

EL BOLERO PANAMEÑO EN EL CARIBE

Mario García Hudson

Concepto

La música popular tiene la particularidad de ser disfrutada o bailada por inmensas mayorías (colectivos sociales de un entorno). Puede mantenerse y perpetuarse en el tiempo, si las tradiciones la mantienen.

Como espectro la música popular tiene un alcance inagotable; se desempeña en espacios disímiles y complejos. Se inserta en puntos urbanos y rurales, gracias a la magia de las comunicaciones (radio, televisión e Internet); para ser un espacio en la sociedad, que la acepta, la rechaza o defiende, dándole un sitio en su alma como pueblo.

En Panamá a lo largo de su historia, la música popular (el Bolero) está representado, construido y sistematizado por combos, conjuntos, orquesta y tríos.

La música como parte de nuestra identidad facturó en el **Bolero** grandes composiciones, más allá de las fronteras. Nace este género para divulgar textos con mensajes confesionales, estados anímicos; canciones que aspiran a describir la cotidianidad, dolor ante una pérdida, reticencia o apertura para hablar al amor. Un cosmos panameño con Ricardo Fábrega, Arturo “Chino” Hassán, Avelino Muñoz, Carlos Eleta Almarán y José Slater Badán, compositores de una época de oro para la canción panameña; en boleros perpetuados en los tiempos, disfrutados y bailados por inmensas mayorías.

Sabor a Bolero

Encontramos el bolero en Panamá durante la segunda década de los años 20 del siglo pasado, gracias al trabajo tesonero del tenor Alcides Briceño junto al barítono colombiano Jorge Añez.

El 1 de Abril de 1924 graban Morena Mía (Víctor 77668-b, Nueva York), considerado por los estudiosos del género como el primer bolero escrito por un mexicano, Armando Villareal Lozano (1).

El 20 de Febrero de 1933, en la ciudad de Nueva York los cubanos Antonio Machín (voz prima, claves y maracas), Daniel Sánchez (segunda voz y guitarra), junto a los puertorriqueños Plácido Acevedo (trompeta) y Cándido Vicenty (tres), del Cuarteto Machín, graban el primer bolero de autor panameño del cual existe referencia: Lamento Campesino (Víctor 30808, Nueva York) de Ricardo Fábrega (2).

El 13 de Octubre y 5 de Diciembre de 1933, con el acompañamiento de Julio Escarpenter, Fausto Delgado (puertorriqueño) deja constancia, de Una Noche Tropical

(bolero – serenata. BS78185- Víctor 32026, Nueva York) y Rodolfo Ducal (español) de Preciosa (canción, con sabor a danza. BS78833- Víctor 32026, Nueva York), ambos temas con música y letra de Ricardo Fábrega. (3).

El 8 de marzo de 1937 el Grupo Victoria de Rafael Hernández nos lega su versión de la canción de Fábrega, Panamá Viejo (bolero tropical. Víctor 32966, Nueva York).

El 17 de Junio de 1937 se produce en Cuba la primera grabación de bolero panameño: Miguelito Valdés y la Casino de la Playa, (Víctor 82121), bajo la modalidad de bolero son, con Taboga de Ricardo Fábrega (4).

En 1938, con la Billo's Happy Boys, José Ernesto "Negrito" Chapuseaux interpreta **Taboga** para un cortometraje venezolano del mismo nombre. Este corto fue dirigido por Rafael Rivero (producción Venezuela Cinematográfica). En 1962, Taboga es grabado por Alberto Beltrán, con el respaldo de la orquesta del puertorriqueño Willie Rosario (5).

De paso por Panamá, a mediados de los años 40 del siglo XX, el Negrito Chapuseaux lleva al disco, el bolero Noche de mi tierra (Ricardo Fábrega), con el acompañamiento de la orquesta de Armando Boza (6).

El 27 de junio de 1939, Johnny Rodríguez y su conjunto graban en San Juan, Puerto Rico, Cuando muere la tarde (Víctor 82788).

En 1944 el cartagenero Alberto Basmagi (conocido posteriormente como Bob Toledo) graba con la orquesta de Armando Boza: Te vas y Cuando Muere la tarde (temas de Ricardo Fábrega).

