

Biografía

Ganador de seis GRAMMYs y tres Latin GRAMMY, el pianista, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés es la figura más influyente en la historia moderna del jazz afro-cubano.

Un artista versátil, tan cómodo como solista o en pequeños grupos como liderando grandes ensambles, en su más reciente proyecto, *Jazz Batá 2*, vuelve a visitar una idea que él propuso originalmente en 1972: un trío de jazz con tambores batá en lugar de la clásica batería. Los batá, unos tambores con forma de reloj de arena, son usados en la música ritual de la religión Yoruba, más conocida como Santería. *Jazz Batá 2* fue lanzado el 16 de noviembre y marca el debut de Chucho en Mack Avenue Records.

Noviembre fue un mes especial en un año muy especial, marcado por homenajes de reconocimiento a su trabajo y su extraordinaria carrera.

El 13 de noviembre, Chucho recibió el Premio a La Excelencia Musical de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación™ en una ceremonia que tuvo lugar en la semana de los Latin GRAMMY en Las Vegas. Y Chucho también fue honrado con su introducción al Pabellón De La Fama De Los Compositores Latinos, y recibió el Lifetime Achievement Award del DC Jazz Festival, poniendo su nombre en una ilustre lista que incluye nombres tales como Kenny Barron, James Moody, Ellis Marsalis, George Wein, y Dave Brubeck. Y Chucho también disfrutó de un honor especial el pasado marzo, cuando debutó en el histórico Tchaikovsky Concert Hall en Moscú.

Finalmente, en Agosto, Chucho y la pianista, compositora y educadora Rebeca Mauleón presentaron "*Decoding Afro-Cuban Jazz: The Music of Chucho Valdés & Irakere*" (Decodificando el Jazz Afrocubano: La Música de Chucho Valdés & Irakere, 213 páginas, Sher Music, Co.) Este libro incluye una descripción general de la música cubana; información biográfica de Chucho, y la historia de Irakere, la banda fundada por Chucho que, con su fusión de música ritual afrocubana, jazz, rock y música popular afrocubana, marcó un antes y un después en el jazz latino. "Decoding Afro-Cuban Jazz" también incluye las partituras de once de los temas más notables compuestos por Chucho, incluyendo "Misa Negra", "Mambo Influenciado", y el popular "Bacalao Con Pan," así también como un glosario de ritmos y términos de la música afrocubana.

Un artista muy activo, a principios de 2018 Chucho completó una gira de dos años con *Trance*, un dúo de pianos. Este proyecto representó un dramático cambio de sonido para Chucho, dado que este proyecto vino a continuación de la celebración del 40 mo. aniversario de Irakere, en la práctica una pequeña *big band*. La extensa gira tuvo uno de sus grandes momentos capturado en un disco en vivo, *Tribute to Irakere: Live at Marciac* (Jazz Village / Comanche Music), el cual ganó un GRAMMY al Mejor Álbum de Jazz Latino en 2016.

Dionisio Jesús "Chucho" Valdés Rodríguez, nació en una familia de músicos en Quivicán, provincia Habana, Cuba, el 9 de Octubre de 1941. Su primer maestro, y su mayor influencia, fue su padre, el pianista, compositor y director de orquesta Ramón "Bebo" Valdés. A los tres años, Chucho ya tocaba en el piano, de oído, con las dos manos y en todas las tonalidades, las melodías que escuchaba en la radio. Hay una famosa anécdota que cuenta como Bebo le hizo una broma a su gran amigo, el gran bajista y compositor Israel López "Cachao," pidiéndole que escuchara, sin mirarlo, de espaldas, a "un joven pianista norteamericano". Chucho tenía entonces 4 años. A los cinco años, Chucho comenzó a recibir clases particulares de piano, teoría y solfeo, estudios que culminaron en el Conservatorio Municipal de Música de la Habana, del que se graduó a la edad de catorce años.

Un año después, Chucho formó su primer trío de jazz, y en 1959 también hizo su debut con la extraordinaria orquesta Sabor de Cuba, dirigida por su padre, acompañando a grandes cantantes de esa época, tales como Rolando Laserie, Fernando Álvarez y Pío Leyva. Es notable que Chucho es quizás mejor conocido como el fundador y principal compositor y arreglador de Irakere (1973-2005), otra orquesta, ésta en formato de pequeño big band, que es otro punto de referencia en la historia de la música cubana.

Aunque Irakere tuvo su primer gran impacto internacional en 1976 en Finlandia, la banda no era extensamente conocida. Pero al año siguiente, Irakere fue descubierta por el gran Dizzy Gillespie en una visita a La Habana en un crucero de jazz. Al año siguiente, el productor Bruce Lundvall, entonces presidente de CBS, fue a Cuba a escuchar a Irakere en persona y la firmó para su sello en el acto. Meses después, Irakere debutó en los Estados Unidos en Carnegie Hall como parte del Newport Jazz Festival como "invitados sorpresa", sin ser anunciados públicamente.

Una selección de temas del concierto en Carnegie Hall y de la actuación del grupo en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza, conformó el programa del primer disco del grupo lanzado en los Estados Unidos. Titulado simplemente *Irakere* (CBS), la grabación ganó un GRAMMY® como Mejor Álbum de Música Latina en 1979.

La formación original de Irakere incluía músicos que pronto se transformarían en estrellas internacionales, tales como el saxofonista Paquito D'Rivera y el trompetista Arturo Sandoval. Pero sobre su larga vida, Irakere no sólo se transformó en una escuela rodante de música afrocubana sino que incluyó importantes figuras tales como el lamentado Miguel "Angá" Díaz; José Luis Cortés (quien luego fundaría NG La Banda) y Germán Velazco.

Por diferentes razones, Irakere fue cambiando sus integrantes a través de los años. Chucho permaneció como la gran constante, pero el éxito tuvo sus costos. Su talento como pianista fue por mucho tiempo oscurecido por sus otras obligaciones como líder en Irakere.

En 1997, Chucho ganó su segundo GRAMMY por su participación en *Habana* (Verve) como miembro de Crisol, el grupo liderado por el trompetista Roy Hargrove. Al año siguiente, sin abandonar completamente Irakere, Chucho inició una carrera paralela como solista y líder de pequeños grupos para así explorar más plenamente sus posibilidades como pianista.

Esta nueva etapa fue marcada por hitos como *Solo Piano* (Blue Note, 1991), *Solo: Live in New York* (Blue Note, 2001) y *New Conceptions* (Blue Note, 2003), así también como grabaciones con cuartetos tales como *Bele Bele en La Habana* (Blue Note, 1998), *Briyumba Palo Congo* (Blue Note, 1999) y *Live at the Village Vanguard* (Blue Note, 2000) el cual ganó el GRAMMY como Mejor Álbum de Latin Jazz.

Chucho permaneció con Irakere hasta el 2005, y desde entonces, ha ganado GRAMMYs por *Juntos Para Siempre* (Calle 54, 2007), su dueto con su padre Bebo; *Chucho's Steps* (Comanche, 2010), el cual sirvió de presentación a su nuevo grupo, los Afro-Cuban Messengers, y el ya mencionado *Live at Marciac* (Jazz Village /Comanche Music, 2016).