

Presentación: mayo, 2024

Aceptación: junio, 2024

Publicación: septiembre, 2024

Estilo y sonoridad sellan el 85 aniversario de la orquesta Aragón

Style and sound seal the 85th anniversary of the Aragon orchestra

Alegna Jacomino Ruiz¹

E-mail: ajruiz@isa.cult.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2604-0137>

Raúl L. Rojas Quintana¹

E-mail: rrquintana@isa.cult.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3740-8582>

Lisandra Moreno Quintana²

E-mail: lisandra@unicauca.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4706-1751>

¹Universidad de las Artes, Cuba. Universidad de las Artes, Cuba.

²Universidad del Cauca, Colombia..

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Jacomino Ruiz, A., Rojas Quintana, R. L., & Moreno Quintana, L., (2024). Estilo y sonoridad sellan el 85 aniversario de la orquesta Aragón. *Revista Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo*, 9(3), 19-23. <http://rccd.ucf.edu.cu/index.php/rccd>

RESUMEN

Este 30 de septiembre de 2024, la orquesta Aragón arribará a su aniversario 85. Se ha consolidado en el decursar del tiempo como una charanga emblemática cubana que, prioriza en su trabajo diario, el sello de su sonoridad, conquistado por su segundo director Rafael Lay Apesteguía. Este enigma que guarda la orquesta se ha convertido en uno de los motivos por los que, al cabo de ocho décadas sigue siendo la charanga eterna. La descendencia Lay continúa preponderando en el mando de la agrupación y ya el nieto Lay Sánchez, no sólo compone y arregla, sino que funge en gran parte de las producciones discográficas, como productor. Así fue en el último disco denominado "85 años de la orquesta Aragón".

Este artículo no solo muestra las principales características del sonido Aragón, sino poder lograr un acercamiento al más joven de los Lay, que cada vez se impone con mayor vehemencia en el trabajo de la orquesta.

Palabras clave:

Orquesta, Lay, productor, sonoridad, estilo.

ABSTRACT

This September 30, 2024, the Aragon orchestra will reach its 85th anniversary. It has consolidated itself over time as an emblematic Cuban charanga that, in its daily work, prioritizes the seal of its sound, conquered by its second director Rafael Lay Stink. This enigma that the orchestra keeps has become one of the reasons why, after eight decades, it remains the eternal charanga. The Lay offspring continue to predominate in the control of the group and the grandson Lay Sanchez not only composes and arranges, but also plays a role in a large part of the record productions, as a producer. This was the case in the last album called "85 years of the Aragon orchestra".

This article not only shows the main characteristics of the Aragon sound, but also allows us to get closer to the youngest of the Lays, who is increasingly imposing himself with greater vehemence in the work of the work of the orchestra.

Keywords:

Orchestra, Lay, producer, sound, style.

Introducción

Este septiembre la orquesta Aragón arriba a su 85 aniversario, y ya exhibe su última producción discográfica denominada “85 años de la orquesta Aragón”. Grabado en Colombia en los estudios Inefable Music del 9 al 17 de diciembre de 2023 y masterizado en los Estados Unidos en el estudio Cerrito Records, este disco, que ya comercializa la Egrem, realiza un recorrido por piezas que, en su mayoría, han conformado históricamente el repertorio de la orquesta. Nueve temas, -bajo la autoría de Silvio Vergara, Julio César Fonseca, Adalberto Álvarez, Boncana Magia, Joaquín Mendive, Rafael Ortiz junto a Luis García, Dagoberto González Piedra, Rafael Antonio Lay Sánchez y José Beltrán-, traslucen los más auténticos géneros cubanos: el son, la guaracha, el bolero.

Los arreglos llevaron la firma de la familia Lay, (padre, hijo, nieto), de Manolito Simonet y de Dagoberto González Piedra. Es un disco que convida al baile, a la apropiación cada vez con mayor fuerza de la identidad cubana y al pleno disfrute de la simbiosis que provoca el presente y el pasado musical. Tal es el caso de las piezas *Qué importa* de Rafael Antonio Lay Sánchez y *No me voy a disgustar* de José Beltrán. Dos generaciones que muestran un objetivo en común: la defensa de la sonoridad de la orquesta. Históricamente debatido como sonido Aragón o sonido Lay.

