

EL GRAN COMBO : SALSA Y SABOR

Por: Remberto Campo Torres

Oye, no me eches la culpa a mí,

Échale la culpa a Justi Barretto

Que es el que tiene esto encendi'o

Es el señor que sabe.

(Un verano en Nueva York – 1975)

INTROITO

El Gran Combo de Puerto Rico es una agrupación musical infaltable en el gusto de los salseros colombianos. Sus viejas y nuevas canciones siempre despiertan el mismo fervor y encanto hasta el punto de convertir a ese colectivo salsero, en un referente obligado para todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la salsa.

Esta atrayente popularidad del combo boricua lo han convertido en asiduo visitante de la Feria de Cali, la Feria de las Flores de Medellín, la Feria de Manizales, el Carnaval de Barranquilla, donde han obtenido, en más de una ocasión, el codiciado Congo de Oro, y demás reconocimientos que se dan a lo largo y ancho de esta Colombia festiva y del Caribe en general.

Si usted, amigo lector, como genuino salsero mayor de 40 años, lo más probable es que haya escuchado y sobre todo bailado en innumerables ocasiones con “*el barbero loco*”, “*el swing*”, “*serrana*”, “*hojas blancas*”, “*un verano en Nueva York*”, “*el menú*”, “*el timbalero*” y un incontable número de temas exitosos impuestos por El Gran Combo, a través de 47 años de salsa y sabor.

Seguramente que usted, amigo salsero-lector, algunas veces ha quedado exhausto después de bailar ese interminable repertorio adobado con la salsa de los Mulatos del Sabor; pero, nunca se ha cansado de escuchar todos esos temas musicales que no pierden vigencia y que día a día son añorados por quienes degustan el verdadero sabor Caribe, tan venido a menos y opacado por los desabridos baladistas de la salsa y por la mediocre programación musical de las emisoras comerciales cartageneras de la banda FM, suerte de neoinquisidores que se han dado el lujo de invisibilizar y arrinconar al buen sonido afrocubano y la salsa dura, limitándolos a una hora los domingos.

INICIOS

“Nadie se salva de la rumba

A cualquiera lo lleva hasta la tumba”

Trío Matamoros

El Gran Combo nace en el mes de mayo de 1962. Surge a raíz de la inconformidad de algunos músicos con los problemas disciplinarios que existían al interior del combo de Rafael Cortijo. Situación que se complica con la detención y posterior encarcelamiento de Ismael Rivera, cantante del combo de Cortijo, por porte de drogas ilícitas.

Según sus biógrafos, El Gran Combo debuta en la emisora WIAC de la ciudad de Bayamón, el 21 de mayo de 1962. El 27 del mismo mes y año, se reunieron Kito Vélez, Rafael Ithier, Miguel Cruz, Eddie Pérez, Héctor Santos, Roberto Roena y Martín Quiñones, todos provenientes de Cortijo y su combo. A ellos se unieron el timbalero Milton Correa y el cantante Chiqui Rivera. Acompañaron al cantante dominicano Joseíto Mateo en una producción discográfica para el sello Gema, del cual era propietario el comediante cubano Guillermo Álvarez Guedes, quien al verlos y escucharlos los bautizó como El Gran Combo.

Esa primera grabación del Gran Combo se tituló “Menéame los mangos”. Joseíto Mateo cantó todos los temas y aunque el cantante Pellín Rodríguez ya hacía parte del grupo, solo participó como

corista. Después de esa grabación se volvieron a reunir para sentar las bases que regirían al grupo. De esa reunión, en casa de la madre de Roberto Roena, emergió Rafael Ithier como director del combo.

Los siguientes años, aunque con algunos altibajos y problemas, han sido indudablemente de rotundos triunfos, con temas como “serrana”, “acángana”, “falsaria”, “dos coplas y un olé”, “cunaviche adentro”, “el menú” y... una interminable cadena con muchos eslabones de alegría y sabrosura.

CANTANTES

Canta, si olvidar quieres corazón,

Canta, si aliviar quieres tu dolor,

Ay, pero canta si el amor hoy de ti se va,

Canta que otro volverá

(Canta, canta – Cheo Feliciano)

A lo largo de sus 47 años, por la Universidad de la Salsa han pasado varios cantantes. El primero de ellos fue el dominicano Joseíto Mateo, quien sólo grabó el LP *Menéame los mangos*.

