

RAY BARRETTO

INDESTRUCTIBLE

RAY BARRETTO

INDESTRUCTIBLE

The year 1973 was both a successful and stressful time for Ray Barretto. His band had developed a loyal following among dancers of the new Afro-Cuban-based music known as salsa. He had achieved success as a composer with “Cocinando”, the theme song for the Fania produced movie *Our Latin Thing*. But his band’s explosive rhythm team of Orestes Vilató on timbales, Johnny Rodríguez on bongó and *cencerro*, bassist Dave Pérez, pianist Louis Cruz, along with trumpeter René López and vocalist Adalberto Santiago would eventually all leave him. “I was heartbroken. We had developed what every bandleader wants—a sound”, Barretto said.

But Barretto was undaunted and would rebuild. He would call upon an old friend, trumpeter Roberto Rodríguez, who had decided to stay. Fellow trumpeter Joseph “Papy” Román also remained, and Barretto would form a new group that would re-define Barretto’s sound and re-affirm his position as a band leader.

He also called upon veteran percussionist and friend “Little” Ray Romero, a giant among drummers. To Romero’s wealth of knowledge, Barretto would add another veteran, Tony Fuentes on bongó and *cencerro* (handbell). Finally, the piano chair would be filled by one of Barretto’s first pianists, Colombian-born Edy Martínez.

Martínez brought special attributes to the group. He was steeped in the harmonic vocabulary of jazz, a key element to Barretto’s aesthetic. This would manifest itself in the Fania recording, *The Other Road*. This purely contemporary jazz-oriented record also featured Panamanian super drummer Billy Cobham with fellow Panamanian Guillermo Edgehill on electric bass.

Album cover photo from
Indestructible, Fania 456.

Barretto's new trumpet section now featured Manny Durán, a superb jazz soloist, anchored by Papy Román and the soaring lead trumpet work of Barretto stalwart, Roberto Rodríguez.

Although *The Other Road* was an artistic success, Fania was ill prepared to market such a disc and Barretto's loyal fans were disappointed. The idea was to return with a recording that would re-affirm Barretto's position as a major force on the salsa scene. Barretto wrote new compositions and sought out others that expressed his new found spirit, changing the sound of his band in the process.

To the already explosive brass and rhythm section, Barretto would add flautist and newcomer Artie Webb. With the flute an octave above the lead trumpet, the brass would sound even more powerful. Barretto now could explore authentic interpretations of repertoire that normally would be associated with charanga (flute and violin) groups and not brass-based *conjuntos*, a throwback to his days as a leader of his Charanga Moderna. Julio Romero would on Ampeg baby bass, which provided a powerful underpinning to Barretto's mighty tumbao's (repetitive rhythms).

The final ingredient was to find a new lead singer that would be different from Santiago but still have the *sonero* (improv) skills so key in salsa. The answer was Puerto Rican-born Tito Allen. The fact that Allen was also a bassist, as was Santiago, is another connecting thread in this fascinating story. Allen's vocal work on this album is superb and thrust him into the spotlight.