Hace algunos años, en entrevista realizada a Rafael Lay Bravo, director de la Orquesta, hacía alusión a algunos aspectos importantes, como son: la *interpretación, los arreglos, las cuerdas, su espíritu sonero y los boleros a dúos*, introducidos por primera vez en este tipo de formato. Destaca el director un detalle de especial importancia por constituir uno de los sellos principales de la sonoridad de la orquesta: “La orquesta yo diría que tiene *sonido cienfueguero*”. (Jacomino, 2019)

Y continúa planteando: “El estilo no se pierde, yo creo que es imposible y de eso me di cuenta cuando empecé a dirigirla. A mí quizás se me ocurría un número de una forma, así internamente yo lo escuchaba, y cuando lo trasladaba a la agrupación y lo ensayaba, ya no sonaba como yo lo concebí, sonaba Aragón [...] El sello de la Orquesta es un resultado de todo, un poquito de todo el mundo; es el sonido Aragón, es un sonido que ha resultado del trabajo de todos, en los detalles a la hora de interpretar la música, interpretación, porque yo te pudiera decir que el mismo arreglo lo toca otra orquesta y no suena igual, es interpretación. Pienso que el elemento primordial de nosotros radica en la interpretación que se hace (Casarella, 2000).

Lay refiere maneras de construir y de interpretar la música. El sonido Lay, lo encontró en el chachachá, luego de transitar conjuntamente en sus piezas, por la evolución de la música cubana, en lo particular, el de las charangas y perfeccionar y modernizar la interpretación de géneros como: el danzón, danzón de nuevo ritmo, el mambo, hasta ocupar su lugar con el chachachá. Integraron en este toda la amplia gama de expresiones y ritmos tanto nacionales como internacionales, algunos de ellos son: danzón-chá, mambo-chá, son-chá, ritmos cubanos; rocking-chá, ritmo norteamericano y el chaonda, fusionado con ritmos africanos.

Esa proyección musical les permitió identificarse con públicos de otras latitudes.

Rafael Lay mencionaba el *sonido cienfueguero*. En Cienfuegos existía un ambiente creativo e interpretativo muy particular en la etapa de formación y desarrollo de la orquesta Aragón, ello hizo que los músicos y agrupaciones musicales, de los más diversos formatos que fueron constituidos en la ciudad, tuvieran en su forma de tocar, de componer y de interpretar, características distintivas, una sonoridad diferente.

En Cienfuegos se daba una activa interrelación cultural: academias de música, bandas, agrupaciones corales. El movimiento sonero cobraba su mayor auge con el florecimiento de sextetos y septetos, sin embargo, el formato charanga mantenía también una fuerte presencia y era muy popular. Estas agrupaciones componían su repertorio fundamentalmente de danzones, aunque también interpretaban valeses y boleros.

Si se estudia los orígenes y la tradición charangueras de Cienfuegos se puede comprender que este sea el formato orquestal de la Aragón. Si se le incorpora al análisis, el auge sonero en la región en el momento en que surge la Orquesta y su relación con importantes intérpretes del género, se entienden sus influencias en las características musicales de la misma. En ello está el *secreto* de su *sonido cienfueguero*, de su ritmo más *soneado* que el de las charangas habaneras y que constituye la esencia del sonido Lay.

A casi 85 años de creada la orquesta Aragón, exhibe una música, -a través de esta última producción-, pletórica de cubanía y autenticidad. Haciendo honor del estribillo que escribiera Lay Sánchez en el cumpleaños 80 de la agrupación, en el tema *80, Hay Aragón pa rato*.

Materiales y métodos

En lo referente a la metodología, se aplican diferentes métodos como el histórico lógico o de análisis diacrónico. La aplicación de este método permitió estudiar la orquesta Aragón a través de su evolución en tiempo y espacio; además en la estructuración y selección de los contenidos que permitieron analizar, y valorar el estado de las investigaciones realizadas al respecto. También se utilizaron los métodos inductivos, deductivo, y comparativo.

El análisis de la recopilación de los datos obtenidos de las fuentes, permitió una comprensión rica y valiosa de la información que sirvió para llegar a determinadas agrupaciones temáticas y clasificaciones; sobre esta base se efectuó el análisis comparativo con otros estudios. A partir de los resultados conseguidos se desarrolló un proceso que fue de las generalizaciones a la triangulación de los resultados de las fuentes primarias. El análisis de la información primaria, de los estudios comparativos y de las deducciones obtenidas, permitió efectuar la síntesis que conforman los elementos expuestos en el artículo.

Los métodos empíricos que se aplicaron son:

Análisis documental. Se aplicó la técnica de recopilación de datos en bibliotecas y colecciones particulares. Los documentos estudiados, en su mayoría originales, abarcan

un amplio espectro; se clasificaron y jerarquizaron. De esta forma, se consideran documentos analizados artículos de periódicos, partituras musicales, piezas musicales, carteles, fotos y revistas.