Chiqui Rivera, otro de los vocalistas, actuó muy poco con la agrupación; lo hacía en fiestas y diversas presentaciones del combo. De él no se conocen registros fonográficos. Su salida le abre las puertas al *Niño de Tras Talleres*, el inmenso Andrés “Andy” Montañez, quien llegó a convertirse en el alma del combo dirigido por Rafael Ithier.

Andy Montañez llega al Gran Combo en junio de 1962, permaneciendo por espacio de 15 años con La Universidad de la Salsa. Sale en 1977 al aceptar un jugoso contrato que desde Venezuela le ofrece la Dimensión Latina, colectivo musical que había sufrido la sensible baja de su cantante estrella Oscar de León. La desvinculación de Andy Montañez estremeció fuertemente las bases del Gran Combo, debido a que sobre sus hombros descansaba gran parte del éxito de la agrupación boricua, hasta el punto que no fue tarea fácil para Ithier buscar y encontrarle reemplazo a Montañez.

Pedro Rodríguez de Gracia, “Pellín” Rodríguez para las etiquetas discográficas, fue otro de los puntales vocales del combo. Venía desde los inicios del grupo. Había trabajado en la orquesta de Norosvaldo “Noro” Morales, con quien grabó, entre otros, una muy buena versión del manisero. Pellín Rodríguez permaneció con El gran Combo desde 1962 hasta 1973, año en que se lanza como solista. Vivió en Venezuela donde alternó con la disidente Nuestra Orquesta, La Salsa Mayor, dirigida por el veterano timbalero venezolano Alfredo Padilla. Posteriormente lo vimos y escuchamos cantando con El Combo del Ayer, con quienes grabó tres trabajos discográficos. Falleció el 31 de octubre de 1984.

Otro de los cantantes fue Marcos Montañez, hermano de Andy. Su paso por El Gran Combo fue efímero, sólo actuó por seis meses con el grupo.

Actualmente La Universidad de la Salsa cuenta en su delantera con tres vocalistas: Charlie Aponte, quien reemplazó a Marcos Montañez al partir este en 1974; Jeremías Rivas Díaz, más conocido como Jerry Rivas, a quien le tocó la gran responsabilidad de llenar el vacío dejado por Andy Montañez. El tercer cantante y corista es Luis “Papo” Rosario, quien reemplazó al magnífico coreógrafo y corista Mike Ramos.

En los festejos del 40 aniversario del Gran Combo realizados en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón el 2 de abril de 2002, El grupo tuvo, en calidad de invitados a los cantantes Gilberto Santa Rosa, Andrés “El jíbaro” Hernández, Víctor Manuel y por su puesto Andy Montañez, quien no podía faltar.

CANCIONES COLOMBIANAS

Colombia tierra querida, himno de fe y armonía

Cantemos, cantemos todos a nuestra patria querida

Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida

Tu suelo es una oración y es un canto de la vida

Cantando, cantando yo viviré

Colombia, tierra querida

(Lucho Bermúdez)

La música colombiana siempre ha sido apetecida por las orquestas extranjeras. Recordemos que en las décadas de los 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, las agrupaciones musicales venezolanas nutrían sus repertorios con los más variados ritmos, escritos por compositores oriundos de la Región Caribe colombiana: desde La Billo's Caracas Boys, Los Melódicos, Los Solistas, La Dimensión Latina, Supercombo los Tropicales hasta el Grupo Barranco, en los 90, especialistas éstos en regrabar los temas impuestos por Los Corraleros de Majagual. Actualmente, tenemos el caso de los peruanos, representados en los grupos: Juaneco y su Combo, Bareto y Grupo 5, que quieren adueñarse de la cumbia colombiana.

Las canciones de la Región Caribe colombiana no podían pasar desapercibidas para El Gran Combo. Existía el antecedente de Rafael Cortijo y su Combo quien hizo un alto en la interpretación de sus bombas y plenas e incursiona en nuestra música grabando los temas: "**mi compay Chipuco**", de la autoría de José María "Chema" Gómez y "**caramelo santo**" del atlanticense Luis Carlos Meyer, "el Rey del Porro". Cortijo también se interesa por Nelson Pinedo (1) quien graba con el combo de aquel.