En carta histórica enviada a Ricardo Fábrega por el compositor puertorriqueño Rafael Hernández el 5 de abril de 1963, en una de sus partes dice: " Antes que existiera el control remoto, ya le admiraba y sus bellas melodías me unían más a usted desde Nueva York y en México donde con mucha frecuencia se ejecutaba su música y a la vez yo la ejecutaba con mi orquesta... Mi querido Ricardo, la patria se añora y se lleva en el alma, y no hay cosa más bella ni más transpiradora que ella".

Labor pionera en la divulgación del bolero en Panamá, debemos a Avelino Muñoz Barrios, compositor y director de orquesta en Puerto Rico, México, Argentina y República Dominicana (Orquesta San José).

Al frente de su orquesta panameña, legó para nuestros registros páginas como: Desesperado (Mario Viera), Marcia (de Juan Santamaría y Armando Aguilar), Pronto

Vendrás y No dudes de mi amor (de Adolfo Legendre), grabados por Luis Alberto “Patón” Baker para la Víctor en 1940 (7).

Son extraordinarios y novedosos sus arreglos para intérpretes como René Cabel (Peregrina, Niebla, Sin decirte nada y Juventud); Fernando Fernández (Cabaretera y Estando contigo); Toña La Negra (Una carta, Maldición gitana e Irremediablemente solo); Dúo Irizarry de Córdova (Corazón, corazón y Agonía); Johnny Rodríguez (Jamás mi amor) y Bobby Capó (8).

De los 47 registros grabados por Bobby Capó con la Orquesta de Avelino Muñoz, 23 son boleros. De estos, 3 son canciones del maestro Muñoz: Boing (bolero – mambo, 1 de noviembre de 1952), Eres bonita (bolero – mambo, 29 de agosto de 1952) e Irremediablemente solo (bolero, 28 de mayo de 1949) (9).

En el largometraje mexicano El pecado de ser pobre (1950), El Ruiseñor de Borinquen interpreta Maldición Gitana de Avelino Muñoz Barrios, uno de los temas más emblemáticos en la carrera de la dominicana Casandra Damirón. (10).

Con la Orquesta San José, Vinicio Franco deja en el acetato, Estoy Contigo (Riney 1352-2B) de Avelino Muñoz Barrios (11).

Las canciones de Carlos Eleta Almarán y Arturo “Chino” Hassán (Memorias musicales) en boleros como Soledad, Esperanza negra, Cabecita loca, Te falta cariño, Tu alma, Caminos diferentes, Virgencita morena y Estoy en tu corazón cantadas por Los Hermanos Rigual, reciben el acompañamiento de Avelino Muñoz Barrios (órgano y ritmo).

De la autoría de Muñoz Barrios se han grabado reiteradamente, **Irremediablemente solo** por Toña La Negra (Víctor 23-5190-1, 1950, México); Orlando Vallejo (Orquesta de los Hermanos Castro, 1960, Cuba) y Xiomara Alfaro (Lp Xiomara 1615 “Recordar es vivir” Arreglos, producción y dirección del panameño Rafael Benítez); además en Boleros y boleristas Vol.4 (Areito LD 4679, 1990), entre otros.

En las canciones escritas por Avelino Muñoz Barrios, prevalecen en los textos conceptos como la soledad, la decepción, el engaño, el sufrimiento, la separación de cuerpos (hombre – mujer) y el conflicto odio – amor, que no permite alcanzar la felicidad.

El 15 de Octubre de 1951, Bienvenido Granda con el respaldo de la Sonora Matancera registra Nostalgia de Carlos Eleta Almarán, autor de **Historia de un amor**, la canción panameña más grabada internacionalmente.

Durante el desempeño de su carrera, el “Bigote que canta” incorpora en su repertorio otros boleros panameños como Cuando no estás y Pecaste de infiel (de José Slater Badán, el 1 de Agosto de 1953 y 9 de Febrero de 1954 respectivamente) y Soñar (de Arturo “Chino” Hassán) grabado por él en varias ocasiones, la primera de ellas con la Sonora Silver, dirección de Lucho Bermúdez (Medellín, Colombia 1955).