Análisis musicológicos de contenido. Se utilizaron métodos musicológicos en la valoración de: cadencia, ritmo, compás, variaciones melódicas y tonales en todos los instrumentos.

Resultados-discusión

Si bien la conquista de un ritmo, sello o sonoridad es complicada, mantenerlo, resulta, en ocasiones, más desgastante. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, Rafael Antonio Lay Sánchez, hijo de Rafael Lay Bravo y nieto de Rafael Lay Apesteguía, es quien se impulsa cada vez con mayor ahínco a llevar tal responsabilidad.

Desde temprana edad comenzó su interés por la música principalmente con los instrumentos de percusión. A la edad de 8 años ingresó en la Escuela Elemental de Música *Paulita Concepción* como violinista, bajo la tutela de la maestra María Verdecia. Durante su transcurso por esta institución participó en varios proyectos como en la *Orquesta Sinfónica Juvenil*, *Orquestas de Cámaras*, *Coros* y *Charangas Juveniles*. Participó además en el concurso José White donde obtuvo premio en la Categoría de Música Clásica y Música Cubana. En el 2010 integra el proyecto de música contemporánea *Travesías* con el cual realizó varios conciertos en La Habana, además de una gira por Suiza.

En el 2013 continuó sus estudios musicales de Nivel Medio en el Conservatorio Amadeo Roldán y se incorpora a la Orquesta Sinfónica y a la Orquesta de Cámara de la Escuela, en las que permaneció hasta la culminación de sus estudios. A la par de su formación académica comienza a asistir como invitado a disímiles conciertos, grabaciones y giras de la orquesta Aragón hasta que concluye sus estudios en el Conservatorio en el año 2017, y pasa oficialmente a formar parte de la plantilla de la orquesta Aragón como violinista, compositor y arreglista. Ha participado en algunos fonogramas acompañando a varios artistas como Chyla Lynn, Anaís Abreu, Enrique Lazaga, Músicos Urbanos, entre otros. Ha realizado varias giras a países como Colombia, Suiza, Canadá, Francia, Congo Brazaville, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Conakry, Panamá.

Así se ha desarrollado la vida artística de Lay Sánchez. La genética se impuso. Marcó la descendencia, su abuelo Rafael Lay Apesteguía, ese gran violinista que desde los trece años tocó para esta orquesta del centro sur de Cuba y con posterioridad, su padre.

No se puede dejar de mencionar, en ese entramado familiar, lo que significa llegar a las casas de las tías donde los pianos se abren cada día del año. Pero también aprehender a ser por encima de todo, un hombre de bien. El joven Lay cuenta su, aunque corta, pero gran experiencia al tocar.

En las presentaciones en vivo, cuando la “timba se pone buena”, las caras empiezan a mirarme para captar las órdenes y a mí me da una alegría enorme ver como esos grandes maestros, de los cuales aprendí desde chiquito y aún lo hago, se entregan apasionadamente al espectáculo.

En esos momentos de reciprocidad, intercambiamos conocimientos y amor por la orquesta. Yo vengo de esa familia.... (Torres-Cuevas, & Jacomino, 2021).

La música de las charangas es democracia sin política de por medio. Arriba de la tarima no se trata necesariamente de que tan bien suena uno, sino de que tan bien se hacen las cosas para que todos suenen bien. Sobre esa cuerda anduvo y anda la Aragón, testimonio sonoro de una creación musical contemporánea con más de ocho décadas de labor continúa.

La orquesta Aragón está próxima a cumplir sus 85 cumpleaños. ¿Cómo valorarías la sonoridad de la orquesta, luego de la influencia de nuevas generaciones de creadores?

A pesar de estar integrada por jóvenes artistas, mantene-mos o tratamos de sostener el sello musical aragonero, creado por nuestros eternos guías que ya no están como mi abuelo Rafael Lay Apesteguía. A esto le añadimos nuestros ingredientes, que lógicamente necesitamos aportar y que son muy bien recibidos por los artistas que ya llevan tiempo en la plantilla. Esa realidad nos enorgullece, pues aumenta el nivel de salud musical de la misma y el público así lo siente. (Pérez, 2021)

La Aragón confirma su historia al ser reconocida por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos con el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional 2020, con el disco “Ícono” y en 2021 en la misma categoría con “Chachachá Homenaje a lo Tradicional” junto a Issac Delgado y Alain Pérez. Con respecto a Ícono, cuenta Lay Sánchez que fue un trabajo que no lo pusimos como objetivo. Primero grabamos unos cuatro sencillos, compromisos de trabajo y promoción, luego se decidió continuar grabando y conformar el álbum que iba a festejar las ocho décadas de la orquesta. Nuestra actual disquera enseguida nos presentó la propuesta de incluirlo en el proceso de los Latin Grammy.