Los Mulatos del Sabor no son la excepción, no podían dejar de lado la música colombiana y es así, como desde sus inicios, posan sus ojos sobre nuestra música y comienzan a fijar en los acetatos temas de diversos compositores nacionales. Hasta la fecha, el grupo dirigido por Rafael Ithier ha grabado alrededor de 17 temas del folclor colombiano, constituyéndose éstos en un significativo aporte musical del país a la extensa discografía interpretada por El Gran Combo De Puerto Rico. Veamos:

La matica de mafafa, del cantante y compositor cartagenero Eliseo "Trabalengua" Herrera. Interpretada por Andy Montañez. Aparece en el LP de 1962 titulado "*El Gran Combo de siempre*" (Gema LP-1181).

En el anterior trabajo discográfico aparece también el tema titulada **Cabeza de hacha**, atribuido a Noel Petro, pero en realidad, es un tema del folclor argentino, un tango titulado "**Tupungatina**", de la autoría de Cristino Tapias y grabado por Carlos Gardel en 1921. En Colombia fue éxito nacional, así como en muchos países del subcontinente, con el título ya citado de **Cabeza de hacha**, cuyos arreglos fueron realizados por **Edmundo Arias**, para que Noel Petro se luciera y alcanzara la popularidad con la interpretación que hizo del tema. Por esta razón incluimos a *cabeza de hacha* como tema colombiano. ¿Qué opina usted?

Don Goyo, de la autoría de la compositora oriunda de Ovejas (Sucre) Graciela Arango de Tobón e interpretada por Andy Montañez. Publicada en el álbum de 1971 *De punta a punta* (EGC LPS - 002).

Encontraron a Don Goyo

Muertecito en arroyo,

Amarrado con majagua

Lo más bonito en el agua

Festival en Guararé, con esta pieza sucede algo similar a lo acontecido con cabeza de hacha. El tema no es del folclor colombiano, su autor es el panameño Dorindo Cárdenas, pero la canción le dio la vuelta a Colombia y al extranjero interpretada por Alfredo Gutiérrez y su conjunto, razón por la cual a los colombianos nos corresponde una parte de ella. ¿No cree usted? El tema fue incluido en el trabajo discográfico titulado "*Esos ojitos negros*" (Gema LP - 3036), 1967

Matilde Lina, vallenato del compositor invidente Leandro Díaz, interpretada por Andy Montañez, aparece grabada en el LP *El Gran Combo 7* (EGC LPS – 011), publicado en 1975.

Pachito e'ché, de la autoría del bogotano Alex Tovar (2). Fue interpretado por Andy Montañez. Aparece en el LP de 1976 titulado "*Mejor que nunca*" (EGC LPS – 013). Pachito e'ché fue compuesto en honor a Francisco Echeverry Duque, gerente y mayor accionista del Hotel Granada de Bogotá, en donde actuaba Tovar con su orquesta. Se cuenta que la composición fue realizada poco después del 9 de abril, cuando el hotel en mención quedó semiderruido debido a los insucesos derivados del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Recordemos que Beny Moré, realizó una excelente versión de Pachito e'ché.

Máscara de gato. Aparece en los créditos del LP "*Mejor que nunca*" como un tema del folclor panameño. Nos cuenta Luis Fernando Martínez, voz autorizada en Colombia para hablar de El Gran Combo, que lo anterior se debió a que en una de las presentaciones del combo de Ithier en Panamá, este escuchó, le gustó y luego montó y grabó la canción creyendo que era panameña, sin detenerse a realizar las averiguaciones pertinentes. Es interpretada por Andy Montañez. Realmente esta canción pertenece al músico colombiano, de Sincé (Sucre), Adolfo Mejía Vergara, uno de los músicos más portentosos que se han producido en Colombia. Continúa contando Luis Fernando, que en cierta ocasión recibió la visita de la Sra. Teresa Orozco (quien residía en el extranjero) hermana del pianista Lalo Orozco y ahijada de Adolfo Mejía. El anfitrión en un momento dado colocó el tema en mención interpretado por El Gran Combo y cuál sería su sorpresa: Doña Teresa le canto en su totalidad la canción original y además le absolvió la duda acerca de la autoría de la misma, afirmándole que la pieza era de su padrino, quien había vivido en Panamá durante algún tiempo. LP *Mejor que nunca* (EGC LPS – 013), de 1976.