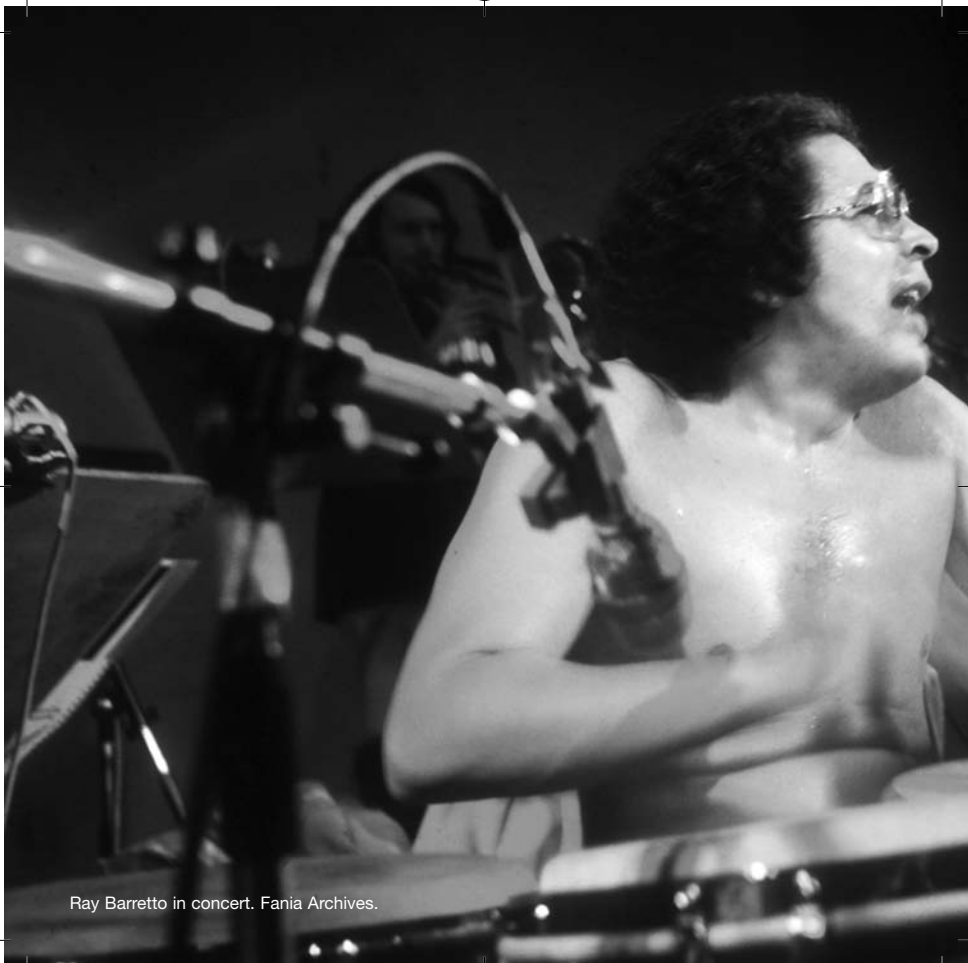
But a return with new repertoire, a new band and a new sound needed to be sold to Barretto's old fans. Art director for Fania, Izzy Sanabria, came up with the Superman concept for the cover. *Indestructible* announced the return of Ray Barretto to the salsa scene in a big way. The combination of flute and three trumpets was something never before done. Opening with Tite Curet Alonso's up tempo "El Hijo De Obatalá" was a perfect starter. The ode to the Yoruba deity in Santería / Ifá was tailor-made for Barretto, who although not a practitioner

of Santería, has always paid respect to the West African spiritual and rhythmic roots of the music in his work. A brief, funky piano solo by Edy Martínez announces Barretto's solo. It's a remarkable work of virtuosity, exploding with an opening continuous roll that lasts a full 17 bars with accents and open tones thrown in at surprising moments. He had finally developed his own style.

The burning laid back son montuno "El Diablo" harkens back to one of Barretto's early inspirations, Arsenio Rodríguez. "Yo Tengo Un Amor" by Rafael Hernández is a beautiful bolero-cha that evokes Barretto's charanga roots. "La Familia" is another up-tempo guaracha with elements of danzónette. Meñique and Héctor Lavoe's close-knit *coro* (chorus) work are the perfect framework for Tito Allen's *soneos* (vocal improvs).

Roberto Rodríguez's "La Orquesta" is a *guapacha* (up tempo cha-cha-cha) dedicated to Barretto's band that harkens to his charanga days. "Llanto de Cocodrilo" is an up-tempo guaracha that addresses a woman who has put a brother through some changes. Allen handles the defiant lyrics with verve, vigor and in pure guaracha fashion—sarcasm. Roberto Rodríguez explodes in the montuno (solo) section with a short but all-too-brief solo. "Ay No" is another son montuno with a driving medium tempo. Edy Martínez's elegant solo on piano is a prelude to a funky eight-bar solo by *timbalero* Ray Romero with Roberto Rodríguez closing with some nice exchanges.

The closing title cut, "Indestructible", sums up the theme of this album con sangre nueva (with new blood). The result was a driving, in-your-face up-tempo guaracha that was Barretto's answer to the heartbreak of his previous band quitting. The climax on this track is Ray Romero's now legendary 44-bar timbale solo. "Indestructible", the song, defined Ray Barretto, the man, to his fans. That it became his other sobriquet, besides *Manos Duras* (Hard Hands), was no surprise.

Ray Barretto in concert. Fania Archives.

RAY BARRETTO

INDESTRUCTIBLE

El año 1973 fue una época exitosa y, a la vez, estresante para Ray Barretto. Su orquesta había desarrollado un séquito leal entre los bailarines de la nueva música, basada en la afro-cubana, conocida como salsa. Barretto había logrado éxito como compositor con “Cocinando”, la canción tema de la película producida por Fania, *Our Latin Thing*. Sin embargo, el explosivo grupo rítmico de su orquesta, Orestes Vilató en timbales, Johnny Rodríguez en bongó y cencerro, el bajista Dave Pérez, el pianista Louis Cruz, junto con el trompetista René López y el vocalista Adalberto Santiago, finalmente, todos lo dejarían. “Mi corazón estaba hecho pedazos. Habíamos desarrollado lo que cualquier líder de orquesta desea – un sonido”, declaró Barretto.