Y agrega sobre la emoción que sintió al conocer de la nominación a los Latin Grammy:

El día que me enteré recuerdo que hasta un golpe me di en la cabeza, porque brinqué altísimo de la alegría, y con ese mismo nivel de algarabía lo recibieron los integrantes (...) Ese premio, que marca la carrera de un artista por su alto prestigio, es ante todo un reconocimiento al trabajo de Richard Egües, de mi abuelo y de los demás maestros que realmente crearon la charanga. También de la música cubana en general. (Pérez, 2021)

(...) Hace mucho tiempo se inició gracias Aragón quien la fundó.

Por un camino difícil se pasó tanto sacrificio y se logró

Un único sello es Aragón

Aquí seguimos brindándote mí son...

De esa letra, quizás, vino todo. Este tema, 80, es uno de los que conforman el disco Ícono, el cual lleva tatuado su firma. Explica que la noche en que lo compuso tuvo que tirarse de la cama cuando la madrugada marcaba el día siguiente, recuerda que abrió el piano y encendió la computadora

y empezó a juntar letras como si cosiera el viejo mantel de la abuela.

“Cuando se levantaron le enseñé a mi papá lo escrito y el hombre se puso contentísimo. Hasta lágrimas hubo en los ojos de los músicos al descubrir mi nombre en la composición de la obra (...) yo crecí en esa familia artística, siempre tuve claro que ese era el camino del cual no había regreso y me esforcé mucho en el conservatorio Amadeo Roldán para no defraudar a esos maestros”, agrega Lay Sánchez, un joven afable, carismático y de manos finísimas.

Disciplina y perseverancia han sido dos inyecciones en su vida profesional. Lay Sánchez se pone serio cuando se trata de la conocida popularmente nave insignia de la flota musical cubana. Inmediatamente se convierte en el caballero charanguero, de esos que guardan debajo del traje una pasión tremэндísima.

A través del tiempo el repertorio de la Aragón deja en claro su amplia cultura musical. Los arreglos que hicieron Richard Egües y Rafael Lay ilustraron el vasto conocimiento de estos creadores sobre lo universal y la maestría de empastarlos con los códigos técnico-artísticos de lo popularailable.

¿Cuáles son los retos que impone pertenecer a una generación que no es la fundacional de la orquesta y con el compromiso de enaltecer su legado sonoro?

“Siempre me preguntaba ¿Cómo me acogerán, cómo me verán siendo el más joven? Y hasta ahora todo resultó perfecto. Me apoyan y enseñan con mucho cariño (...)” (Pérez, 2021)

La Orquesta siempre se ha retroalimentado de la savia popular para identificarse con su público, es el caso de Los tamalitos de Olga, Pare Cochero, El bodeguero... ¿cómo hacen para no lucir viejos en un contexto nuevo?

En mis composiciones reflejo temas que le suceden a amigos o alguna persona allegada y eso es un punto a favor con el público (...) Hemos salido fuera de Cuba y no me sale igual la letra, se me hacen unos nudos en la hoja en blanco, porque no tengo el calor, la conexión con la gente de aquí. La melodía de esta Isla es otro..., es la raíz de todo.

Mi padre (actual director de la orquesta) y demás músicos han depositado una confianza en mí para transmitirles las nuevas tendencias, esto lo mezclamos con la base de la orquesta, las historias de los cubanos y nos hace llegar a un mayor público y a la vez refrescamos el sonido, pero sin perder el sello.

Los tiempos cambian y el mundo avanza constantemente. Hoy el uso de las redes sociales corta las distancias entre nosotros y la audiencia. Tengo un equipo de trabajo que crea contenidos y vela por nuestras páginas, me da mucha satisfacción ver que esa rama digital crece a diario, no podemos enajenarnos de esa realidad, sino integrarnos a esos espacios que antes no existían. (Torres-Cuevas, & Jacomino, 2021)

Cuenta que todavía cuando llega a casa de sus tías abre el piano como si fuera la señal de su llegada. Siempre quieren saber la melodía que trae en la cabeza y es en ese

momento que concientiza, cuánto tiempo ha pasado sobre la misma línea familiar.

Después que los maestros César Valdés y Dagoberto salieron de la orquesta traté de priorizar las cosas del Conservatorio en la propia institución y el tiempo que me quedaba libre emplearlo en la orquesta, o sea, ensayos, giras, grabaciones y conciertos. Me gustaba la percusión, en casa muchas veces me ponía a darle toques a las banquetas, las cazuelas de la cocina, pero terminé en el violín...

