música cubana fuera escuchada nuevamente en países como Venezuela (las Estrellas, ya sin Juan Pablo, actuaron en el Poliedro de Caracas en el 81) y Colombia y abrió camino, comenzando los 80s, para la receptividad a otros músicos y grupos como Adalberto Alvarez, Los Van Van, entre otros.

1992-2005

La carrera de Juan Pablo Torres continuó en los 80s, recorriendo no sólo América sino también Europa al frente de su grupo. Desde que empezó su carrera como líder, según la revista Latin Beat, podemos mencionar los siguientes títulos en su discografía "cubana":

iY Viva La Felicidad!

Mangle

Super-Son

Con Todos Los Hierros

Pan Caliente

Grupo Algo Nuevo

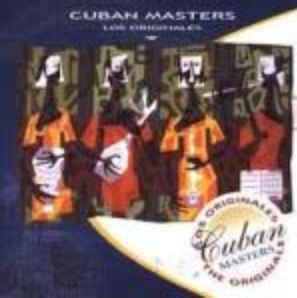
Algo Nuevo

Cuba Melódica

Yamina

Juan Pablo decide quedarse en España tras una gira en 1992, acompañado por Elsa,

www.laconga.org

promoviendo la salsa y el Jazz Latino

vocalista del grupo y su esposa desde 1988. De España viajan a Miami y son recibidos por Paquito D'Rivera quien lo invita a grabar en la producción Paquito D'Rivera Presents 40 Years Of Cuban Jam Session de 1993. Al año siguiente viaja a Alemania y graba en Noviembre el Bebo Rides Again, con el cual reaparece tras tres décadas de silencio el pianista Bebo Valdés y la RMM lo contrata para el staff de la división disquera TropiJazz/Sony. Es ahí donde graba su Trombone Man en 1995, en la onda del latin jazz.

En 1996 en California participa y compone tres temas para el disco de TropiJazz Paquito D'Rivera presents Cuban Jazz: Featuring Bebo and Chucho Valdés, primera grabación con músicos que estaban dentro y fuera de Cuba y que surgió de la idea de reunir a los integrantes originales del Irakere. Ese mismo año también participa en el Talk to Me del flautista Néstor Torres y en La Fiesta del también cubano Roberto Torres.

Al año siguiente sale su Pepper Trombone y en 1998 graba para Caimán la Descarga AfroCubana. Antes de terminar el siglo participa con las Estrellas Caimán en el Descarga Brava 2000 y graba con las bandas de íconos del género: Eddie Palmieri (Eddie Palmieri & Friends Live!), Tito Puente (Mambo Birdland) y Arturo Chico O'Farrill (Heart of a Legend).

El año 2000 es otro de los años más importantes en la carrera del trombonista. Decide visitar su tierra natal, tras ocho años de ausencia y reúne a José Luis "Changuito" Quintana y Arístides Soto "Tata Guinness" (entre otros) para grabar en Marzo en los estudios Abdalá (propiedad del cantautor Silvio Rodríguez) el disco Son Que Chévere. Ese mismo año se "reencuentra" con Chucho Valdés y Arturo Sandoval en el Together Again / Juntos Otra Vez, uno de los mejores discos de latin jazz del 2000. Para redondear el año, rememorando su regreso a Cuba y aquella "epopeya" de las Estrellas Areito de veinte años atrás, planea reunir a músicos cubanos radicados en los Estados Unidos.

Estaba en pleno auge el boom del Buena Vista Social Club, reunión de veteranos músicos cubanos "en" la isla. La idea de Juan Pablo era muy similar pero con músicos cubanos "fuera" de la isla. Esa fue la base del gran Cuban Masters: Los Originales, que vio la luz el 13 Noviembre 2001. Nuevamente tomen nota de otra gran selección de Juan Pablo en cuanto al personal se refiere:

Piano: Alfredo Rodríguez, Alfredo Valdés Jr.

Bajo: Israel López Cachao, Carlos Bermúdez

Conga: Carlos "Patato" Valdes, Francisco Aguabella

Bongó: Miguel Cruz

Percusión: Luis Miranda

Timbal: Walfredo de los Reyes

Flauta :José Antonio Fajardo

Trompetas: Alfredo "Chocolate" Armenteros, Feliciano Gómez "Pachu" y Adalberto Lara (el único que también lo acompañó en las Estrellas Areíto)

Saxo y Clarinete: Jesús Caunedo, Rafael Palau "Tata"

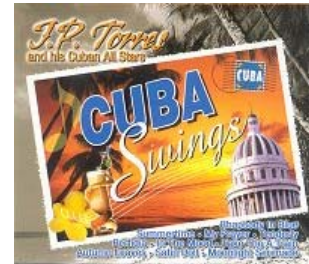
Guitarra :Juanito Marquez

Cantantes: Rudy Calzado, Hector Casanova

La crítica acogió el proyecto, que no se limitó al CD sino que se convirtió en una serie de conciertos en distintas plazas. La placa fue doblemente nominada a los Premios Grammy, al Grammy Latino 2002 y al Grammy americano 2003. Juan Pablo es uno de los personajes que participan del documental "¿Cómo se forma una rumba?" de Iván Acosta, donde aparecen también figuras como Chico O'Farrill, Israel Sardiñas, Alfredo Valdés Jr., Horacio "El Negro" Hernández, José Fajardo, Malena Burke, David Oquendo, Cándido Camero, Paquito Hechavarría, Armando López, por citar a algunos.

