

OMARA PORTUONDO

Biografía

Hay algo de cinematográfico en la historia de Omara Portuondo (La Habana, 1930). Hija de una mujer de familia española y bien que abandonó su círculo social para casarse con un bello jugador negro del equipo nacional cubano de béisbol —lo que la llevó a tener que ocultar en público este enlace, pues los matrimonios mixtos no estaban nada bien vistos en Cuba en aquella época—, Omara entró en contacto con la música ya en su más tierna infancia. Como en cualquier otro hogar cubano, la futura cantante y sus hermanos crecieron rodeados de la música que, a falta de gramófono, entonaban sus padres. Aquellas melodías, algunas de las cuales perviven todavía hoy en el repertorio de la cantante, constituyeron las primeras lecciones informales de música de la pequeña Omara.

Antes de dedicarse a la canción, sin embargo, Omara probó fortuna, por obra del azar, en el mundo de la danza, siguiendo los pasos de su hermana Haydee, que formaba parte de la compañía del prestigioso cabaret Tropicana. Un día de 1945, dos días antes de un importante estreno, una de las bailarinas de la compañía arrojó la toalla. Omara había visto a su hermana ensayar durante horas y se conocía de memoria los pasos, de ahí que le propusieran ocupar la vacante. “Era un cabaret muy elegante —recuerda Omara—, pero aquello no tenía sentido. Yo era una chica muy tímida y me daba vergüenza enseñar las piernas”. Fue su madre quien la convenció para que no dejara pasar la oportunidad, y así empezó una carrera como bailarina que la llevó a formar una célebre pareja con el bailarín Rolando Espinosa y que, en 1961, le permitió trabajar como profesora de bailes populares en la Escuela de Instructores de Arte. La relación de Omara con el Tropicana ha perdurado, e incluso en 1998 todavía actuaba ahí ocasionalmente.

Omara y su hermana Haydee también cantaban estándares norteamericanos con un grupo en el que figuraban César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y el pianista ciego Frank Emilio Flynn. Se hacían llamar Los Loquibambla y el estilo que practicaban, una versión cubanizada de la bossa nova con alguna pincelada del jazz

Montuno Producciones y Eventos

Tel +34 93 363 3600 – Fax +34 93 363 3450

Email info@montuno.com Web www.montuno.com

www.omaraportuondo.com www.myspace.com/omaraportuondo

norteamericano, se conoció como “feeling” o “filin”. En su debut radiofónico, Omara fue presentada como “La señorita Omara Brown, la novia del filin”, y por ese nombre la conocen aún muchos cubanos. Como recuerda la propia cantante, la música cubana de aquella época estaba influida por la música popular de diferentes países, como Argentina, Brasil y, por supuesto, Estados Unidos.

En 1952, Omara y Haydee formaron, con Elena Burke y Moraima Secada, un cuarteto vocal, dirigido por el pianista Aida Diestro, y que se convertiría en uno de los grupos más importantes en la historia de la música cubana, a pesar de que la formación original solamente grabó un sencillo, en 1957 para Victor RCA. Omara permaneció en el Cuarteto Las d’Aida 15 años. “Salíamos de gira por los Estados Unidos, y los arreglos vocales de Aida eran muy novedosos. Por todas partes nos aclamaban y, cuando Nat “King” Cole tocaba en el Tropicana, subíamos al escenario para cantar con él”, recuerda Omara.

Magia Negra, el disco de debut de Omara, apareció en 1959. En él, la cantante apostaba por combinar la música cubana con el jazz norteamericano, e incluía versiones de “That Old Black Magic” y de “Caravan”, de Duke Ellington. A pesar de haber editado su primer trabajo en solitario, Omara Portuondo siguió en el seno de Las d’Aida. Dos años más tarde, se vieron obligadas a regresar a la isla durante una serie de conciertos en un hotel de Miami a causa de la crisis de los misiles, que provocó la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el inicio de un largo período de aislamiento del país caribeño. Omara permaneció en Las d’Aida hasta 1967, cuando decidió proseguir con su carrera en solitario. “Se habían marchado tantos cantantes de la isla que había que llenar aquel hueco”, afirma. La cultura cubana cobró un nuevo impulso y la aparición de diferentes escuelas de arte y de música, de las que saldrían un gran número de músicos respetados por la sociedad, sirvió para animar la creación artística. A partir de aquella época, Omara no sólo recogió el testigo de la representación de su país en diferentes festivales internacionales de todo el mundo sino que siguió reafirmando a escala nacional.

Los primeros años de la revolución cubana fueron complicados en la historia de un país que se vio aislado de Occidente. En 1967, prácticamente toda la población fue reclutada para intentar superar el récord de la cosecha de la caña de azúcar. “Todo el mundo cortaba caña en los campos, y los artistas apoyábamos a los trabajadores cantando para ellos ahí mismo”, recuerda Omara.

