

Article

Juan Formell, cronista del ingenio popular del cubano

MARÍA VICENTA BORGES BARTUTIS

Universidad de La Habana

Resumen. El objetivo de este trabajo es rendir homenaje al cronista del ingenio popular de mi bella Cuba, Juan Formell, uno de los grandes e insignes de la música popular cubana, el eterno director de la orquesta “Los Van Van”. Además, se pretende destacar la valía de la letra de sus composiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje de español como segunda lengua y la cultura; hoy, a través de sus canciones, el amuleto de la música popular cubana recrea vivencias de diferentes momentos de la realidad cotidiana del pueblo. Sirva este artículo como un homenaje a este humilde músico que le entregó al cubano alegría, ritmo, sabrosura, espiritualidad y sobre todo respeto a la identidad.

Palabras claves: cronista, música popular, enseñanza-aprendizaje, identidad.

Abstract. The objective of this work is to pay tribute to the chronicler of the popular ingenuity of my beautiful Cuba, Juan Formell, one of the great and distinguished of Cuban popular music, the eternal conductor of the “Los Van Van” orchestra. In addition, it is intended to highlight the value of the lyrics of his compositions for the teaching and learning process of Spanish as a second language and culture; Today, through his songs, the amulet of Cuban popular music recreates experiences of different moments of the daily reality of the people. Serve this article as a tribute to this humble musician who gave the Cuban joy, rhythm, wisdom, spirituality and above all respect for identity.

Keywords: chronicler, popular music, teaching-learning, identity.

---

1. Introducción

El 2 de agosto de 1942 nació, en La Habana Juan Clímaco, como el santo del mismo nombre y murió el 1º de mayo de 2014, en La Habana. Con este nombre no se reconoce al creador y director que, en Cuba y en el mundo, contribuyó a la alegría de tantas personas, pero, también un inesperado primer día del mes de mayo hizo brotar lágrimas incontenibles entristeciendo y enlutando el corazón de sus fans vanvaneros.

Sí querido lector me refiero a Juan Formell, el cronista del ingenio popular de mi bella Cuba que musicalizó las dificultades de su pueblo y supo traer alegría en momentos difíciles. El hijo de Cayo Hueso que con agudeza genial aprovechó la inspiración del cubano de

“a pie”¹ y combinó con ritmo, fuerza, cubanía y autenticidad lo social y lo popular, ya no está entre nosotros.

Sin embargo, el ilustre director nos ha dejado su labor creativa iniciada el 4 de diciembre de 1969 la orquesta “Van Van” con José Luis Quintana (Changuito) continuó y amplió las búsquedas y experimentación apoyándose fundamentalmente en los recursos expresivos del Son.

Juan Formell, músico, bajista, compositor, arreglista y reconocido director junto a (Changuito) movió la brújula de la música cubana la orientó primero a un nuevo ritmo, el Songo, y después, a la Timba. En sus canciones, se concibe la realidad cubana, nos cuenta sobre la carencia, lo cubano, la religión, la moda, el deporte, entre otros. Por ello, sus letras en mi clase de español como segunda lengua constituyen motivo de inspiración para mi labor educativa.

Como profesora, en varias ocasiones, pensé contactarlo para entrevistarle, pues al escuchar o bailar sus canciones revivía cada momento social de subsistencia del cubano/ a. Desafortunadamente, mi timidez y mi indecisión impidieron que me acercara a un cubano sencillo de valía inconfundible para conocer, de primera mano, las historias que originaron sus composiciones.

El 1 de mayo del 2014 estaba en Angola, en Kuito Bié cuando supe la triste y traumática noticia de su deceso. Sin embargo, aprecié en los caimaneros² la aflicción ante la pérdida; Jaime lo lloró como un hijo. En este hijo de Angola y Cuba el tiempo se ha detenido, pues al igual que otros caimaneros todavía escucha y tararea las canciones “El negro no tiene na”³, “Nadie quiere a nadie se acabó el querer”, “Que le den candela, que le den candela, a esa gallina vieja que le den candela”. “Sandunguera, sandunguera, que se va por encima del nivel”, entre otras, ellos, aún conservan las vivencias de las experiencias que cuenta Van Van de su época de estudiantes en Cuba, fenómeno increíble.

El día de la muerte de Formell, Jaime consternado por la noticia fue por mí al condominio⁴ decía que necesitaba canalizar tanto dolor, por eso lo acompañe a su casa, mientras conducía escuchaba las canciones de los Van Van y constantemente se bajaba del carro a bailar, a llorar y entre suspiros entrecortados me decía era mi padre, mi consejero, siempre escucho sus canciones porque en ellas convence al bailador como un padre. Yo me emocioné ante tanto agradecimiento de un hijo adoptado por la ayuda espiritual que recibía de las canciones de Formell, me sentí honrada, pues estos hombres profesionales hoy, eran niños cuando viajaron a Cuba para formarse y ayudar a su país.

De regreso a mi casa pensaba en la primera vez que vi a Formell fuera de los escenarios llevaba a su hija Paloma a verse con la Dra. Joa⁵ y la segunda fue en la defensa de la tesis de maestría de Diana, amiga de su viuda, en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, recordaba a un padre preocupado y a un compañero y amigo incondicional. Ya en el condominio me conecté a internet necesitaba confirmar que era verdad que se había ido Formell, entré a Cubadebate quería saber lo que pasaba en mi Cuba. ¡Pero! me sorprendió leer lo que se comentaba en ese momento, por su importancia

¹ Personas con muy bajo poder adquisitivo, el cubano normal, el que coge la guagua.