Del bolero **Soñar** (arreglo original de Avelino Muñoz Barrios) hay versiones por Orlando Contreras (Dedicado a ti, Teca LIS 752); Raúl Del Castillo (Lp Impacto EL-453), Carlos Díaz (Lp Adria AP-47); Roberto Sánchez (Lp Areito 4094); Antonio Curbelo (ANCUR CLP 301-b); Carlos Pizarro (América 1119-2); Rolando Aguilar con Panchito Calimano (Violetas imperiales: Bonita LP) (12).

Volviendo a Historia de un amor, el 20 de Abril de 1955, Leo Marini con el respaldo de la Sonora Matancera grabó este número en tiempo de bolero - tango (Seeco 7549-1).

Un listado parcial para la historia del canto Caribe, de Historia de un amor es el siguiente: Roberto Ledesma (15 grandes éxitos, Gema LPG 034); Panchito Riset (Lágrimas negras Vol.7, Ansonia SALP 1498); Olga Guillot (Y ahora, Musart DM 1576); Rolando Laserie (El ranchero guapachoso); la Gran Orquesta Romántica de Cuba (Musart Edic 60426); Los Panchos con Julito Rodríguez (Columbia 63535c-1); Johnny Albino (Verne 1018-2B); Miguel Chávez (Chávez en el 83, Areito LD 4102); Elena Ángel (Un ventanal al recuerdo - Grandes boleros número dos, Borinquen AA 1423); Virginia López (Lo mejor de Virginia López, RCA Víctor MKLA-49).

La producción de los años 50 del siglo XX, “Dancing at the Escambron” (Marvela MVLP 31) con José Luis Moneró y la Super Orquesta Original, presenta los boleros panameños Flor del campo (Arturo “Chino” Hassán) y Vidita (Carlos Eleta Almarán).

En la ciudad de México, Los Panchos con Julito Rodríguez prensan Que sea verdad (Columbia 2662c-1) de Carlos Eleta Almarán.

Del trío los Panchos por Panamá, en 1952 se registra la grabación en vivo de Esperándote (Arturo “Chino” Hassán) e Historia de un amor.

Otras grabaciones en vivo, que se conservan de artistas foráneos en Panamá incluyen: Qué esta sucediendo contigo (bolero – moruno) de Carlos Eleta por Ruth Fernández; La Verdad y Mira que cosas (boleros) de Arturo “Chino” Hassán, en la voz

de la panameña Marcela Troetsch, con el acompañamiento de Simo Damirón; Taboga, con Clara y el Negrito Chapuseaux.

Acompañado por la orquesta de Ernesto Duarte, Beny Moré hace posible que se conozca en su país al compositor José Slater Badán. El nombre de los boleros: Aunque jamás me mires (1 de Junio de 1953) y Por ser como tú eres (31 de Agosto de 1953). Con su banda gigante, el Beny, registra Por qué pensar así (2 de Octubre de 1957) (13).

Conocido por la vieja bohemia de músicos panameños como “Tololo”, los aportes musicales de Slater Badán son ignorados por sus coterráneos. Helio Orovio en su libro El bolero latino, comenta brevemente que “Debe incluirse en la nómina de autores panameños a José Slater Badán, quien tuvo activa producción de boleros en la década del cincuenta, especialmente durante su estancia en Cuba”.

De este andar en Cuba, ciudad a la cual esta ligado Slater Badán, por más de treinta años, quedan como boleros de su autoría:

- Tengo que dudar: Nelo Sosa y el Conjunto Colonial (Víctor 23-6073-1) 1953.
- No hicieron falta palabras: Pedro Vargas con Ernesto Duarte (Víctor 23-6482-2) 1954.
- Ahora me traicionas: Celio González con el conjunto de Luis Santí (Panart) 1954.
- Aunque seas perversa: Celio González con el conjunto de Luis Santí (Panart) 1954.
- Qué fue: Rolito Rodríguez con el Conjunto Casino (grabación en vivo) 1955.
- No, no puede ser: Olga Guillot con los Hermanos Castro (Lp Puchito 104) 1956.
- Y no me engañes más: Celio González con la Sonora Matancera (Seeco 7701) 1957 (14).
- Canto de sirena: Nelson Pinedo con la Sonora Matancera (grabación en vivo, Radio Progreso).
- Ahora me traicionas: Trío Taicuba (Víctor 23-6098-2) 1958.
- Al amanecer: Felo Martínez con los Hermanos Castro (Lp Adria 67 “Que bellas son las mujeres”).
- Vagando: Paulina Álvarez con la orquesta de jazz de Rafael Somavilla (Lp Areito 1041 y 3149 “Homenaje a la Emperatriz”) 1960.
- Cuando no estás: Fernando Álvarez con el Niño Rivera (Gema 1122-1) 1960.
- Te recuerdo en el alma: Roberto Faz y su conjunto (Puchito 279-2)
- Más que nunca: Onelio Pérez y la Riverside (Lp Areito 3124).