Nido de amor, del médico patillalero Octavio Daza, fallecido trágicamente en Barranquilla, cuando su composición estaba en pleno furor en la voz de Jorge Oñate. El Gran Combo lo graba en su trabajo discográfico de 1979 titulado *Aquí no se sienta nadie* (Combo RCSLP – 2013) y lo interpreta Charlie Aponte. El investigador Julio Oñate (5) nos dice que la exitosa versión que de nido de amor hiciera El Gran Combo de Puerto Rico, que inclusive logró superar la original, tuvo su nacimiento en circunstancias curiosas. Hallándose en el Hotel Majestic de Barranquilla los artistas que tenían a su cargo amenizar los fiestas del Carnaval en la caseta Curramba la Bella, Jorge Oñate empezó a cantar el tema y despertó el interés de Rafael Ithier, director del Gran Combo, como allí estaba Fruko, casi enseguida y en ropa de cama, Ithier procedió a hacer el arreglo y ordenó a sus cantantes Charlie aponte y Jerry Rivas que ensayaran, siguiendo a Oñate que era el vocalista que había hecho la grabación original. Aquella misma noche el tema ya estaba montado y fue recibido con gran aceptación por el público asistente. Posteriormente vino la grabación comercial que halló la acogida sin par entre el público de todas partes.

Amor comprado, de la autoría de Armando Zabaleta. Aparece grabado en trabajo discográfico de 1981, titulado *Happy Days* (Combo RCSLP – 2021), lo interpreta Charlie Aponte.

Simulación, del abogado y compositor guajiro Rafael Manjarrés, aparece en el trabajo publicado en 1983 con el título de "*La Universidad de la Salsa*" (Combo RSCLP – 2024), lo interpreta Charlie Aponte.

Amigo mío, de la autoría del cantante y compositor colombiano Gabriel "Rumba" Romero, aparece en el trabajo publicado en 1984, en donde El Gran Combo rinde homenaje a Alaska, después de hacer una gira por esas gélidas tierras. El LP en cuestión es el titulado "*Breaking the ice, El Gran Combo en Alaska*" (Combo RSCLP – 2039). Intérprete; Charlie Aponte.

Camino de amapolas, es otra composición de Gabriel Romero. Aparece en el LP publicado en 1985 titulado *Innovations* (Combo RSCLP – 2043), interpretado por Charlie Aponte.

Por ella, vallenato del compositor Esteban Montaña, interpretada por Charlie Aponte. Aparece en el álbum de 1986 titulado *El Gran Combo y su pueblo* (Combo RSCLP – 2048).

Carta al creador, del colombiano Romualdo Brito, la interpreta Jerry Rivas, aparece en el álbum de 1988 titulado *Romántico y sabroso* (Combo RSCLP – 2054).

En 1994 vuelve el gran Combo a grabar temas colombianos. Esta vez es el tema **Vida vencida**, del compositor colombiano Juan Carlos Rueda. La interpreta Charlie Aponte y aparece en el álbum *Puerto Rico, la ruta del sabor* (Combo RSCLP – 2104).

Con eso, también del colombiano Juan Carlos Rueda, aparece en el álbum titulado **35 Years around the world**, publicado en el año 1997. Hay que anotar que este tema aparece nuevamente pero en versión *salsa remix* en el CD del 2003 titulado *El Gran Combo: Salsa Classics Revisited*. (Rico Records RSCD – 2140).

Dime que quieres, de la autoría de Antonio Quintero y **Nadie como ella**, de Diego Javier González, estos dos temas de autores colombianos, interpretados ambos por Charlie Aponte, aparecen en el CD del 2001 titulado *Nuevo milenio con el mismo sabor* (Combo 2134).

