

VIII. El son

21. Análisis

El son es el género musical más importante de la música cubana y el menos estudiado. Por mucho tiempo se le dió al son un origen antiquísimo, en el siglo XVI, partiendo del libro *Las artes en Santiago de Cuba*, de Laureano Sánchez Matóns, publicado en 1893. En 1971 el investigador Alberto Muguercia probó con sólida argumentación la falacia de esta teoría, y tanto él como otros investigadores, como Danilo Orozco fijan el origen del son en la zona montañosa de Sierra Maestra, en la provincia de Oriente, en la segunda mitad o fines del siglo pasado. Estos estudios también coinciden en que este son rural, muy simple, acompañado de guitarra o bandurria y después de tres, y algún instrumento de percusión, fue estableciendo las características básicas del género, como lo es la forma de diálogo entre solista y coro que le responde, y otras.²¹³ Parecen coincidir también los autores en que el son llega a la Habana en 1909, cuando al crearse el Ejército Permanente por el Presidente José Miguel Gómez, precisamente uno de sus objetivos fue desenraizar al soldado de su punto de origen, moviendo la tropa a prestar servicio en sitios distantes al de su origen. Así, aparentemente, va a parar a la Habana un grupo de orientales que cultivaban el son. Se mencionan inclusive nombres, como el de Emiliano Difull, guitarra, y Sergio Danger, tresero.²¹⁴ Blanco en su libro, que es el primer empeño de escribir una historia del son cubano, señala en años sucesivos, diversos grupos que en Cuba hacen son y van conformando su instrumentación. Según Blanco, Ricardo Martínez, nacido en Santiago de Cuba formó con Gerardo Martínez el Cuarteto Oriental, en 1916, y según él sus integrantes e instrumentos fueron los siguientes: Guillermo Castillo, botijuela, Gerardo Martínez, voz prima y claves, Ricardo Martínez, tres y Director y Nery Cabrera, maracas. Según Blanco al que seguimos citando, a los pocos meses de organizado el cuarteto entró a formar parte del mismo el bongosero Joaquín Velazco, aumentando el grupo a cinco, pero le seguían llamando cuarteto. En el año 1918, Velazco abandonó el grupo y fue sustituido por Oscar Sotolongo.

Sin embargo, el investigador norteamericano de origen ecuatoriano, Miguel Avalos,²¹⁵ da otra versión. Para Avalos, el grupo comenzó como el "Trío Oriental", formado por Ricardo Martínez en las claves, Guillermo Castillo en la Guitarra y Carlos Godínez en el tres. De haber existido, este trío es diferente al de Figarola, que vimos en el capítulo de los trovadores. Según Avalos, el cuarto miembro que se agrega es el bongosero Alfredo Boloña, y graban cuatro números para la Columbia en 1917: Este último dato, que no trae Blanco, sí está corroborado como vemos en la discografía. RSD da como composición del cuarteto otra: Gerardo Martínez, Carlos Godínez, Felipe Neri Cabrera, Ricardo Martínez y Guillermo Castillo; lo cual lo convierte en un quinteto.

No hemos escuchado ninguno de estos cuatro históricos números, pero Avalos, en el programa radial antes mencionado en las notas, pasó una selección, que según él fue grabada poco después que las cuatro antes mencionadas. Pero Avalos no dió número ni sello del disco. Según Avalos, la voz solista del grupo era Ricardo Martínez. Se titula el número *Oyeme nena*, y lo interesante es que en él, ya se establece el formato que seguiría casi obligadamente el Sexteto Habanero y otros sextetos y después los septetos: Una introducción por el tres, a la que se van agregando los instrumentos rítmicos, y una primera parte cantada a coro, como la que comienza en este número:

*Juégale a mi gallo
si quieres ganar
mi gallo canelo
lo llevo a la valla,
picó, mató
se acabó mi gallo blanco.*

Sigue después un pasaje puente con el tres, y comienza la segunda parte, más movida que la primera, y en que se alterna el solista, con el coro respondiéndole:

S -*Hace tiempo que no te veo*
C -*Mi nena, mi nena*
S -*A mi negra le zumba el mango*
C -*Ay mi nena, mi nena.*