² Caimaneros/ as es el nombre que le dan en Angola a los angolanos que han estudiado en Cuba.

³ nada

⁴ Lugar en el que se concentraban las casas de los profesores.

⁵ Oftalmóloga cubana de renombre, especialista en estrabismo en el Hospital Pediátrico Pedro Borrás

lo relaciono para que como dice Taladrid⁶ mi querido lector saque usted sus propias conclusiones.

2. Comentarios de los cubanos⁷

ATraGar dijo: La muerte nos juega una mala pasada en este año, primero Cheo y el Gabo y ahora Formel ... el más sentido pésame a la familia de los Van Van que es todo el pueblo de Cuba. 1 mayo 2014 a las 20:08

Ángel Bienvenido dijo: Siento mucho la muerte, otra más, de uno grande como lo ha sido Juan Formell, pero para un poco el carro hermano, al que le estás deseando la pelona es para muchos el hombre más grande que ha dado la historia y estoy seguro que más del 95 % de los cubanos lo amamos. 2 mayo 2014 a las 7:54

Alina Peña García dijo: La tristeza me invade, al igual que a toda mi familia. Soy van-vanera 100 % y así le he transmitido a mis hijos, pues Formell tiene ese mérito, el de transmitir, cuidar y preservar la música cubana. Admiro en él no solo su talento artístico, sino también su patriotismo, pues supo alegrar al pueblo en todos los momentos difíciles de esta Revolución. No es un adiós, es un hasta pronto. Santiago de Cuba te espera. Mi más sentido pésame a sus familiares de esta familia Ruíz Peña - Miyares. 3 mayo 2014 a las 8:58

Nelson dijo: es verdad somos su familia. yo tengo 38 años, no me considero amante de la salsa, ni siquiera sé bailar y desde que tengo uso de razón lo conozco, lo admiro y he bailado con su música, creo que no hay un solo día que no se haya oído una canción de los Van Van. Él es grande, grande como cualquiera y más grande que muchos que se creen que lo son. Todas las orquestas cubanas, después de que surgió Van Van y se enraizó, han adquirido algo de su estilo. Todos los cubanos estamos enfermos de vanvalomanía irreversible. Esto es incurable. mi más sentido pésame a los más cercanos. Trataré de ir a verlo al Teatro Nacional. 2 mayo 2014 a las 8:34

Cubano aterrizao⁸dijo: Aunque juega una mala persona hay que decir que las personas como él no mueren en el recuerdo de un pueblo que lo amó cual su mejor hijo. Auténtico, genuino, cubano al 100%, por eso lo lloramos tanto. Gloria a Formell, tiene reservado su espacio por toda una eternidad en el corazón de todos los cubanos. 2 mayo 2014 a las 14:29

Chicho dijo: El más sentido pésame a toda su familia.. se nos fue el santo Patrón de la música popular en CUBA 1 mayo 2014 a las 20:11

LIUDANAY dijo: PARA MI FORMELL ES COMO UN PADRE YO SIGO SUS PASOS 31 mayo 2014 a las 8:50

⁶ Reynaldo Taladrid, periodista cubano que conduce el programa televisivo "Pasaje a lo desconocido".

⁷ <http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/05/01/la-musica-esta-de-luto-murio-formell/>

⁸ Aterrizado, Posado en la tierra, con los pies en la tierra, claro en sus convicciones.

Vanvanero dijo: Se va el corazón de Los Van Van. Cuantas cosas le faltaban por hacer, cuantos discos, cuantos conciertos ... 1 mayo 2014 a las 20:14

Dra. Mariurgis Ayala Ramírez dijo: Otro grande que se va, o mejor dicho, que viaja a la eternidad porque queda su obra y su estilo único. Qué cubano no ha bailado hasta sudar con una vanvanada de Formell? ***Como dijo nuestro Martí, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Llegue a sus familiares y amigos las más sinceras condolencias de esta médica cubana en Brasil.*** 1 mayo 2014 a las 20:16

Víctor dijo: Es verdad que se va uno de los grandes, por suerte nos dejó su obra. Dra. Usted es médico, sea hombre o mujer se dice médico. 1 mayo 2014 a las 21:58

Raúl Lara dijo: mis sinceras condolencias a su familia. 1 mayo 2014 a las 23:19 mira en lo q⁹ te fijas ... y médico lleva tilde en la e 1 mayo 2014 a las 23:21

Alfa dijo: Gran músico cubano de talla internacional. Sr Víctor documéntese primero también se puede decir médica, ingeniera. Un comentario que sobra sexista y además el mal parado es usted pues ha criticado a quien se expresó bien y el disparate es suyo. 1 mayo 2014 a las 23:36

Ahmed dijo: piensa un poco en lo grande que ha perdido Cuba y deja a la Dra. en paz por favor señores 2 mayo 2014 a las 2:04 creo que usted debe leer un poco más 2 mayo 2014 a las 2:07

Luisa dijo: Perdón que aproveche esta noticia pero quería comentarte que se acepta la acepción de “médica” por la RAE, es decir, no se equivocó la médica cubana en Brasil. 2 mayo 2014 a las 5:56

Ernesto dijo: Compañero Víctor: Si se puede decir “el médico o la médica” gracias, 2 mayo 2014 a las 7:53

Michel Fuentes dijo: ***Todavía no lo puedo creer, la música cubana está de luto, nuestro país llora a uno de sus más notables hijos, alguien que donde quiera que llegó puso bien en alto nuestra música y a nuestro país.*** Mi más sentido pésame a toda su familia y a sus amigos. Señor Víctor con respecto a su aclaración a la doctora le agradezco revise el DRAE o Diccionario de la Real Academia y encontrará que si existe el término médica. Gracias 2 mayo 2014 a las 8:10

Pilonga dijo: Raúl, coincido en lo grande que fue Formell y la maravillosa obra que nos dejó, pero sí se escribe médica y ante esta tristeza del pueblo cubano no creo que sea significativo eso, sino que ella desde Brasil escribió muy conmovida como cubana que es. 2 mayo 2014 a las 9:52

---

⁹ que.