- Nos envidian: Luis Franca y la Casino de la Playa (Recuerdos de la Habana Lp Panart Nac 3128).
- Te hiere: Orestes Macías (Lp Egrem 3227).
- Nos envidian: Roberto Sánchez con la Gloria Matancera (Lp Areito 3311).
- Y cuando no estás: Roberto Sánchez (Recordando el ayer, Areito Ld 4265).
- No me engañes más y Aunque jamás me mires: Lino Borges (En sus últimas creaciones Maype US-143).
- Concédeme un momento: Lino Borges (Últimos éxitos de Lino Borges, Maype US-149).
- Basta ya de llanto: Fernando Albuerno con Julio Gutiérrez (Panart 21361) Letra de Slater Badán y música de Fernando Mulens.
- Basta ya de llanto: Felo Martínez. y el Conjunto Casino (Lp Ansonia SALP 2589).
- Me preguntaré: Pacho Alonso y sus pachuchos (Lp Areito “Cubano, cubano, cubano”).
- No sé cuándo: “Peruchín, piano y ritmo” (Lp Areito 3542).

El 19 de Agosto de 1957, en un vuelo de la compañía chilena Ala, llega a territorio panameño, Antonio Fernández Gómez, conocido artísticamente como Tony Fergo o Rafael De Jérez.

Autor de las canciones: Alma vanidosa, En la palma de la mano, Conformidad, Si o no, Luna lunera, Huracán, ¿Dónde estás?, Te celo, Mátame, Me río del amor, Mecanógrafa, Por estar pensando en ti, Tienes que ser para mí, Yo no dejo de amarte, entre otras.

De su producción en los últimos 50 años, se destaca su obra monumental del año 2007, “Cien canciones y 40 voces panameñas” (4 discos compactos). Voces de ayer y hoy del canto panameño, en el proyecto más ambicioso de este compositor cubano – panameño.

Sobre este trabajo musical, sentencia Tony Fergo: “La mayor parte de los 100 temas fueron escritos para esta producción. Otros, languidecían en ese baúl donde guardamos un viejo poema, una letra que en algún momento pensamos musicalizar. Y algunos temas inéditos, con temor a no perder la virginidad que, en el arte, es culpable el olvido” (notas discográficas del álbum “Cien canciones y 40 voces panameñas”).

La experiencia y vitalidad de Marta Estela Paredes (Un poquito de amor); el toque fresco y sensual de Leoni Herrera (Que raro amor el nuestro); el dramatismo y fuerza

vocal de Miguel Fernández (Ponte brava conmigo); el manejo magistral de los tonos vocales por Any Tovar (Ríete del mundo); la proyección del canto en Fabio Martínez (Esa deuda es tuya), preservando un género, con más de un siglo de vigencia, en las canciones de Antonio Fernández Gómez.

Con la infatigable y trabajadora Yomira John, la modernidad del bolero y su rescate por medio de arreglos atractivos y novedosos, capaz en tocar hasta al más acérrimo degustador, de esta música popular sin fronteras, con personalidad a dioses (15).

En 1957 el cubano Nelson Navarro graba en Costa Rica una serie de temas con el Trío Alma de América (Nuestro cariño, El bastón de Benito, Ya no aguanto más, Río Manzanares, Chinita y otras más); al año siguiente de paso por Panamá, lleva al acetato con el conjunto Latino de Papi Arosemena los boleros Cositas del pasado (Tony Fergo; Artelec y en Circuito RPC 4848-1060), Caminos diferentes (Carlos Eleta Almarán, Artelec 1012-B) y Te vas (Ricardo Fábrega).