Montuno Producciones y Eventos

Tel +34 93 363 3600 – Fax +34 93 363 3450

Email info@montuno.com Web www.montuno.com

www.omaraportuondo.com www.myspace.com/omaraportuondo

Omara ingresó en una de las orquestas más importantes del país, la Orquesta Aragón, con la que viajó por todo el mundo, y, con posterioridad, grabó varios discos, como el que hizo con Adalberto Álvarez en 1984 o *Palabras y Desafíos*, ambos para el sello español Nubenegra y en los que se acompañó de Chucho Valdés.

Sin embargo, el hecho que catapultaría definitivamente a Omara Portuondo al lugar al que, por derecho propio, pertenecía llegó a mediados de los noventa, de la mano del cine. Después de participar en las sesiones de grabación de *Buena Vista Social Club™* (World Circuit), donde cantó “Veinte años” junto a Compay Segundo, Omara Portuondo emocionó al público y se emocionó en la pantalla al interpretar con Ibrahim Ferrer un tema tan desgarrador como “Silencio”.

El éxito del disco y de la película homónima dio a conocer al gran público la voz de una mujer que llevaba años conmoviendo a los afortunados que habían tenido la suerte de verla actuar en cabarets y clubes de su Habana natal. Al igual que para el resto de músicos veteranos de aquel proyecto, aquello marcó un nuevo punto de inflexión en sus carreras que habría de llevarlos en los años venideros por todo el mundo y a grabar diferentes trabajos al frente de una banda de ensueño que reunía a grandes de la música cubana como Rubén González, Orlando “Cachaíto” López o Manuel “Guajiro” Mirabal.

Omara fue la protagonista del tercer lanzamiento de Buena Vista Social Club™, *Buena Vista Social Club™ presents... Omara Portuondo* (World Circuit). Editado en el año 2000, el disco fue acogido con entusiasmo y llevó a Omara a embarcarse en una gira junto a Rubén González e Ibrahim Ferrer que brindó a toda una nueva generación de aficionados la posibilidad de descubrir a tan ilustre trío sobre el escenario.

A raíz de ese trabajo, Omara inició una de sus etapas profesionales más fecundas y exitosas. Después de una gira mundial en solitario en 2002, actuó en el otoño de ese mismo año en el Festival de Jazz de Japón, acompañada por Michael Brecker, Herbie Hancock, John Patitucci, Wayne Shorter y Danilo Pérez. En 2003, volvió a tierras europeas para intervenir en un certamen legendario, el festival británico de Glastonbury, antes de proseguir ese mismo otoño con varias fechas más en Canadá y Estados Unidos, al frente de una banda en la que figuraban intérpretes de la categoría de Papi Oviedo al tres, Rolando Baro al piano o Fabián García al contrabajo.

Montuno Producciones y Eventos

Tel +34 93 363 3600 – Fax +34 93 363 3450

Email info@montuno.com Web www.montuno.com

www.omaraportuondo.com www.myspace.com/omaraportuondo

Ese mismo año, Omara regresó al estudio para grabar su segundo álbum en solitario para World Circuit. De la producción se encargaron Nick Gold y Alê Siquiera, un reputado productor brasileño a quien avalan sus trabajos con Carlinhos Brown, Caetano Veloso y Tribalistas, vencedores de un Grammy™ Latino. Completaron el equipo técnico el aclamado ingeniero Jerry Boys y el célebre músico y arreglista cubano Demetrio Muñiz.

Flor de Amor (World Circuit) marca un cambio de rumbo en la carrera de Omara Portuondo: nos encontramos ante un disco marcado por un sonido más sutil y rico en texturas. En esta ocasión, la cantante se rodeó de una mezcla de músicos cubanos y brasileños, y este es, precisamente, otro de los factores que influyen en el estilo característico de la obra.

Alérgica a dormirse en los laureles, Omara volvió a Europa en 2004 para presentar este trabajo, que paseó por escenarios tan prestigiosos como los del North Sea Jazz Festival, el del Marble Hill House londinense, el del Olympia de París o el del Concertgebouw de Ámsterdam. Ese mismo verano, Omara dio “el primer concierto” en Berlín, en el mítico Gendarmenmarkt, dentro del ciclo “Clásicos al Aire Libre”. Ante 7.000 personas, y rodeada por 68 músicos —entre los que se encontraban los miembros de la Deutsches Filmorchester Babelsberg Symphonic Orchestra, dirigida por Scott Lawton— y arropada por un invitado tan especial como su buen amigo Ibrahim Ferrer, aquella fue una noche inolvidable que marcó el inicio de una nueva y ambiciosa gira mundial, el Proyecto Especial Sinfónico, que, en 2006, la llevaría a los teatros más importantes y a los principales festivales de música clásica.