Leo dijo: Víctor, también se puede decir M'EDICA, es una forma de sacar el machismo del lenguaje, " Las médicas y médicos que cumplen misión..." 2 mayo 2014 a las 10:06

Marta de Cuba dijo: *¡Qué falta de sensibilidad la de Víctor!; acá se está poniendo de manifiesto las condolencias y el más sentido pésame por la desaparición física de Juan Formell... Si Ud. es un crítico gramatical, hágalo en otro momento. Respete los sentimientos humanos.* 2 mayo 2014 a las 13:20

El berriao¹⁰ dijo: ***siempre te tendremos presente. Editor retire los comentarios del señor Víctor*** por favor 2 mayo 2014 a las 14:30

Abel Maceo dijo: ***Si Formell lee esto, le saca un tema titulado "El inoportuno", o "El autosuficiente - insuficiente". Y Cuba entera bailarían con eso.*** 13 mayo 2014 a las 22:56

El fan de Formel dijo: Mira Víctor conmigo no te vas a hacer el inteligente de dónde eres , tú nada más me dices y deja a la pobre médica tranquila , entendiste 28 junio 2014 a las 13:00

Víctor dijo: Alfa por casualidad usted es filólogo(a)? me parece que es usted quien necesita documentarse, mire le pongo la definición según la real academia de la lengua.

Médico: profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, de manera coloquial, se denomina también doctor a estos profesionales, aunque no hayan obtenido el grado de doctorado.

No es un comentario para nada sexista, simplemente es así como se denomina a cualquier profesional ,sea cual sea su sexo, decir ingeniera, también está mal dicho, aunque se ha generalizado el error y muchos (entre los que se incluye usted) lo repitan.

Raúl Lara: no es en eso en lo que me fijo, simplemente que este es un sitio visitado desde muchos lugares del mundo, y a mi juicio se ve mal que un profesional cometa esos errores, respecto a la tilde, tienes toda la razón, no la puse y es más, no acostumbro a hacerlo. 2 mayo 2014 a las 0:56

JNMM56 dijo: ***Mira que eres insensible (por no decir otra cosa), le ronca el mango que cojas este foro de pésame y dolor para exaltar tus dotes de sabiendo, debieras tener más sentido común y respetar el dolor de la familia y de todo el pueblo.*** 2 mayo 2014 a las 7:12

Arturo dijo: Lo cierto, sin embargo, es que los nombres de los oficios y profesiones responden a los dos géneros (ello no es nuevo: las ediciones contemporáneas del DRAE siempre lo han señalado). No solamente se puede sino que se debe decir (refiriéndose a la

---

¹⁰ Persona que se molesta por todo

mujer, claro está): médica, abogada, ingeniera, arquitecta, odontóloga, farmacéutica, bióloga, física, psicóloga, zoóloga, química, fisióloga, pedagoga, bibliotecaria, filósofa, técnica, consultora, ministra, jueza, música, senadora, procuradora, biógrafa, etc., etc.

Existen también —y son una minoría— los nombres comunes, atribuibles a ambos géneros. Son los, en su origen, terminados en «a»: psiquiatra, terapeuta, pediatra, fisiatra. Basta con anteponerles el artículo determinado «el» o «la» para designar el género: el psiquiatra, la psiquiatra. Otros como «conserje», «cónsul», igualmente declarados comunes, forman su género con el mismo artículo: el conserje, la conserje, el cónsul, la cónsul (aunque la Real Academia Española —RAE— también admite «consulesa»).

Hay particularidades¹¹ —yo incluso diría rarezas— como el término «contralor», designado por la Real Academia sólo como masculino. El DRAE otorga a este vocablo tres significados, todos coincidentes en la indicación de la persona encargada de la supervisión y examen de los gastos oficiales (de las casas reales, algunas instituciones castrenses y entidades públicas).

Digo rarezas porque en este caso la RAE —al confinar el término al género masculino— sólo admite que el cargo u oficio de contralor es ejercido por hombres y ello supone una incongruencia porque como se constata a diario la mujer ha asumido todos los roles profesionales en la sociedad. Habría que decir, según la fórmula de la RAE, por ejemplo, «Carmen Pérez es el contralor del estado» puesto que ni siquiera podría decirse es «la contralor».

No hay duda de que el confinamiento masculino de este término es un verdadero arcaísmo porque la RAE define sus significados apoyada en razones históricas, todas superadas en este caso. Por tanto, con respaldo en la lógica del habla y la legitimidad del uso, el vocablo «contralor» puede emplearse tal como se emplean los nombres de las profesiones en general respecto de los géneros.

A pesar de la RAE y su instrumento de campaña, el DRAE, es absolutamente correcto decir «Carmen Pérez es la contralora del Estado».