Pero Barretto era intrépido y se reconstruiría. Llamaría a un viejo amigo, el trompetista Roberto Rodríguez, quien había decidido quedarse. Su compañero trompetista, Joseph “Papy” Román, también se quedó, y Barretto formaría un nuevo grupo que redefiniría el sonido de Barretto y reafirmaría su posición como líder de orquesta.

También llamó al veterano percusionista y amigo “Little” Ray Romero, un gigante entre los bateristas. A la riqueza de conocimiento de Romero, Barretto agregaría a otro veterano, Tony Fuentes, en bongó y cencerro. Finalmente, el lugar del piano sería ocupado por el primer pianista de Barretto, el colombiano Edy Martínez.

Martínez trajo atributos especiales al grupo. El estaba empapado del vocabulario armónico del jazz, un elemento clave en la estética de Barretto. Esto se manifestaría por sí solo en la grabación de Fania, *The Other Road*. Esta grabación, puramente orientada al jazz contemporáneo, presentaba al súper baterista panameño, Billy Cobham con su compañero, el también panameño, Guillermo Edgehill, en bajo eléctrico. La nueva sección de trompetas de Barretto, ahora contaba con Manny Durán, un tremendo solista de jazz, anclado por Papy Román y el trabajo de la trompeta principal ascendente del leal partidario de Barretto, Roberto Rodríguez.

A pesar de que *The Other Road* fue un éxito artístico, Fania estaba mal preparado para poner en el mercado un disco como ése y los leales fanáticos de Barretto se sintieron desilusionados. La idea era volver con una grabación que reafirmara la posición de Barretto como una fuerza importante en la escena de la salsa. Barretto escribió nuevas composiciones y buscó a otros que expresaran el nuevo espíritu que había encontrado, cambiando el sonido de su orquesta en el proceso.

A los ya explosivos bronce y a la sección rítmica, Barretto agregaría un flautista, el recién llegado Artie Webb. Con la flauta una octava por sobre la trompeta principal, el bronce sonaría aún más poderoso. Barretto ahora podría explorar auténticas interpretaciones de repertorio, que normalmente se asociarían con los grupos de charanga (flauta y violín) y no con conjuntos con base en los bronce, una vuelta a sus días como líder de la Charanga Moderna. Julio Romero en un baby bass Ampeg, daba un poderoso sostén a los potentes tumbaos de Barretto (ritmos repetitivos).

El ingrediente final era encontrar un nuevo vocalista que fuese distinto de Santiago, pero que también tuviese las habilidades de soneo (improvisación), tan esenciales en la salsa. La respuesta sería el puertorriqueño Tito Allen. El hecho de que Allen también era bajista, al igual que Santiago, es otra conexión en esta fascinante historia. El trabajo vocal de Allen en este álbum es grandioso y lo lanzó al estrellato.

Pero el regreso con un nuevo repertorio, una nueva orquesta y un nuevo sonido tenían que venderse a los antiguos fanáticos de Barretto. El director artístico de Fania, Izzy Sanabria, dio el concepto de Superman para la carátula. *Indestructible* anunciaba el regreso de Ray Barretto a la escena de la salsa en una gran forma. La combinación de flauta y tres trompetas era algo que nunca se había hecho. La apertura con el uptempo de Tite Curet Alonso, “El Hijo de Obatalá”, fue un comienzo perfecto. La oda a la deidad Yoruba en la Santería / Ifá, fue hecha para Barretto, quien aunque no era practicante de la Santería, siempre había tomado

en cuenta en su trabajo las raíces espirituales y rítmicas africano occidentales de la música. Un breve solo de piano, funky, de Edy Martínez anuncia el solo de Barretto. Es un trabajo de virtuosidad destacable, que explota con una espiral continua abierta que dura 17 compases enteros, con acentos y tonos abiertos lanzados en momentos inesperados. Finalmente, Barretto había desarrollado su propio estilo.

El relajado y candente son montuno, “El Diablo”, nos lleva de vuelta a una de las primeras inspiraciones de Barretto, Arsenio Rodríguez. “Yo Tengo un Amor”, de Rafael Hernández, es un hermoso bolero-cha que evoca las raíces de charanga de Barretto. “La Familia” es otra guaracha uptempo con elementos de danzónette. El entretejido trabajo de coro de Meñique y Héctor Lavoe son el marco perfecto para los soneos (improvisación vocal) de Tito Allen.

“La Orquesta”, de Roberto Rodríguez, es una guapacha (cha-cha-chá uptempo) dedicada a la orquesta de Barretto que evoca sus días de charanga. “Llanto de Cocodrilo” es una guaracha uptempo que describe a una mujer que ha hecho que un hermano pase por ciertos cambios. Allen maneja la provocadora letra con entusiasmo, vigor y un sarcasmo al puro estilo guaracha. Roberto Rodríguez explota en la sección del montuno (solo) con un solo corto, aunque demasiado breve. “Ay No” es otro son montuno con un energético tempo medio. El elegante solo de piano de Edy Martínez es un preludio a un solo funky, de ocho compases, del timbalero Ray Romero, con Roberto Rodríguez cerrando con algunos delicados intercambios.