Cuando mi papá estaba de viaje ponía un cassette con un concierto en vivo de la Aragón y me quedaba inmóvil frente al televisor (...) Casi nunca me perdía sus presentaciones. Él me decía que tenía una fuerza de cara terrible, porque tiraba unos pasillos raros en medio del escenario y nunca me daba pena. (Pérez, 2021)

Su padre, actual director y sucesor del primer Lay, hurgó en la herencia dejada por su progenitor para que la orquesta no perdiera voz. Luego, a esas orquestaciones originales le fue incorporando nuevos elementos rítmico-armónicos para atemperar los temas y el tempo a la sonoridad contemporánea, sin perder su esencia. Trabajo de maestros, quehacer de los artistas que dejan su huella tatuada al arte.

Con el paso del tiempo la Aragón fusionó su ritmo de base, el chachachá, con otros géneros como el son, el bolero, el mambo, el danzón, el cuplé y el rock and roll, además del chaonda, ritmo creado por uno de sus integrantes y que ensambla la música cubana con sus raíces africanas...

“Somos una familia. Hay ocasiones en que estamos más con los integrantes de la orquesta que en el hogar y eso no se siente ni molesta, porque seguimos el concepto de amor familiar entre todos, algo que caracteriza a los músicos de la Aragón indiscutiblemente”. (Marrero, 2001)

¿Podiera existir en la orquesta un dúo tan fuera de serie como lo fueron Rafael Lay Apesteguía y Richard Egües?

Eso es irreplicable, eran unos dioses, no solo ellos, sino todos los aragoneses de la época de Oro. Mi abuelo y su compadre Richard Egües fueron músicos entregados, genios que transmitían una constante energía musical. Hay que ser constantes, trabajar con deseos y pasión. A lo mejor surja algún dúo que marque nuevamente dentro de la orquesta, lo que repito nunca así.

Cuando un músico entra nuevo a la orquesta siempre le impresiona el trato y la familiaridad que nos caracteriza, entonces creo que esto es un aspecto positivo. Hoy estamos en un momento especial. Está naciendo la tercera generación y tenemos unas ganas inmensas de trabajar y llegar hasta la cima del Everest si es preciso (...) En el último video clip del tema *Aquella Chica*, la orquesta sale elegante como siempre nos identifica, pero la dinámica y los colores cambiaron... Decir soy aragonero es decir Cuba, un pasaporte mundial. Somos la sonoridad de una Isla bella que no marchita. (Pérez, 2021)

La historia de Rafael Antonio Lay Sánchez es parte de la tradición musical colectiva de Cuba. Resulta significativo precisar cómo la tradición se repite una y otra vez. Desde sus orígenes la orquesta estuvo caracterizada por

elementos que la distinguieron: el respeto al público, su carácter ético y la concepción de formar una gran familia. Ha sido relatada por Rafaelitín Lay, cómo se ha mantenido la orquesta hoy, por lo que queda constatado la permanencia de todos estos principios, de su estilo y sonoridad.

Conclusiones

Se puede concluir el presente artículo a partir de los siguientes planteamientos:

Los 85 de la orquesta Aragón llegan con la vitalidad que sus mismos integrantes le han impregnado, desde sus orígenes en 1939 por el director Orestes Aragón Cantero hasta la actualidad.

Su sonido y estilo han hecho que mundialmente sea reconocida como la charanga eterna. Rafael Lay Bravo declara que tiene un cierto sonido cienfueguero, lugar donde nació la orquesta. Su hijo Rafael Lay Sánchez, con nuevas miradas reflexiona sobre la impronta de la Aragón del siglo XXI.

Existe una nueva generación en la agrupación que, sin perder sus esencias, se ha impuesto a partir de nuevas maneras de hacer.

Referencias bibliográficas

- Casanella, L. (2000). "Testimonios", *Salsa Cubana*, 4 (8), p. 13-20. La Habana.
- Jacomino, A. (2019). "Una providencia cienfueguera: 80 años de la orquesta Aragón en el bicentenario de su ciudad natal", *Revista Universidad y Sociedad*, 11(3). <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1213>
- Marrero, G. (2001). La Orquesta Aragón. Editorial José Martí.
- Pérez, Z. (2021). "Rafael Lay Sánchez: Aragonero antes del grito fetal", *Periódico Juventud Rebelde*, 18 de agosto.
- Torres-Cuevas, E. & Jacomino, A. (2021). La orquesta Aragón: una historia viva para la memoria necesaria. Editorial Universo sur.