Tan es cierta la consagración de los dos géneros para los nombres de las profesiones que el DRAE hace la salvedad de que solamente las cuatro tradicionales (de abogado, médico, ingeniero y arquitecto) «morfológicamente pueden usar la forma masculina para designar el femenino».

Es decir, consagra ambos géneros para estas cuatro profesiones, pero concede que la forma masculina puede designar el femenino, lo cual es una estupidez sólo explicable porque se trata de las cuatro profesiones liberales que en el pasado sólo fueron ejercidas por hombres. Y es también un rasgo de la inercia conservadora de la Academia que, amén de contradictorio, introduce una perniciosa inseguridad en los hablantes.

Nada hoy en día se autoriza el empleo exclusivo del masculino para nombrar las profesiones y oficios. Decir que «Migdalia Suárez es médico» o abogado, ingeniero, odontólogo, etc. es intrínsecamente incorrecto y secuela de una larga tradición sexista afectada de

¹¹ excepciones.

impropiedad semántica, completamente desautorizada por la realidad.

Perogrullo tiene la palabra: basta ya de una discriminación pueril; las mujeres no sólo han alcanzado plenitud de derechos sino que han abordado todas las profesiones con una solvencia irrefutable. Mujeres que me leen: reivindiquen en el lenguaje su género y no se dejen intimidar por el prejuicio de la costumbre. 2 mayo 2014 a las 7:50

Yo mismo dijo: *Y sigue con el mismo tiqui tiqui¹²... Por favor ... MÉDICA es aceptable ... está Ud. en un error.* Dr. PACO (MÉDICO) 2 mayo 2014 a las 13:05.

Beatriz dijo: La verdad es esa señores! se nos fue uno de los grandes, de los originales, de los sencillos! La música de Formell era inigualable, llena de autenticidad y cubanía! Sin ningún tipo de especulaciones y fanfarronerías como las letras actuales de la música popular. Entregó su vida y su obra a Cuba ,eso es lo quedara siempre para la eternidad! te amaremos siempre Formell, Gracias por todo lo que nos diste, por toda la alegría que le brindaste a este pueblo que se lo merece !! 6 mayo 2014 a las 11:33.

Vivi la Guantanamera dijo: Murió el más Grande de la música cubana contemporánea, como el mismo dijo gústele a quien le guste. Por favor, *ahora estamos en la equidad de géneros...Proyecto Palomas...niñas y niños, señoras y señores...*6 mayo 2014 a las 17:09.

El conquistador dijo: con profundo dolor recibí la noticia por el noticiero, enseguida vine a Cubadebate a esperar apareciera la misma para dejar mi más sentido pésame a toda su familia, a todo el colectivo de la orquesta y al pueblo en general pues Formell más que artista fue un hijo ilustre de Cuba y un padre que aun desapareciendo físicamente nos mostrara toda la cubanía y el sentir popular desde sus canciones con inteligencia y respeto .antes yo era un vanvanero nato ahora lo soy más aun pues su orquesta la preparó para este momento. Chao Juan, Formell adelante donde quiera que vallas. Gracias Juan Formell Cortina por todo. 1 mayo 2014 a las 20:22

roberto dijo: formell que dios te resiba y te guarde hasta el fin de los tiempos .....y el que me coja una falta como a la doctora vera... 2 mayo 2014 a las 14:38

N@RDO_UCI dijo: Cuba pierde físicamente a uno de sus más grandes artistas de todos los tiempos, los cubanos jamás olvidaremos la obra de Formell y de todas las glorias que le aportó a nuestra Revolución. Descanse en paz maestro. 1 mayo 2014 a las 20:30

Desde la valoración de los comportamientos de personalidades diferentes que muestran los comentarios se reflexiona y se piensa en la canción que hubiera escrito Formell siempre se interesó y se nutrió de las expresiones del cubano. Entonces, sin estereotipar y estigmatizar al releer las notas, observaciones, acotaciones, explicaciones, apuntes de cubanos consternados pensé “Chirrin chirrán, “Déjalo pasar”.

Esto provoca un Foro debate por la muerte de un cubano grande. No quiero que se

---

¹² Que está repitiendo todo el tiempo lo mismo.

me malinterprete, pero se ha pensado en cómo reaccionaría Formell al leer los comentarios transcritos. Lo imagino respondiendo con una de sus canciones (para que comprendas y lo tengas presentes los cubanos somos diferentes; qué le gusta al cubano rumba, fiesta. Cuando menos se imaginan te cierran las cuatro esquinas y si en el 97 te puse la calle mala ahora lo que quiero es que lo goce La Habana).

La verdad es que no sé si las 800 composiciones de este creador de la música popularailable le servirán a esta lingüista para enseñar la lengua, pero sí sé que interesarán al estudiante No Hispanohablante (estudiante/ turista, turista / estudiante) para comprender el contexto histórico en que las escribió, la astucia con que el genio de la crónica popular recreó el ingenio del cubano, a través de la lengua.

Juan Formell famoso por introducir la instrumentación electrónica en la forma musical cubana, ostenta en su haber con la orquesta “Van Van”, numerosos premios por lo más popular de la músicaailable cubana, entre ellos el Grammy Latino. Los Van Van considerados por la crítica continental los Rolling Stones de la salsa y a nivel nacional El Tren de la música cubana. Por ende, al hablar de la cultura en Cuba los “Van Van” concuerdan como referencia obligatoria, agrupación innovadora de un nuevo ritmo ha sido cuna de prestigiosos músicos y se ha mantenido en la preferencia del público de varias generaciones convirtiéndose en el rostro de varios artistas. Lo atestiguan los récords de venta alcanzado en cada álbum, los discos de oro y platino y mantenerse en el Hit Parade antillano durante más de cuatro décadas de vida.