Blanco, en la obra citada en la pág. 22, dice: "Llega a la Habana (en 1918) un representante de la RCA Victor, acompañado por un grupo formado por técnicos de grabaciones y se hospedaron en el Hotel Inglaterra de la calle Prado y San Rafael, allí en una habitación del piso instalaron un estudio. Días después contrataron a Carlos Godínez, entonces soldado del "Ejército permanente" para que organizara un "grupo típico" y grabar sus interpretaciones; entonces Godínez se unió a: Manuel Corona, guitarra y voz segunda, María Teresa Vera, voz primera y clave, Alfredo Boloña bongoes, "Sinsonte", voz tercera y maracas y Carlos Godínez, tresista y director".

Efectivamente, como vemos en la discografía, la Victor grabó seis números el 8 de febrero de 1918. Aunque no mencionamos específicamente donde hemos conseguido las grabaciones que vamos incluyendo como escuchadas, sino en un reconocimiento general al principio del libro, hacemos una excepción para señalar que gracias al coleccionista Felino Izquierdo, hemos escuchado dos de estas grabaciones que hiciera lo que la Victor llamó, por lo menos en las tarjetas índice, "Sexteto habanero Godínez con acompañamiento típico".

Amalia Batista (Vi 72385) (A+). Es el mismo son que después se hizo famoso, y cuyo título usó Rodrigo Prats para su zarzuela. Comienza con la introducción del tres, y María Teresa Vera dice la primera línea. Después sigue otro solista, pero la voz de ella se destaca siempre, al cantar no al unísono con el coro, sino un poco adelante:

*Amalia Batista
Amalia mayombe
que tiene esa negra
que amarra los hombres.*

La segunda parte, en vez de alternar solista y coro, la canta toda el coro, destacándose siempre la voz de María Teresa.

La otra cara, Mi nena (A+). Es el mismo son que grabara el cuarteto oriental como *Oyeme Nena*, y aquí sí se sigue el patrón ortodoxo de introducción en el tres, primera parte coreada, puente del tres, segunda parte de intercambio solista-coro.

Estas seis grabaciones son, salvo prueba en contrario, los primeros sonos tocados en el formato de sexteto, que después se haría tan popular.

Es cierto, que como señala Avalos, por las limitaciones técnicas del sistema acústico, no se escucha la botijuela o marímbula, y las maracas que seguramente llevaba el grupo, y el bongó suena monótono, con todos los golpes sonando iguales. Pero afortunadamente el sexteto grabó muy poco en sonido acústico, y el contrario, se benefició ampliamente de la nueva técnica del sonido eléctrico.

En orden cronológico, las próximas grabaciones que tenemos son las hechas en 1920 en New York por el grupo llamado "Son Santiaguero" para la Columbia y compuesto por María Teresa Vera, guitarra y primera voz, Zequeira, segunda voz y Manuel Corona, guitarra y coro. Ya hemos visto que muchas de las grabaciones de ellos, tenían un golpe de son, claro que en otro estilo y formato.

Al parecer, ya para el 1921, el son se estaba haciendo sentir, y la Columbia, en el catálogo editado ese año al parecer en abril, incluye una página dedicada exclusivamente a lo que llama "Sones santiagueros" obviamente para diferenciarlos de los sonos grabados para la Víctor, por el sexteto "habanero". (Ver anexo 3 al final de este capítulo). Lo que se incluye en la lista en realidad, son las grabaciones del cuarteto oriental y otras grabaciones de trovadores como María Teresa, Zequeira, Floro y Miguel, y de artistas del Teatro Alhambra, etc., grabaciones originalmente editadas con la etiqueta de rumba, y que ahora, por conveniencia comercial, se convertirían en sonos, empezando la confusión entre son y rumba, que continuaría siempre en la industria disquera.