Colombia tierra querida, otro tema con la rúbrica del colombiano, el inmortal Lucho Bermúdez. Fue estrenado por El Gran Combo en la presentación que hicieron en el estadio de fútbol Jaime Morón León, con motivo de la clausura de los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Cartagena en el 2006. Lo interpretaron también en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla de 2007 y en todas las presentaciones que hicieron en dicho carnaval, en 2008. El tema ya fue grabado, la voz es la de Charlie Aponte y aparece publicado en trabajo *El Gran Combo 45 años, en vivo*, el cual aún no ha salido al mercado. En esta misma producción Andy Montañez interpreta nuevamente el tema “*Matilde Lina*” Los arreglos del tema los realizó Willy Sotelo, pianista que en algunas ocasiones reemplaza al maestro Ithier,

TEMÁTICA

Oye lo que te conviene

Eddie Palmieri

El Gran Combo siempre ha sido una agrupación para bailar, “*una suerte de orquesta espectáculo que, lleva a la música un poco más allá de su simple ejecución*” (3). Siempre se ha caracterizado por interpretar temas que van directamente a los pies del bailar. Las canciones de contenido social, de denuncia o que platen problemáticas de diversa índole, no han sido el fuerte del grupo. A propósito, Enrique Romero (4), nos dice que otra característica fundamental de esta orquesta es su insobornable vocaciónailable... El Gran Combo nunca ha tenido la aspereza del sonido neoyorquino, pero sus arreglos y el empaste de los músicos ha funcionado como una máquina de baile infalible... una máquina musical que lo puede tocar todo.

Muy pocas son las composiciones interpretadas por el combo dirigido por Rafael Ithier, que lleven un mensaje diferente al de poner a la gente a gozar y a bailar. Entre esos temas encontramos: “**Vagabundo**”, de la autoría de (Richie Giraldo), donde se nos muestra a un padre preocupado por el futuro incierto de su hijo, “**Lamento jíbaro**” de Rafael Hernández, “**Carbonerito**”, de la autoría de e interpretado por Luis “Papo” Rosario, “**hojas blancas**”, de la autoría de Roberto Angleró, en donde el personaje realiza una especie de inventario de su vida, arrepintiéndose de los errores que pudo haber cometido y “**Vida vencida**”, del colombiano Juan Carlos Rueda, en donde se plantea la actual problemática del Sida.

COMPOSITORES

Entre los compositores que más temas exitosos han aportado a El Gran Combo se encuentran: Chiquitín García, Justi Barretto, Perín Vásquez y Roberto Angleró. Este último, vecino del barrio Tras Talleres, llega al Gran Combo de la mano de Andy Montañez quien, además de ser su vecino, era su amigo. Debido a la excelsa calidad de las composiciones de Angleró, entre las que se encuentran. “**hojas blancas**”, “**dos coplas y un olé**”, “**serrana**”, “**la salsa de hoy**”, “**antero**”, “**te vas a arrepentir**”, por citar sólo algunas, mereció ser considerado el compositor de cabecera de la agrupación. Roberto Angleró también es el compositor de del bolero titulado “**La pared**”, el cual le dio la vuelta a Hispanoamérica en las voces del “Anacobero” Daniel Santos y luego “El As de corazones” Roberto Ledesma.

CODA

Después de un minucioso recorrido por la discografía del gran Combo, nos hemos percatado con notable extrañeza que los muchachos de Ithier no han grabado composiciones del fallecido Catalino “Tite” Curet Alonso, el denominado compositor más prolífico de la salsa. ¿Las razones? Quisiéramos saberlas. El interrogante se lo pasamos a nuestro amigo y hermano Luis Fernando Martínez M. quien es bastante allegado a Rafael Ithier, “La Bala” Pérez y Cristóbal Díaz Ayala. Mientras tanto, nos aprestamos a seguir echando un pié, con las canciones de El Gran Combo.

En todo caso, el mejor homenaje que ha podido recibir El Gran Combo a lo largo de sus 47 años de vida musical ha sido, sin lugar a equívocos, el cariño, el respeto, el aplauso y sobre todo, el respaldo de su público en toda América Latina.

