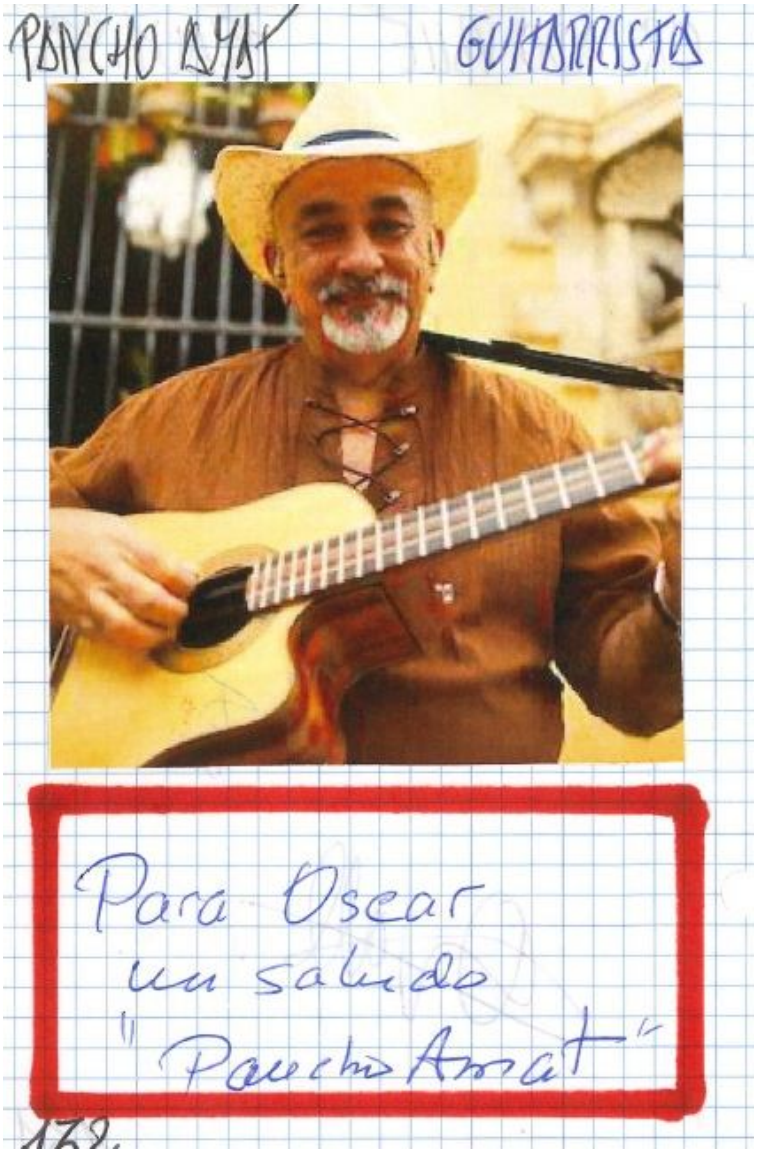

Pancho amat

Leonel Francisco Amat (Güira de Melena, La Habana, Cuba, el 22 de abril de 1950), conocido como Pancho Amat, es un guitarrista y tresista cubano. Ha elevado el tres como instrumento de concierto a través de la vinculación de conceptos de música clásica, jazz y aires trovadorescos.

Se graduó en Pedagogía en la Universidad de La Habana en 1971. Ese año fundó el grupo "Manguaré", que dirigió durante 17 años.

Graduado en el Conservatorio Ignacio Cervantes en la especialidad de guitarra clásica, cursó varios estudios de posgrado en diferentes especialidades de la música: Armonía, Contrapunto, Orquestación, Morfología, etc...

Más tarde, amplía estudios musicales en la República de Chile con los más importantes exponentes de la Nueva Canción Chilena, Inti-Illimani, Quilapayún e Isabel Parra entre otros, realizando múltiples grabaciones con Víctor Jara para el Canal 7 de la televisión chilena. Todo este trabajo lo compaginaba con estudios de armonía y orquestación para los diferentes formatos de música popular cubana, asesorado por Rafael Lay (director y violinista de la Orquesta Aragón), Frank Fernández y Juan Elosegui, entre otros.

Con "Manguaré" realizó alrededor de 40 giras internacionales a más de treinta países de todos los continentes, y con el grupo graba una docena de discos con los más prestigiosos artistas de Cuba y América y participa en los más importantes concursos de música organizados por las diferentes entidades culturales, obteniendo en ellos los mayores reconocimientos y premios en orquestación y composición. Pancho eleva a categoría superior el tres como instrumento concertante, desarrollando técnicas y conceptos provenientes de los clásicos, el jazz y la canción trovadoresca.

En 1987 pasó a “Adalberto Álvarez y su Son”, del que se desliga en 1995 para formar su propio grupo. Posteriormente realizará giras por Estados Unidos, Europa y Japón acompañando con el sonido característico de su tres y dando proyección internacional al sonido de su instrumento con agrupaciones como Cubanismo, Adalberto Álvarez y su Son, Noche Tropical, Barbarito Torres, Buena Vista: The Next Generation o las Hermanas Faez.