El título de cierre, “Indestructible” resume el tema de este álbum con sangre nueva. El resultado fue una energética y confrontacional guaracha uptempo, que fue la respuesta de Barretto al dolor que le causó la desertión de su anterior orquesta. El clímax de este tema es el ahora legendario solo de timbal, de 44 compases, de Ray Romero. “Indestructible”, el tema, definió a Ray Barretto, el hombre, ante sus fanáticos. Que éste se convirtiera en su otro apodo, junto con Manos Duras, no fue sorpresa.

RAY BARRETTO INDESTRUCTIBLE

SIDE A SIDE B

* EL HIJO DE ORATAIA ** LA ORQUESTA
* EL DIABLO * LLANTO DE COCODRILLO
** YO TENGO UN AMOR * AY NO
*** LA FAMILIA ** INDESTRUCTIBLE

Arranged by: * Louie Cruz ** Eddie Martinez *** Louie Ramirez

Vocals: TITO ALLEN

Produced by: RAY BARRETTO

Executive Producer: JERRY MASUCCI

Musicians:

ROBERTO RODRIGUEZ /Trumpet JOSEPH (PAPY) ROMAN/Trumpet

MANUEL DURAN/Trumpet & Flugelhorn

ART WERT/Flute *LITTLE* RAY ROMERO/Timbales

TONY FUENTES/Bongo JULIO ROMERO/Bass

EDDIE MARTINEZ/Piano RAY BARRETTO/Conga

Coro: Menique & Hector Lave

Recorded at Good Vibrations Sound Studios, 1460 Broadway, N.Y.C.

Super-Engineer: Jon Fausty

Album design and Supershirt construction: Walter Velez/WE-2 Graphic Designs, Inc.

Cover Photo by: Roberto Schneider

I dedicate this album to my wife and everyone else who kept the faith
Ray Barretto

S.L.P. 00456

FANIA RECORDS, INC., 888 Seventh Avenue, New York, N.Y.

© and © 1971, Fania Records
ALSO AVAILABLE ON STEREO 8 TRACK CARTRIDGES & CASSETTES

- 1 **El Hijo De Obatalá 5:02**
(C. Curet Alonso) Fania Music (BMI)
- 2 **El Diablo 5:21**
(Bienvenido Julián Gutierrez) Peer International
- 3 **Yo Tengo Un Amor 5:03**
(Rafael Hernández) Peer International
- 4 **La Familia 3:49**
(Julio Gunda Merced) Nota Publishing, Inc.
- 5 **La Orquesta 4:32**
(Roberto Rodríguez) Fania Music (BMI)
- 6 **Llanto De Cocodrilo 3:54**
Pending
- 7 **Ay No 6:06**
Pending
- 8 **Indestructible 4:11**
(Ray Barretto / Joseph Román) Fania Music (BMI)

Ray Barretto - congas, clave, musical director / director musical

"Little" Ray Romero - timbales

Tony Fuentes - bongó, cencerro

Edy Martínez - piano

Julio Romero - baby bass

Art "Artie" Webb - flute / flauta

Roberto Rodríguez - lead trumpet / trompeta principal

Joseph "Papy" Roman - second trumpet / segunda trompeta

Manuel "Manny" Duran - third trumpet, flugelhorn / tercera trompeta, flugelhorn

Pete "El Conde" Rodríguez - maracas / maracas

Felo Barrio - güiro, "Yo Tengo Un Amor" & "La Orquesta"

Lead vocals / voz principal - **Tito Allen**

Coros (background vocals / voces secundarias) - **Menique, Héctor Lavoe**

Coros, "Yo Tengo Un Amor" & "La Orquesta" - **Roberto Rodríguez, Felo Barrio**

"El Hijo De Obatalá" **Willie Colón, Héctor Lavoe**

Produced by / Producido por **Ray Barretto** - Executive Producer / Productor Ejecutivo - **Jerry Masucci**

Recorded at / Grabado en **Good Vibrations Sound Studios**, NYC - Engineered / Ingeniero - **Jon Fausti**

Original album design and concept / Diseño y Concepto del LP Original - **Izzy Sanabria**

Supershirt Construction / Fabricación de la Camiseta de Superman - **Walter Vélez / WE-2**

Original cover photo / Foto de la Carátula - **Roberto Schneider**

Liner notes / Notas discográficas - **Bobby Sanabria**