3. Influencia de las letras de Formell en el proceso de enseñanza/ aprendizaje de español como segunda lengua

La orquesta los Van Van se distingue por usar en sus letras la pícaro chispa del cubano, la armonía de su sonoridad mueve los pies de los patones, el sarcasmo, la ironía, el costumbrismo y la cotidianidad del cubano, así como el lenguaje coloquial permeado de fraseologismos, junto al hecho de haber creado el género llamado Songo, los bautizó como los fieles cronistas de la realidad en la música cubana ganando fans en los grandes escenarios de Cuba, Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Dentro de la músicaailable cubana, Formell mantuvo su labor creativa, musicalizó poemas de Nicolás Guillén como «Cuando yo vine a este mundo», pertenecientes a la serie *Mi son entero*. Escribió música para obras de teatro, entre las que se encuentran *La barbacoa* (1984, dirigida por Abraham Rodríguez) y *Vivir en Santa Fe* (1986, del dramaturgo Nicolás Dorr). Para el cine compuso la banda sonora de *Los pájaros tirándole a la escopeta* (1984) del cineasta Rolando Díaz; y para la televisión *La rueda de casino* (1992, de José Milián).

Los Van Van con sus creaciones y resultados artísticos han devenido modelos para otras agrupaciones musicales en Cuba y el extranjero. Desde la modesta apreciación de la autora de este trabajo se considera un paradigma de la realidad del cubano, a través de sus canciones se vivencian momentos importantes del pueblo de Cuba, tal, cual cámara visualizan la cotidianidad con la soltura, la frescura y la locuacidad de frases populares estigmatizadas que recrean momentos difíciles, asumidos con jocosidad y dinamismo.

Juan Formell, fundador y eterno director desapareció físicamente, pero vivirá en el corazón y los pies del bailarín cubano. Por ello, mi Cuba bella le rinde tributo con una

reverencia al cronista y leyenda del espíritu cubano vanvanero por el inmenso legado de su obra con Los Van Van. Con “Te traigo” nos cuenta de Cuba, de las victorias del cubano, la canción es un mensaje de alegría de cómo vive el cubano, cómo es. Con “Que no, que no, no juegues conmigo resalta valores como la amistad, la sinceridad, con Sandunguera valora como la mujer cubana se va por encima del nivel con el meneíto pa aquí, con el meneíto pa¹³ allá y pone a los hombres con la lengua hacia afuera también resalta la figura, las curvas voluminosas de la mujer cubana, con La Habana no aguanta más le dice jocosamente al cubano de otra provincia que regresen a su lugar de origen, con La titimanía critica la relación de las parejas de jóvenes y viejos.

En canta la ceiba, baila la palma real le canta a la Patria, con El negro no tiene ná alude al chisme en el barrio, los falsos comentarios sobre los artistas que las personas enferman o matan y entonces el negro no tiene na caballero, tremendo fue el comentario, con No es fácil que no que no cuenta las carencias y las necesidades del cubano, pero sí “Somos diferentes” los cubanos somos diferentes, adonde llegamos alegramos el ambiente, así le cantó a la alegría del cubano porque lo que se sabe no se pregunta.

Con el bate de aluminio se refirió a las discusiones de los cubanos por la pelota. Defendió los derechos de las mujeres, les cantó, las endiosó, las disfrutó, se deleitó con sus movimientos, con su necesidad de dar y recibir amor, a las mujeres románticas y enamoradas, le rindió homenaje a los rumberos, le cantó al cuadro religioso de la Regla Ocha/Ifá, a los abacúa, a Orula (soy arere, soy conciencia soy orula) y le pidió ayuda y amparo (Orula ven y ampárame, ampárame, también licencia para cantar como es), le cantó a la “La Moda”, con el célebre refrán (cuidao con la keratina, cuidao con las extensiones), entre otras muchas.

Sin embargo, le interesaba la crítica social, sin abandonar el fino humor criollo, el doble sentido que le dejaron como legado maestros como Matamoros, Piñeiro, Ñico Saquito y El Guayabero. «A veces escribo textos que son críticos; otras, crónicas, pero tienen un por qué. Eso sí, uso un lenguaje sencillo para que el bailarador pueda disfrutarlo. Me gusta estar en la calle, porque allí aparecen las frases más ingeniosas. Y de una frase hago la historia y el montuno, fundamental, pues es lo que repite la gente y provoca al bailarador. Esa es nuestra diferencia con la salsa de Nueva York o de Puerto Rico».