Sin negro no hay guaguancó, échale semilla a la maraca pa' que suene, bota la muleta y el bastón y después... nos vamos a bailar el son porque nos están cayendo las hojas blancas y no quiero que mi hijo nazca vagabundo.

campo0611@gmail.com

COMBOGRAFÍA

CAMPO URIBE, Andrés. El Gran Combo. Parte I y II. En: Revista La Lira, Nos. 9 y 10. Barranquilla, 2006.

Comborecords.com

OÑATE MARTÍNEZ, Julio. El ABC del vallenato. Bogotá: Taurus, 2003. 474p.

OREJUELA, Adriana. Cancionero de la salsa. Bogotá: Intermedio, 1992. 304 p.

PAGANO, César. Ismael Rivera, el sonero mayor. Bogotá. Antropos, 1993. 167p.

RESTREPO DUQUE, Hernán. Las cien mejores canciones colombianas y sus autores. RCN-SONOLUX, 1999, 136p.

ROMERO, Enrique. Salsa. El orgullo del barrio. Madrid. Celeste, 2000. 139p.

RONDÓN, César Miguel. El libro de la salsa. Crónica del Caribe urbano. Caracas: Arte, 1980. 343p.

Salsaymerengue.com.ar

DISCOMBOGRAFÍA

El Gran Combo de siempre (Gema LP – 1181), 1962

El Gran Combo. *Esos ojitos negros* (Gema LP – 3036), 1967

El Gran Combo. *De punta a punta* (EGC LPS – 002), 1972

El Gran Combo 7 (EGC LPS – 011), 1975

El Gran Combo. *Mejor que nunca* (EGC LPS – 013), 1976

El Gran Combo. *Aquí no se sienta nadie* (Combo RSCLP – 2013), 1979

El Gran Combo. *Happy Days* (Combo RSCLP – 2021), 1981

El Gran Combo. *La Universidad de la Salsa* (Combo RSCLP – 2024), 1983

El Gran Combo. *Breaking the ice: El Gran Combo en Alaska* (Combo RSCLP – 2039), 1984

El Gran Combo. *Innovations* (Combo RSCLP – 2043), 1985

El Gran Combo y su pueblo (Combo RSCLP – 2048), 1986

El Gran Combo. *Romántico y sabroso* (Combo RSCLP – 2054), 1988

El Gran Combo. *Puerto Rico: La ruta del sabor* (Combo RSCLP – 2104), 1994

El Gran Combo. *35 years around the world* (), 1997

El Gran Combo. *Nuevo milenio con el mismo sabor* (Combo RSCD – 2134), 2001

NOTAS

(1) Nelson Pinedo interpretó cuatro temas con el Combo de Cortijo, así: *Lola la coqueta* (Q. Santos/G. Rivera) y *“Saoco”* (Pellín Rodríguez), publicados en el LP *“Cortijo y su Combo Invites you to dance”* (Seeco SCLP-9106). Los otros dos temas son: *“Micaela”* (Rafael Cepeda Atilés) y *“El pilón de Tomasa”* (Enrique Santos/Gelo Rivera), publicados en el LP *“Encores de Cortijo y su Combo”*, cantan Ismael Rivera y otros. (Fuentes LP-414036) (Tropical TRLP-5075) (Seeco/Sonolux LS-32).

(2) Wolfano Alejandro Tovar García, nombre de pila de Alex Tovar, Bogotá (). Políglota y multinstrumentista. Es uno de los músicos más completos que ha tenido Colombia. Ejecutaba magistralmente el violín que llegó a conformar las sinfónicas de Berlín y de Colombia. Tocaba también saxofón, guitarra, viola, clarinete, flauta, piano y todos los instrumentos de percusión.

(3) RONDÓN, César Miguel. *El libro de la salsa. Crónica del Caribe urbano*. Caracas: Arte, 1980. p. 172

(4) ROMERO, Enrique. *Salsa. El orgullo del barrio*. Madrid: Celeste, 2000. p. 85.

(5) OÑATE, Julio. *El ABC del vallenato*. Bogotá: Taurus, 2003. p. 416-418.

AGRADECIMIENTOS

A Luis Fernando Martínez Marrugo, coleccionista de la obra musical del Gran Combo y amigo cercano de todos sus integrantes, por sus anécdotas y conocimientos relacionados con EGC.

A Jorge Alberto Téllez Villar, por permitirnos entrar en su vasta discografía.