Ese mismo año la Victor graba tres números al grupo "Sinsonte y Vázquez" que por supuesto llevan la etiqueta de "son habanero". Suponemos "Sinsonte" sea el mismo que grabó con el sexteto de Godínez, pero no sabemos nada más de este grupo ni lo hemos escuchado. Bobby Collazo²¹⁶ dice que en los años 20 había un conjunto de marímbula, filarmónica y botija: "El mejicano llevaba el ritmo con el sombrero de pajilla. Cantaba el sinsonte, chiflaba la melodía y se acompañaba con la guitarra". El propio Collazo pone a Pablo Vázquez (Bubú) como contrabajista del sexteto Habanero para esta época, cosa que no corrobora ningún otro autor. Este Bubú es quien fuera después contrabajista de la Sonora Matancera por mucho tiempo. No sabemos si fue el mismo del grupo Sinsonte y Vázquez.

Lo mismo sucede con Cruz, que graba un número con Martínez, titulado *Son Oriental*, y siete números con un grupo titulado "Cuarteto Cruz, trovadores cubanos con orquesta típica", todos para la Victor, el 9 de marzo de 1923 y que llevan el subtítulo de "son alegre". Ya el son, no es oriental o habanero, sino alegre... Graba este grupo tres "sones alegres" adicionales, el 1° de abril de 1924. No hemos escuchado ninguno. Aparentemente se trata del mismo Juan Cruz que vimos entre los trovadores. Con números matrices contiguos al 2935, grabó dos sones con Martínez para el disco 77456 el 9 de marzo de 1923, y otros números que allí consignamos el 1° de abril de 1924, pero en un estilo que no es del sexteto sonero. Si "Al son de la loma" es el mismo "Son de la Loma" de Matamoros, ésta debe ser la primera grabación de este número, seguida por la hecha en julio de 1923 por Pablito y Luna.

Mientras tanto según Blanco los soneros habían tenido sus altas y bajas: en 1919 el Cuarteto Oriental se había convertido en Sexteto Habanero, con el siguiente personal: Ricardo Martínez, tres, Joaquín Velazco, bongoes de tres tinajas; Felipe Neri Cabrera, maracas y coro; Gerardo Martínez, voz prima; Antonio Bacallao, botija y Guillermo Castillo, guitarra, 2ª voz y Director. Algunos meses después, según Blanco se fueron Ricardo Martínez y Velazco, entrando por ellos Carlos Godínez en el tres y Oscar Sotolongo en los bongoes. Sigue Blanco contándonos que en 1923 políticos y hombres de negocios influyentes decidieron introducir el Sexteto Habanero en los salones de alta burguesía. Para este importante paso, Gerardo Martínez dejó las claves y aprendió a tocar el contrabajo, y el grupo según Blanco se vistió por primera vez en Cuba para una agrupación de música popular, con uniformes. Se van formando por supuesto otros grupos de sones en toda Cuba, a los que nos referiremos, en la parte pertinente en el próximo volumen.

En 1925, vuelve el Habanero a grabar para la Victor. El 16 de abril, graba solamente dos números que hemos podido escuchar, y en el otoño de ese mismo año otros, pero que ya están hechos por el sistema eléctrico y trataremos de ellos en el próximo volumen. Los acústicos fueron "A pie" (Vi 78046) (A) y *La camaronera* (Vi 78046) (B). Al parecer el personal era: Godínez en el tres, Nery en las maracas y coro, Gerardo Martínez contrabajo y tercera voz, Rafael Hernández, "El Pichi", voz prima y clave, Guillermo Castillo, guitarra, voz segunda y Director y José M. Carriera Incharte (El Chino) en los bongoes. Avalos coincide en esta alineación, salvo en los bongoes, que sitúa a Agustín Gutiérrez, y aclara que "el apodo correcto era 'El Picher' (por Pitcher)". "A pie", que es como una continuación a *La Chambelona*, y con igual intención política, en este caso para comentar el triunfo del General Machado frente a los conservadores. No sigue el formato ortodoxo pues en su primera parte, el coro contesta al solista.

*A pie, a pie, a pie
no me duelen ni los callos
A pie, a pie, a pie
Se acabaron los caballos...*

La camaronera, sí sigue el formato ortodoxo, introducción del tres, primera parte cantada a coro:

*Camaronera, por favor,
tráeme un caracol
del río donde tú pesca
niña, tráeme un caracol...*

Después del breve puente del tres, la segunda parte tiene un sentido erótico manifiesto en el coro:

*Dame tu caracol
para mi camarón...*

Todo esto como un prelude al desarrollo grande del son, a comienzos del próximo periodo.