Sin embargo, Juan Formell con sus composiciones siempre respetó a su público y fue reconocido y vitoreado en muchos países del mundo, por ese motivo recibió Premios y reconocimientos:

1. En 1976, recibió el reconocimiento del pueblo de Barranquisimanto.
2. En 1988 le fue otorgada la placa de reconocimiento de la ciudad de Quito (Ecuador), y el propio año recibió la medalla “Alejo Carpentier” que se otorga a ciudadanos cubanos y extranjeros en reconocimiento a relevantes méritos alcanzados y a la labor que realizan en el enriquecimiento de la cultura nacional.
3. En 1989 fue acreedor del Premio de la popularidad.
4. El 10 de mayo del 2002 le fue otorgada la “Orden Félix Varela de Primer Grado”, por acuerdo del Consejo de Estado “tomando en consideración su larga y destacada trayectoria artística, los aportes realizados en el campo de la música, la constante lucha por la defensa de los valores culturales de nuestra nación y por su labor altamente

---

¹³ para

- creadora para el disfrute de nuestro pueblo, lo que ha contribuido al enriquecimiento de nuestra cultura nacional”. Además, se reconoce a Juan Formell “por su consagración al desarrollo de la música popular cubana, reflejando en ella los más genuinos sentimientos de nuestro pueblo, su optimismo y su vitalidad expresados con proverbial cubanía y elevados valores estéticos y artísticos; y por su lealtad al pueblo y a la Patria, sirviendo a ella con humildad y desinterés”.
5. En esa ocasión, Formell afirmó que para él esa Orden tenía más significación que el Grammy, premio codiciado por los artistas de todo el mundo, y que había obtenido junto a Van Van dos años antes. El bajista, aseveró esa noche: **“El hecho de que me hayan conferido esta Orden es un reconocimiento a la música popular cubana. Es un hecho histórico porque esta música ha sido muy marginada por muchos durante bastante tiempo. Es un reconocimiento a los músicos que estamos aquí en Cuba y que hemos hecho nuestra obra, a partir de las vivencias del país sin que nadie nos las cuente”**.
  6. En el año 2003 fue acreedor del Premio Nacional de Música que se otorga a los músicos cubanos, vivos y residentes en Cuba por el conjunto de su obra en los campos de la creación y la interpretación.
  7. Recibió en el año 2008 el “Premio Mundial Especial de la Música” otorgado por el jurado de la World Entertainment Organization (WEO).
  8. En marzo de 2010 recibió el Doctorado Honoris Causa del Instituto Superior de Arte en reconocimiento a sus contribuciones a la cultura cubana y en particular por su labor desplegada al frente de la orquesta líder de la música popular bailable de la Isla, los Van Van.
  9. La entrega formal del título tuvo lugar en el Teatro Auditorio Amadeo Roldán, usualmente reservado para la música clásica y los sucesos más relevantes de esta manifestación, decisión que fue interpretada como la ratificación de ese alto reconocimiento profesional a un músico que a lo largo de su carrera intentó fusionar lo clásico con lo más auténticamente popular, consolidando una posición privilegiada entre el público bailador y también entre los conocedores de los acordes y las partituras.
En 2010 recibió la Llave de la Ciudad de Cárdenas, uno de los símbolos oficiales que otorga la Asamblea del Poder Popular en ese municipio de la provincia de Matanzas a visitantes ilustres.
  10. En julio de 2012 recibió el premio “Gitana Tropical”, máximo galardón que otorga la Dirección Provincial de Cultura de La Habana. El galardón fue entregado al Maestro, de manos de su directora, Mayra Lassale Noval.
  11. En 2013 recibió el “Premio WOMEX al Artista 2013”. El premio es otorgado desde 1999 a figuras relevantes de la música internacional como reconocimiento a la excelencia musical, la importancia social, el éxito comercial, el impacto político y la trayectoria de dichos proyectos, desglosados en tres categorías: Premio Womex para Artistas, Premio Womex a la Excelencia Profesional y Womex Label Award.
  12. Grammy Latino Especial 2013 La Academia Latina de Grabación decidió reconocer con el Premio Especial a la Excelencia Musical 2013 al compositor y director de orquesta cubano Juan Formell. En la ciudad norteamericana de Los Ángeles, la Academia hizo saber que este lauro enaltece “a artistas que han realizado contribuciones creativas de importancia en sus carreras” y en el caso del cubano puntualizó: “Juan

Formell es la verdadera definición de un innovador de la música”. Al conocer los resultados de los Grammy Latino 2013, Formell expresó:

13. “Me siento honrado y quiero compartir esta alegría con todos los músicos de nuestro país” “Mi vida, subrayó, ha estado enteramente consagrada a la música y solo cobra sentido cuando la gente la hace suya y la disfruta. En el orden artístico he recibido varios premios, entre ellos el Nacional de la Música que me llena de orgullo. Agradezco a la Academia Latina el gesto de distinguirme, en particular porque un reconocimiento de este tipo no solo potencia en este hemisferio mi obra y la de “Los Van Van”, sino también a la vanguardia de la música cubana”. El Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2013, fue entregado al popular músico cubano en ceremonia efectuada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 20 de noviembre de 2013.
14. El legado que dejó el reconocido bajista y compositor cubano Juan Formell Cortina (1942-2014), creador de la emblemática orquesta “Los Van Van”, fue destacado en la inauguración del I Festival Internacional de la Timba Por siempre Formell.