Voz con mucho sentimiento y uno de los grandes del Feeling cubano, Pepe Reyes con el panameño Armando Boza (Perú, 1959), en el bolero Chiriquí (de Rafael “Tito” Caicedo, Sono Radio 10155-b). Experiencias gratificantes para los panameños que siente y entiende las canciones nuestras, como un legado de herencias transmitidas por el paso del tiempo.

Reflexiones Finales

- Más de una veintena de canciones escritas por panameños como parte de un legado al canto popular de este género, más allá de cualquier límite.
- Boleros universales en el recuerdo, apropiados para ser cantados, bailados y disfrutados, al margen de disputas en reconocer sus orígenes.
- Letras hechas por poetas llenos de vivencias, en palabras con nombre a mujer, a soledad, amor, odio, dolor, nostalgia, esperanza, felicidad, deseo y vida.
- Pistas y señales que permiten comprender un contexto histórico de los pueblos que se encontraron y se identificaron con el **Bolero**.

Notas

1. Alcides Briceño. Nació en Panamá, el 30 de Abril de 1886 y falleció en Miami, Estados Unidos de América, el 4 de Abril de 1965. Gran divulgador de las primeras composiciones del panameño Ricardo Fábrega (Adiós pues, De allá donde uno, Tamales calientes, El chichemito, El Graham Paige de Paco,

Lágrimas, La Miringa, Café Durán, entre otras). Estas grabaciones fueron hechas por Briceño entre 1927 – 1931.

2. Entre otras canciones de Ricardo Fábrega, en tiempo de Boleros grabadas por cubanos tenemos: Panamá Viejo: Cabrisas-Farach; Negra: Antonio Machín con la Orquesta de Julio Roqué, (5 de Octubre de 1934); Aquella melodía: Orlando Vallejo); Hoy vuelves a mi lado: Eddie Gómez; Taboga: Fernando Álvarez.
3. Virgilio Rabén (La voz de oro de Puerto Rico) con elementos bolerísticos lleva al acetato, el 24 de octubre de 1932, Juana la loca de Ricardo Fábrega. No obstante, este tema es prensado como son (Víctor 30754, Nueva York)
4. En 1977 se edita “Miguelito canta a Panamá, con la Orquesta 11 de Octubre” (Lp Mericana XMX-145). Este larga duración incluye los boleros Taboga y Panamá Viejo (Ricardo Fábrega); Soñar y Mi último bolero (de Arturo “Chino” Hassán) e Historia de un amor (Carlos Eleta Almarán).
5. Tabaco Muñiz, en la producción “Canta” de 1971, incluye la canción Taboga.
6. La primera incursión por un dominicano de temas panameños, ocurre con Eduardo Brito. El 19 de mayo de 1931 graba Tamales calientes (danza), La tintorera (rumba) y Musa pampera o Adiós Musa Querida (tango) de Ricardo Fábrega. En estas grabaciones acompañan a Brito la Orquesta de Philip Traversi.
7. En 1940, en el local de la Postal de Gervasio García, para la misma compañía disquera, Fernando Peña registra los boleros Melancolía y Julia del panameño Pascual Ulloa. Del bolero Marcia hay versión internacional por la Orquesta de Rafael Muñoz (Víctor 23-6497-1).
8. En Puerto Rico, Avelino Muñoz Barrios fue premiado como el mejor pianista y organista, en 1957. Durante varios años fue director musical de Wapa Tv.
9. Con otras agrupaciones, Bobby Capó grabó otros boleros de Avelino Muñoz: Estoy contigo (orquesta de Moncho Usera, el 29 de marzo de 1952), Maldición gitana e Insomnio (con el respaldado de Roberto Ondina y la Orquesta Suarito, el 15 de Julio de 1948 y 10 de Octubre de 1949 respectivamente).
10. Participan en esta producción dirigida por Fernando A. Rivero: Ramón Armengol, Tito Junco, Pedro Vargas, Guillermina Grin y José Luis Moreno, entre otros.