23. Discografía

1. Cuarteto Cruz
2. Sexteto Habanero
3. Trio Oriental
4. Cuarteto Oriental
5. Son Santiaguero
6. Grupo Sinsonte y Vázquez

1. Cuarteto Cruz

Matriz	Fecha	Sello y Número	Título
G-2933	3-9-23	Vi-77089	Son oriental, R. Cruz y Martínez con g.trovadores cubanos.
G-2937	"	Vi-77088	Novia manzanillera, son alegre, 4to Cruz c/orq. típica.
G-2938	"	Vi-77089	Arete con are, son alegre, 4to Cruz c/orq. típica.
G-2948	"	Vi-73883	Palma Soriano, " " " "
G-2949	"	Vi-77575	Papá Montero, " " " "
G-2950	"	Vi-73883	Al son de la loma, " " " "
G-2951	"	Vi-77088	Cuando llego a mi casa, " " " "
X-32	4-1-24	Vi-77575	Caimán en el guayabal, " " " "
L-31	"	Vi-77687	A la chagua, " " " "
L-36	"	Vi-77687	Abuelito con arniquilla, " " " "

2. Sexteto Habanero

Matriz	Fecha	Sello y Número	Título
G-2604	2-8-18	Vi-72385	Amalia Batista, son hab. 6to Godínez con acomp. típico.
G-2605	"	Vi-72079	Carmelina mira tuyo soy corazón " "
G-2606	"	Vi-72385	Mi nena " "
G-2607	"	Vi-72644 cd HQ-67	Mujer bandolera " "
G-2608	"	Vi-72079	Voy a patinar con mi novia " "
G-2609	"	Vi-72644 cd HQ-67	Rosa qué linda eres " "
X-66	4-16-25	Vi-78046	A pie s. (public domain), 6to Habanero "
X-67	"	Vi-78046	La camaronera s. "

2A. Trio Oriental

Matriz	Fecha	Sello y Número	Título
93767	ca.1925	Co 2125x	Esta chiquita (RRp)
105162	ca.1925	Co 2125x	Boda negra (AVi)

3. Cuarteto Oriental vocal: Cubano

Matriz	Fecha	Sello y Número	Título
48269 NY	ca 2/17Co	C2967	Los aliados te quieren ganar
"	"	Co C2968	Pare motorista-son Santiaguero. Probablemente Gerardo Martínez, Carlos Godínez, Felipe Neri Cabrera-vo, guitarra, no identificado, d Ricardo Martínez y Guillermo Castillo.
48367 NY	ca 3/17	Co C2996	Amor de caridad
48368 "	"	Co C2997	Elena me botó

4. Son Santiaguero trío vocal

Matriz	Fecha	Sello y Número	Título
--------	-------	----------------	--------

82670 NY	11/20	Co C3471	Ráscame Chambelona (M) g
82714 "		Co C3468	Si muero en la carretera (EG)
82715 "		Co C3468	La Mora (EG)

5. Grupo Sinsonte y Vázquez

Matriz	Fecha	Sello y Número	Título
G-2891	3-11-21	Vi-77573	No me mires más. son hab.
G-2892	"	Vi-72995	No porque me vean llegar. son hab.
G-2928	3-19-21	Vi-72995	Zayas arrollando. son hab.

Notas al Capítulo VIII

- 213.** Alen, ob. citada, p. 39 y sigs. Deben tenerse en cuenta también los libros de Ezequiel Rodríguez Domínguez, *Iconografía del Danzón e Iconografía de la Trova* y los importantes trabajos de los profesores Odilio Urfé y Danilo Orozco.
- 214.** Jesús Blanco, *"80 años del son y soneros en el Caribe"*. Editorial Tropykos. Caracas, 1992.- p. 14 y sigs.
- 215.** Programa radial transmitido en New York en 1989 donde el Sr. Avalos habló sobre el origen del son con ejemplos musicales.
- 216.** Bobby Collazo. *La última noche que pasé contigo; 40 años de farándula cubana*. Editorial Cubanacán. Puerto Rico, 1987, p. 14.