Ha trabajado junto a Óscar D’León, Papo Lucca, Joaquín Sabina, Cesária Évora, Ry Cooder, The Chieftains, Yomo Toro, John Parsons, Mongo Santamaría, Andy Montañez, Giovanni Hidalgo, Dave Valentín, Alfredo de la Fe y Víctor Jara.

En los años noventa fundó “El Cabildo del Son”. Pancho ha dirigido prácticamente todos los formatos con que cuenta la música cubana, pasando desde agrupaciones soneras, tríos o cuartetos hasta conjuntos típicos, charangas, llegando a realizar orquestaciones también para la Orquesta Sinfónica Nacional.

Francisco Amat no es simplemente un ejecutante virtuoso —El Rápido de Güira de Melena—, sino un estudioso del tres. Crea a partir del instrumento dentro del canon de la tradición, pero experimenta con acierto y originalidad fusionando ritmos, por ejemplo el jazz (“Un bongosero en Nueva Orleans”) o la bachata (“Como un bolero”).

Su tres, en típica afinación campesina (mi-si-sol), alcanza extraordinaria versatilidad tanto para las armonías propias del son, la trova o el bolero, como para sonoridades más complejas y actuales, provenientes de la música de concierto, el rock sinfónico o las raíces africanas. Todo ello confiere una expresividad y riqueza melódica apreciables a cada interpretación.

El 25 de enero de 2011 le fue entregado el Premio Nacional de Música 2010 en el teatro Mella de la capital cubana.

Pancho Amat hace ver que el tres significa más que un símbolo de un género musical y una época. Es un emblema de identidad, un instrumento vivo con infinitas capacidades —muy lejos de agotarse—, y que exige mayores espacios en el universo de la música actual.

Pancho Amat es actualmente el mejor intérprete de tres y es requerido en cualquier producción de música tradicional cubana que se precie, además de su interpretación, aporta su experiencia y personalidad. Heredero del talento de treseros como Arsenio Rodriguez o el Niño Rivera, aporta además un sonido más actual y una depurada técnica.

Discografía

En el año 1995 realiza un disco en solitario llamado “Son Por Tres” el cual obtiene el Premio Nacional de la Crítica especializada en Cubadisco que es la Feria del Disco de Cuba. En “Son por Tres” Pancho cuenta con Alejandro Sequeda en las voces, Daniel Amat (Ñañu) en el piano, Lilien Vergara en las voces y teclados, José Francisco Amat en el bajo, Alberto Rodriguez (Pititi) en las tumbas y José Eladio Amat en los timbales. Como músicos invitados aparecen Igor Rivas y Manuel Mirabal (Guajiro) en las trompetas y Demetrio Muñiz en el Trombón.

Su segundo álbum en solitario titulado “De San Antonio a Maisí” hace un recorrido por diferentes estilos de la isla, desde el bolero y el son montuno hasta la música afrocubana.

Pancho se rodea del “Cabildo del Son” formado por Francisco Padrón en la trompeta, Gilberto Noriega Totó, José Francisco Amat en el contrabajo, Dayron Ortega en la guitarra y voces, y William Borrego como primera voz.

La producción cuenta además con invitados como Francisco Alvarez, el Dúo Evocación, Candito Zayas, Willian Baloy, Santiago Auserón y Silvio Rodríguez. Destaca en el disco el tema “La cocainómana” de Miguel Matamoros, rescatado por Pancho y Silvio del baúl de los años 20.

En 2007 sale al mercado su tercer álbum “Llegó el tresero”. Pancho hace un recorrido por escenarios de Europa y Japón para su presentación. A la vez desarrolla el Proyecto “Café Vista Alegre”, junto a Tiburón Morales, Tata Güines y Emilio Morales, que ha tenido gran aceptación en Francia.

En 2008 aparece en Japón su nuevo disco “Yo traigo un son” y realiza una gira por el archipiélago nipón junto a su “Cabildo del Son” para presentarlo. A finales de ese mismo año publica el disco “Classica cubana” junto a Joaquín Clerch y Anette Maiburg.

En 2010 lanzó su disco “Mis raíces” de la empresa disquera Bis Music, que obtuvo un Gran Premio Cuba Disco.

Premios

En 1995, “Son por tres”, que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica especializada en el certamen Cubadisco que anualmente se celebra entre todos los Sellos discográficos radicados en Cuba

En el año 2002 “De San Antonio a Maisí” recibe el Premio al Mejor Album de Música Tradicional en Cubadisco

“Llegó el tresero” gana en 2007 el Premio de Cubadisco al Mejor Trabajo en la categoría de Música Popular Tradicional

Recibió el Premio Especial Echo Klassik Award 2009 que otorga la Deutsche Phono Akademie de Alemania por su disco “Clásica Cubana”

“Mis raíces”, producido por Bis Music, recibe un Gran Premio Cubadisco en 2010 y el Premio de Música Campesina, que se convocaba por vez primera en la feria del disco cubano

Le fue otorgado el Premio Nacional de Música 2010