Antes de que acabara 2004, Omara se llevó dos grandes sorpresas: en Montreux, la Cruz Roja Internacional la nombró Embajadora Internacional, convirtiéndola en el primer artista cubano que alcanza semejante distinción, y *Flor de amor* fue nominado en los premios Grammy™ en la categoría de “Mejor Disco Tradicional Tropical”. No fue esa, sin embargo, la única mención que recayó sobre el disco. En la gala de la 16ª edición de los Billboard Latin Music Awards, en 2005, el disco se alzó con el premio al mejor Disco Tropical del Año en categoría femenina.

La carrera de Omara siguió su ritmo frenético ese año, y volvió a reunirla sobre el escenario con otras grandes divas de la canción —como Chaka Khan, Nina Hagen y Marianne Faithfull, con quienes actuó en el

Montuno Producciones y Eventos

Tel +34 93 363 3600 – Fax +34 93 363 3450

Email info@montuno.com Web www.montuno.com

www.omaraportuondo.com

www.myspace.com/omaraportuondo

mítico Wiener Festwochen Festival, antes más de 45.000 personas—, conjuntos de cuerda —I Musici, un colectivo de 15 músicos, dirigidos por el brillante maestro Turovski, con los que compartió escenario en la 26ª edición del Festival Internacional de Jazz de Montreal, y que inspiraron el proyecto con orquesta de cuerda que saldría de gira un año más tarde— o con su propia banda, con la que salió de gira por Europa y, en el último tramo del año, Asia.

En 2006, Omara siguió ahondando en las líneas que han caracterizado su trabajo en los últimos años. Por una parte, su arraigada conciencia social y humana la llevó a crear la Fundación de Amigos de Omara en Cancún para ayudar a las mujeres de todo el mundo que son víctimas de las circunstancias sociales y económicas que afectan a los países en vías de desarrollo. Por la otra, mantuvo su intensa actividad musical con diferentes conciertos por América Latina, Asia y Europa, y entre ellos uno de especial importancia para la cantante: la actuación que la unió en Barcelona a Mayte Martín y a Martirio en el espectáculo “Entre Amigas” y que le sirvió para homenajear a su adorado Ibrahim Ferrer, como también le sirvieron para honrar a esa figura los temas “Casablanca” y “Killing me Softly”, que ambos interpretan en el disco *Rhythms del Mundo* (Universal), en el que varios artistas cubanos se dieron la mano con grupos de rock para reinterpretar temas de Radiohead, U2 o Sting, entre muchos otros.

Y si en 2006 pudo trabajar con dos figuras vocales españolas, 2007 la puso en contacto con una de las leyendas de la música popular brasileña: la cantante Maria Bethânia. Con ella grabó en Rio de Janeiro, secundada por músicos de ambos países, como el pianista Roberto Fonseca o los brasileños Carlos Baia y Jorge Hélder, y bajo la atenta mirada de los productores Swami Jr. (el actual director musical de Omara) y Jaime Alem (el actual director musical de Bethânia).

En 2008, Omara inició el año con con la gira con Bethânia y que proseguió con *Gracias* (Montuno Producciones), el disco con el que la cantante cubana quiere celebrar su sexagésimo aniversario de carrera. Grabado en La Habana y producido por los brasileños Alê Siqueira (el productor de su último disco) y Swami Jr., ¿qué mejor que darse un auténtico festín para tan señalada ocasión y reclutar a un quinteto a la altura de las circunstancias? Porque si sobresaliente es la carrera de Omara y su talento, no lo es menos el currículum de los músicos que han querido sumarse a esta celebración, empezando por los tres músicos con los que la cantante ya ha trabajado en el pasado —el pianista

Montuno Producciones y Eventos

Tel +34 93 363 3600 – Fax +34 93 363 3450

Email info@montuno.com Web www.montuno.com

www.omaraportuondo.com

www.myspace.com/omaraportuondo

Roberto Fonseca, el guitarrista y director musical Swami Jr. y el percusionista Andrés Coayo— y siguiendo por los dos que debutan al lado de “la novia del filin”: el contrabajista israelí Avishai Cohen y el percusionista hindú Trilok Gurtu.

En *Gracias*, Omara ha querido recuperar los temas que más la han conmovido, y trabajar con autores por ella admirados como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés o Jorge Drexler, compositor del tema que da nombre al disco, dedicado especialmente a Omara. No son estos, sin embargo, los únicos invitados de lujo de esta efeméride: por si el elenco no fuera ya de por sí estelar, se han querido sumar a él Chucho Valdés —que interpreta un tema escrito por el hijo de Omara—, el sensacional músico africano Richard Bona y el maestro brasileño Chico Buarque. El álbum *Gracias* ha recibido una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Album Tropical Contemporáneo.

Ahora Omara lleva *Gracias* a los escenarios, en una serie de conciertos en los que repasa su carrera artística acompañada por cinco músicos.

Texto por Ferran Esteve

Montuno Producciones y Eventos
Tel +34 93 363 3600 – Fax +34 93 363 3450
Email info@montuno.com Web www.montuno.com

www.omaraportuondo.com www.myspace.com/omaraportuondo