Una de las primeras fotos del Sexteto Habanero. De pie, de iz. a der., Guillermo Castillo, Guitarra y director; Carlos Godínez, tres; Gerardo Martínez, voz prima y claves. Sentados en el mismo orden, Antonio Bacallao, botija; Oscar Sotolongo, bongoes y Felipe Neri Cabrera, maracas.

SONES SANTIAGUEROS

¿Dónde Está el Dinero?, lo Jugué, Guaracha, M. Corona, Viañez y Corona } C 2967 10"	Mujeres Enamórenme, Floro y Miguel } C 3584 10"
Los Aliados te Quieren Ganar, Cuarteto Oriental } C 2968 10"	Santa María, Corona, Son Habanero } C 3625 10"
Pare Motorista, Cuarteto Oriental } C 2968 10"	Mi Religión, Bolero, Corona, M. Teresa y Corona } C 3625 10"
Arrollar en Carnaval, Rumga, M. Corona, Viañez y Corona } C 2996 10"	El Indio Hatuey, Zorrilla, Floro y Miguel } C 3628 10"
El Hombre del Check, Pous, Diálogo y Rumba, Pous y Llauradó } C 2997 10"	Una Oración, Canción, M. Maury, Floro y Miguel } C 3628 10"
Amor de Caridad, Cuarteto Oriental } C 2997 10"	A San Luis por la Carretera, Corona, Terceto Habanero } C 3635 10"
Ay Que me Vengo Cayendo, Diálogo y Rumba, Pous y Llauradó } C 3372 10"	Conozco a la China, Corona, J. Castillo y M. Corona } C 3635 10"
Elena me Botó, Cuarteto Oriental } C 3372 10"	No te Apures Virullilla, Rumba, Piñeiro, María Teresa y Zequeira } C 3894 10"
La Mora, C. García } C 3372 10"	Si Sientes no Tiembles, Rumba, Piñeiro, María Teresa y Zequeira } C 3894 10"
Si Muero en la Carretera, C. García } C 3468 10"	Oye mi son Laborí, Son, María Teresa y Zequeira } C 3899 10"
Si Muero en la Carretera, M. Teresa, Zequeira y Corona } C 3468 10"	La Choricera de Enrizo, Rumba, Corona, María Teresa y Zequeira } C 3899 10"
La Mora, M. Teresa, Zequeira y Corona } C 3471 10"	Abajo la Cama Hay Gente, María Teresa y Zequeira } C 3895 10"
Ráscame Chambelona, Terceto Habanero } C 3471 10"	Me Voy a Alemania, María Teresa y Zequeira } C 3895 10"
Cuba Aliada, Bambuco, Teresa y Zequeira } C 3475 10"	Adiós Camagüey Querido, María Teresa y Zequeira } C 3900 10"
Sambumbia se Fué de Puño, Rumba, Teresa y Zequeira } C 3475 10"	Marcho a Francia, María Teresa y Zequeira } C 3900 10"
Amalia Batista, Terceto Habanero } C 3505 10"	Cintura de Alambre, María Teresa y Zequeira } C 3904 10"
Qué Volumen Tiene Carlota, Floro y Miguel } C 3505 10"	A Gozar Mujeres, María Teresa y Zequeira } C 3904 10"
Zandunguera, Rumba, Floro y Miguel } C 3563 10"	Para Poder Criticar, María Teresa y Zequeira } C 3937 10"
Panchita Mía, Rumba, Floro y Miguel } C 3563 10"	Mi Comadre Tiene, María Teresa y Zequeira } C 3937 10"
Se Acabó la Choricera, Floro y Miguel } C 3564 10"	Cuando Repica el Tambor, María Teresa y Zequeira } C 3938 10"
Dime si me Quieres, Corona, M. Teresa, Corona y Zequeira } C 3564 10"	Yo te Escribiré Panchita, María Teresa y Zequeira } C 3938 10"
Dónde Estabas Anoche, Prieta, Son, Corona, M. Teresa y Corona } C 3564 10"	

*Esta no es una lista completa de Discos "COLUMBIA."
Pída los últimos Suplementos al Catálogo.*