4. En enero 2005, el periodista y escritor Hernando Calvo Ospina¹⁴ entrevistó a Juan Formell hurgando en su vida logró estas revelaciones:

1. *“En Cuba el público quiere mucho a sus artistas. Pero es un concepto muy diferente al que se maneja con las “estrellas” en el exterior, pues nosotros debemos compartir con la gente en la calle casi que a diario. Y mira, eso para mí es bueno porque funciona como un termómetro que permite saber cómo le estás llegando a la gente.*
2. *Uno comparte con la gente al comprar el pan, o cuando vas a un restaurante. También puede suceder que llegas a poner gasolina al auto, te encuentras con una tremenda fila, te reconocen y entonces te ofrecen de pasar adelante. En esos instantes la gente se te acerca, te piden un autógrafo, te hacen comentarios sobre tu trabajo, te expresan lo que les disgusta de tal tema, o de la coreografía que vieron en determinada actuación. Hasta te proponen letras para una canción. Todo eso sirve mucho.*
3. *Y lo más importante: te dan unos abrazos de mucho cariño. Son cosas simples, sencillas, que me parecen muy bonitas, y de un nivel de comunicación especial. Para mí es muy importante ese contacto con la gente porque te permite ser un cronista de la música popular bailable, algo que no inventé, pues ya lo habían hecho Níco Saquito, Benny Moré y Miguel Matamoros, entre otros cubanos. Es una práctica en la música popular el contar hechos determinados, con las características de la época que lo vive cada quien.*
4. *Uno puede inventar muchas situaciones, pero para que te salgan bien contadas debes haberlas vivido, gozado y hasta sufrido. El cubano siempre está inventando frases y palabras. A veces sale con cosas como: “Eso que anda”, “Por encima del nivel”, o “qué bola”, que se entienden muy bien cuando se conoce la realidad cubana, pues pueden significar miles de cosas. Uno termina convirtiéndose en un cronista de la vida cotidiana al asumir la ironía, los refranes, la picardía, el doble sentido de tantas frases que se inventan. O sea, uno retoma el sabor del pueblo y les pone música.*
5. *El acercamiento a todo este maravilloso mundo, empezó por mi propia casa. Nací en*

---

¹⁴ Esta entrevista fue publicada en el libro “Sur un air de Cuba”. Editorial Le Temps des Cerises. Paris, septiembre 2005.

- Cayo Hueso, un barrio humilde de La Habana. A pesar de su pobreza fui feliz en sus calles, pues sabes que ellas tienen un significado muy especial para nosotros, para nuestras vidas, en Cuba y en América Latina. Mi padre, del cual guardo bellos recuerdos, era una persona con muchas capacidades, conocimientos musicales y gran talento. Él fue director de varias bandas musicales, de orquestas de teatro, además te componía música popular o clásica. Me encantaba hacerme cerca de él para verlo trabajar.*
6. *En 1967 dejé de tocar el contrabajo en la orquesta que acompañaba el espectáculo del hotel Habana Libre, y me voy para la agrupación de Elio Revé. Para esa época yo estaba influenciado por el rock, Elvis Presley y por los Beatles, pero también por nuestros cubanos Benny Moré, Félix Chapottín y la Orquesta Aragón. Con Elio yo estaba limitado en mis aspiraciones.*
  7. *Lo único cierto es que un día estábamos reunidos los músicos que íbamos a conformarla, y todos proponíamos cómo llamarla. Yo quería algo que sonara como tantán, o tintín. Y bueno, dijimos: ¿Por qué no Van Van? Claro, la idea no era gratuita, pues la palabra estaba de moda. Es que en esos momentos se estaba en la campaña de la zafra azucarrera de 1969-1970, donde se aspiraba a producir diez millones de toneladas métricas. Entonces por la radio y la televisión se repetía a diario: “Los diez millones de que van, van”; “esto tiene que ir ... que esto va ... que van, van”. Pero el nombre de la orquesta nada tuvo que ver con la campaña en términos políticos.*
  8. *A mí me han propuesto directamente como tres veces que deje a Cuba. En los tres casos respondí que no me interesaba dejar Cuba. Es que yo me siento muy bien aquí, con mi gente que me quiere mucho.*
  9. *Todo eso es muy tentador, pero tiene una contrapartida que para nada me ha gustado. O sea, además de dejar Cuba, que ya es bastante, he visto que aquellos que se han ido se quedan anclados en la época que partieron. La pérdida de contacto con su público natural les impide evolucionar. Es como si se les detuviera el tiempo. Ni siquiera los que se van para Miami, donde tienen un público de cubanos, les sirve de referencia, de inspiración, porque, como se convierten en inmigrantes entonces tienden a la nostalgia.*
  10. *Con el sólo hecho de haberse quedado definitivamente en el exterior ya se están castigado ellos mismos, pues han perdido muchísimo. Te repito: El artista cubano necesita el contacto con los cubanos de aquí, con el medio, con las vivencias. Ese músico pierde esas cosas de las que hablábamos al comienzo de la entrevista, y que son la esencia de su creación. Te hace falta esa mujer que pasa por las mañanas gritando: “¡Vaya, oye, coge la galleta, la galleta fácil!”. Quizás a ti no te diga nada, pero a los cubanos nos dice muchísimas cosas.*
  11. *Eso no lo vas a escuchar en Miami, menos en Nueva York o París. Yo disfruto con la forma en que la gente inventa expresiones; con la manera de ser de la mujer cubana; con esa sabrosura que le pone la gente a la vida a pesar de las dificultades que tenemos en estos momentos. Eso no lo encontrarás afuera.*
  12. *Y más: Creo que cuando el público de afuera sabe que eres un músico que dejó a Cuba, ya no te ve igual, pierdes bastante atractivo. No quiero decirte con esto que algunos de los que se han quedado no hayan seguido haciendo cosas buenas. Pero han sido bastante pocos. Algo muy esporádico. Todo eso es muy triste.”*
  13. *Para mí, en síntesis, la timba es como un son “hard”; es un sonido agresivo, muy duro, con un golpe muy fuerte de los instrumentos, donde los textos casi no importan. Se lla-*

ma timba como el tango se llama tango, o el son se llama son. En Cuba el bailaror es muy exigente, lo particular en el baile de la timba es que la mujer se lanza a bailar solita, algo que ha sido poco común en nuestro medio. La mujer, al bailar la timba, agarrar un movimiento de cintura terrible, que le han llamado el “despelote”. No sé por qué tienen que mover tanto esas caderas, pues le ponen mal la cabeza a cualquiera. Ponen su cuerpo en unas capacidades expresivas, de juerga, de alborote, tremendas. No sé si es que me sorprende tanto ello porque no sé bailar, pues no tengo expresión corporal.