Tras lanzar, también el 2001, el disco Cuba Swings (para Universal/Pimienta), otro proyecto de Juan Pablo durante su vuelta a Cuba vio la luz: el tributo a su ídolo máximo Generoso "Tojo" Jiménez, legendario trombonista de la Big Band de Benny Moré. Torres persuadió al productor alemán Detlef Englehard de financiar una grabación que incluyera nuevamente (al igual que la grabación del 96 producida por Paquito D'Rivera) a músicos dentro y fuera de Cuba.

Con la aprobación de Englehard, Juan Pablo ubicó a Jiménez, retirado del trombón desde 1965 por un accidente casero para que volviera a tocar en un CD que sería un homenaje a su carrera. Sólo Torres y su prestigio pudieron convencer no solo a Generoso de practicar seis horas diarias para volver "al nivel" de una grabación sino también para "unir" a figuras como Arturo Sandoval y Paquito D'Rivera (en el exilio) con Manolito Simonet, Pio Leyva o Raúl Planas, en actividad en la isla.

La histórica placa (en cuya carátula aparece el Tojo con su hija Regina, también trombonista) fue considerada un hito en las relaciones de los músicos cubanos de la isla y el exilio, por encima de ideologías y credos políticos, aunque también generó la esperada "controversia". En aquella ocasión, el trombonista restó importancia a las implicaciones políticas del caso. "Tenía que grabarse en La Habana, porque es allí donde Generoso vive", expresó Torres al Miami Herald en el 2002, añadiendo que "por encima de todas las cuestiones está la música" y que Generoso era "el padre del trombón latino y de la descarga, y ha sido para mí una permanente fuente de inspiración y quien me dio identidad como músico".

Engranaje entre "las dos Cubas", Juan Pablo añadió en aquella ocasión: "Creo que estamos asistiendo a una comprensión mayor de este problema, y cada vez más va a ganar la música y la cultura de nuestro pueblo". El disco apareció el 12 Febrero 2002, siendo también nominado al Grammy Latino 2002.

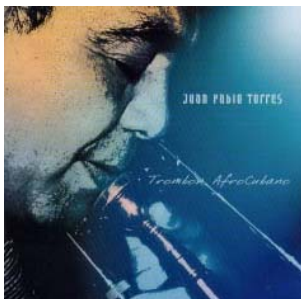
Para ese mismo año añade otra placa a su discografía, el Como Pica y también participa en la serie doble de Cuban Dreams : A Reunion: The New York Sessions y A Reunion: The Havana Sessions.

Otros proyectos a cargo de Torres que fueron grabados en La Habana fueron el Buena Vista: The Next Generation, también del 2002 (nuevamente con Generoso, Changuito, Tata Güinness, Raúl Planas, Pio Leyva más Pancho Amat y Rubén Gonzalez Jr., entre otros) El Run Run de los Soneros y el Saludo Compay, donde participan los nietos de Compay Segundo en una placa, dedicada al famoso abuelo, aparecida en el

2003.

También hay que mencionar su trabajo como productor del primer disco como solista de Rubén González Jr., titulado *Mulatas Mágicas*, y su participación en el doble disco del Tropicana All Stars Live y en el Heavy Duty de las Estrellas Cobo (ex - Estrellas Caimán)

El 2003 también aparece su *AfroCuban Trombone*, otro CD para Universal/Pimienta, y nuevas colaboraciones para Jazz Hamilton y Las Estrellas del Pueblo y Bebo Valdés. Su último disco como líder sería *Identidad* del 2004, cuando empiezan los primeros síntomas de su enfermedad.

Ya bastante delicado de salud, en Noviembre 2004 en el teatro Manuel Artime de Miami, Torres recibe el tributo de un grupo de músicos amigos, quienes donaron la recaudación del espectáculo para ayudar a su tratamiento médico.

El desenlace es inevitable y, como mencionamos al iniciar la nota, la muerte trunca la prolífica carrera de Juan Pablo Torres. Le sobreviven su esposa Elsa y sus hijos mayores Douglas, Dennis y Danny, músicos residentes en Italia; sus hijas Danielys y Yamina, que viven en Cuba; y el menor Juan, de 12 años.

Entre los mejores reconocimientos de sus colegas, Guillermo Barreto y Horacio Hernández lo nombraron "el más grande trombonista nacido en Cuba" y Cachao se refirió a él como "gladiador incansable por la música cubana". Sin embargo creemos que el mejor cumplido se lo dio en vida nada menos que el propio Generoso Jiménez cuando, a raíz del disco-homenaje producido por Torres, declaró: "ese disco, que unió a las dos Cuba, y que me devolvió a la vida, se lo debo a dos grandes de la música cubana: al Benny Moré, que un día se le ocurrió cantar mi nombre, y a Juan Pablo Torres, que no olvidó a este viejo trombonista. ¡Y qué honor inmerecido! El verdadero padre del trombón cubano era él y no yo. Juan Pablo tocaba un son de corazón".

En nuestra opinión, Juan Pablo Torres no sólo debe ser recordado como un extraordinario trombonista, buen compositor o destacado director musical. Creemos que debemos resaltar, aparte de las bondades humanas que sus allegados reconocen, su incansable propósito de hermanar a TODOS los músicos de Cuba y América Latina, por encima de ideologías y antagonismos políticos. Como productor, él intentó y logró unir a las mejores figuras de las supuestas "dos Cubas" que en realidad son sólo una isla, fuente de músicos tan valiosos como el "trombón de Puerto Padre".

[Eduardo Livia Daza](#)

www.laconga.org
Peru - Abril 2005