11. En 1948, de acuerdo a Héctor Ramírez Bedoya en su libro **Leo Marini, Bobby Capó y Nelson Pinedo**, hay registro en vivo de Maldición Gitana, con Bobby Capó acompañado de la Orquesta San José.
12. La primera versión internacional de Soñar fue hecha por Los Tres Diamantes en el año 1953 (Víctor 23-6264-1).
13. Lorenzo González (Panaquire, Venezuela) populariza en España el bolero de Slater Badán Por ser como tú eres.
14. Del bolero Y no me engañes más (Slater Badán) se conocen dos versiones en vivo con la Sonora Matancera, en Radio Progreso y Radio Lima, Perú (1957).
15. Sus producciones Así son... Pa' los pelao (Chombo Music, 1999); Yomira John & la Orquesta Survivor (2008) dan fe del enorme talento de esta panameña, cuando desde su privilegiada voz nos habla en tiempo de boleros.

Bibliografía

Libros

- Bazán Bonfil, Rodrigo. Y si vivo cien años... (Antología del bolero en México). México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Buckley, Francisco. La música salsa en Panamá y algo más. Panamá, Editorial Universitaria, 2004.
- Díaz Ayala, Cristóbal. Encyclopedic Discography of Cuban Music. Estados Unidos, Florida International University, 2002.
- Díaz Ayala, Cristóbal. San Juan-New York: Discografía de la música puertorriqueña 1900-1942. Puerto Rico, Publicaciones Gaviota, 2009.
- Foster Steward. Las expresiones musicales en Panamá: una aproximación. Panamá, Editorial Universitaria, 1997.
- Giro, Radamés. Diccionario enciclopédico de la música en Cuba. Cuba, Editorial Letras Cubanas, 2007.
- Orejuela Martínez, Adriana. El son no se fue de Cuba: claves para una historia 1959-1973. Cuba, Editorial Letras Cubanas, 2006.
- Orovio, Helio. Diccionario de la música cubana (Biográfico y técnico). Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1992.
- Orovio, Helio. El bolero latino. Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1995.
- Quiñones, Modesto Ñeco. Músicos, intérpretes y compositores puertorriqueños. República Dominicana, Editora Centenario, 2003.

Ramírez Bedoya, Héctor. Leo Marini, Bobby Capó y Nelson Pinedo. Colombia, Impresos Begón, 2004.

Ramírez Bedoya, Héctor. Celia Cruz, Alberto Beltrán y Celio González. Estrellas de la Sonora Matancera. Colombia, Impresos Begón, 2007.

Rico Salazar, Jaime. Cien años de bolero. Colombia, Panamericana Formas e impresos, 2000.

Rico Salazar, Jaime. La canción colombiana: su historia, sus compositores, sus mejores intérpretes y sus canciones. Colombia, Grupo Editorial Norma, 2004.

Rico Salazar, Jaime. Las canciones más bellas de Panamá. Costa Rica, Editorial Musical Latinoamericana, s/f.

Spottswood, Richard K. Ethnic music on records. A discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893 to 1942. Volume 4. Chicago, University Of Illinois Press, 1990.

Zaldívar, Mario. Imágenes de la música popular costarricense (1939 – 1965). Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2005.

Desplegado

Villalobos De Alba, César

El bolero cubano en Panamá. Temas de nuestra América. No. 139 (sept. 1993), Panamá, Universidad de Panamá, 1993.

Revista

Figuerola, Frank M. Miguelito Valdés: Mr. Babalú. Latin Beat Magazine, October, 2007.

Entrevistas

Entrevista a Raúl Ortiz por Mario García Hudson. Panamá, 2005.

Entrevista a Fernando Peña por Mario García Hudson. Panamá, 2005.

Entrevista a Gustavo Hernández por Mario García Hudson. Panamá, 2005.

Entrevista a Justino Rangel por Mario García Hudson. Panamá, 2005.

Entrevista a Tony Stanziola por Mario García Hudson. Panamá, 2005.

Entrevista a Carmelo Oliveros (puertorriqueño) y a César Villalobos De Alba por Mario García Hudson. Panamá, 2008.

Entrevista a Manito Johnson por Mario García Hudson. Panamá, 2008.

Colecciones discográficas consultadas

Colección Justino Rangel.

Colección Raúl Ortiz.

Colección Federico Dowden.

Colección Eduardo “Lalo” Vizcarra.

Colección Oscar Barruecos (Medellín, Colombia).

Colección Mario García Hudson.