14. *Eso es la timba, donde el bailaror, en especial la mujer, fue exigiendo mucha fuerza y agresividad musical. El bailaror lo exige pues siente que necesita esa fuerza, ese golpe instrumental de los metales, de los trombones, y si no lo haces se te queda sin bailar hasta que se te va. Casi que te pregunta: ¿A qué trajiste la orquesta?”*
15. *Yo no voy a estar cantando a los setenta años, ¡qué va! Quizás de aquí a cinco años deje las giras. Es mi cálculo. Tampoco pienso retirarme, pues no voy a dejar de componer ni de hacer arreglos. No se puede dejar a un lado lo que te ha acompañado durante tantos años, y que ambos nos hemos hecho el uno al otro. Eso es imposible.*
16. *¿Qué siento al mirar mi trayectoria y la de Van Van? Chico, lo que todavía me sigue pasando es aquella emoción de ver a miles de personas cantando los temas que compuse en un reducido espacio, en una salita, en un cuarto de hotel.*
17. *¿Qué crees que pude sentir ... No sé... No te niego que muchas veces me he puesto a llorar al darme cuenta de lo que uno puede lograr. **Esa es una emoción muy grande, inmensa. Vas sintiendo que tu paso por la vida sirvió de algo, que valió la pena haber vivido. Todo el mundo no tiene esa suerte. Eso no quiere decir que uno sea mejor que los otros, no: Es algo que la vida te puso y supiste aprovechar. Es un privilegio el que te puedas comunicar y ser querido por tanta gente. Que la lucha y la perseverancia te hayan llevado a formar parte de una historia de la humanidad. Eso te dice que valió la pena haber vivido”.***

Por su parte, la musicóloga Neris González Bello, manifestó en una conferencia ofrecida en el capitalino Centro Cultural El Sauce entre sus principales contribuciones él fue el primero en la historia de la música popular cubana que logró aunar en un solo proyecto la multiplicidad de componentes instrumentales derivados de las influencias musicales extranjeras, y la asunción de un lenguaje armónico totalmente novedoso para la época.

Y comentó “gran parte de su éxito se debió a la combinación de la tradición con la contemporaneidad y su capacidad de adaptarse a los tiempos, pasando de una época a otra en el gusto de varias generaciones”. En ese sentido, la especialista recordó a destacados nombres que formaron parte de las filas de Los Van Van en estos 50 años, como César “Puppy” Pedroso, Fernando Leyva, Jesús Linares, José Luis Cortés, Pedrito Calvo, Mayito Rivera, y otros tantos que se han convertido junto a Formell, en verdaderos cronistas de la vida social del país, a través de sus canciones.

5. Conclusiones

El maestro Juan Formell, contaba al morir 71 años de edad y había dedicado toda la vida a hacer de la música un modo de entretenimiento popular y enriquecimiento del espíritu. Su actitud nos convoca a profundizar en torno al alcance de su obra proyectada

en la sociedad de nuestros días, fue un Cacique en la habilidad para hacer mover los pies realidad de uno de sus mayores logros.

La personalidad de Juan Formell, desde su nacimiento está signada por una humildad proverbial que lo lleva a renegar de la arrogancia en todas sus manifestaciones. Este rasgo lo caracteriza como persona, que modestamente ha ascendido en la escalera de la vida, lo cual coincide con la personalidad de su santo patrón, en el compromiso por contribuir con el desarrollo espiritual de la sociedad cubana. “Los Van Van” continúan su legado junto a sus hijos para perpetuar y enriquecer la música de auténtica raíz popular.

Por esto, los cubanos le rinden un merecido homenaje en su día a día en la Cantata de pueblo al talento excepcional. Juan Formell el cronista cálido, sonriente, amable así estará siempre en el eterno recuerdo de los vanvaneros, te veneramos por siempre, gracias, pues tal como dijo nuestro poeta nacional Nicolás Guillén “Mientras más nacional seas más universal serás” No por gusto se crea la orquesta un día tan señalado 4 de diciembre de 1969 y el 4 de diciembre de 1996 se presentan por primera vez en New York.

Sitografía

<http://laprensasalsera.com/?p=40446>

<http://www.vanvandeformell.com/noticias.php?id=146>.

http://www.dubjazzsalsa.com/tuote/1795/Los_Van_Van__Live_From_Camag%C3%B9-Cey_-_Cuban_Tour_2007.html

<http://www.ecured.cu/index.php/>

http://www.timba.com/artist_pages/the-1980s

<http://www.timba.com/artists/losvanvan/images/disc/v7.jpg>”

<http://candilejas.cl/modules.php?name=News&file=print&sid=268>

<http://www.vanvandeformell.com/discografia.php?id=36>

<http://www.discogs.com/artist/19593-Los-Van-Van?page=2>

<http://www.cubasoyyo.com/2013/10/juan-formell-y-los-van-van-la-formell.html>

<http://www.vanvandeformell.com/premios.php?year=1994#premi>