

La vida polirrítmica de Tania León

Marysol Quevedo

Madrid, Alejandro L.: *Tania León's Stride: A Polyhythmic Life*, University of Illinois Press, 2021. 214 pp. ISBN: 978-0-252-05287-3

Esta es la primera biografía en forma de libro de la compositora, directora y pianista cubana Tania Justina León.

León le propuso al musicólogo Alejandro L. Madrid que escribiera su biografía. Mientras estaba terminando el volumen, Madrid también publicó «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y la anti-biografía musical» en la *Revista Argentina de Musicología*, donde analiza el proceso de escritura de un biografía sobre un compositor vivo, especialmente después de publicar su «anti-biografía» sobre el compositor mexicano Julián Carrillo.¹ Para Madrid, el proyecto de escritura sobre León implicó «dos cosas: por un lado, reflexionar éticamente sobre lo que yo [Madrid], como académico hombre, podía ofrecer con mi escritura biográfica en relación a lo que León, como

artista mujer, esperaba como sujeto biografiado; y por otro, caminar sobre mis [Madrid] pasos metodológicos para dilucidar cómo mi proyecto anti-biográfico podía iluminar el camino de esta aventura biográfica en apariencia mucho más convencional».² Uno de los conceptos que Madrid implementa es «circuitos de identificación», tomando nota de que el sujeto solo es en relación a su entorno, que «los sujetos no son el resultado de su tiempo sino que son parte de las muchas configuraciones que los influyen y que ellos también influyen».³ Madrid también utiliza una postura de extrañamiento para desestabilizar el sujeto como objeto estable y «crear una narración que crea al sujeto de nuevo».⁴ Madrid admite en la introducción de *Tania León's Stride* que «no pretende una narrativa objetiva. El libro es mi visión subjetiva de la vida de Tania León, su legado y algunas de las redes personales y artísticas en las que se ha convertido en la artista y el ser humano que es hoy» (p. 4). El libro no solo contribuye al género literario biográfico que Madrid teoriza en su artículo para la *Revista Argentina de Musicología*, sino que también aporta a los recientes estudios sobre los músicos y compositores cubanos en la diáspora, como el Premio de Musicología Casa de las Américas de 2016 *Identidades en proceso: Cinco compositores cubanos de la diáspora (1990-2013)* por Iván Cesar Morales Flores y las múltiples publicaciones de Joaquín Borges Triana.

A lo largo del libro, Madrid explora varios temas que se repiten en la vida de León, entretejiéndolos (entre/tejiendo, como evoca el título de su artículo) y creando un tapiz rico y colorido de la vida de León no solo como músico profesional, sino también como per-

¹ Alejandro L. Madrid: *In Search of Julián Carrillo and Sonido 13*, Oxford University Press, 2015, publicada en español bajo el título *En busca de Julián Carrillo y el Sonido 13*, uah/Ediciones, 2020.

² Alejandro L. Madrid: «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y la anti-biografía musical», en *Revista Argentina de Musicología* 22, No. 1. marzo, 2021, p. 36.

³ Madrid: *Op. cit.*, 2021, p. 37.

⁴ Madrid: *Op. cit.*, 2021, p. 38.

sona, hija, nieta, tía, colega y mentora. Uno de los temas recurrentes, como un *cantus firmus*, es el rechazo de León a las etiquetas. La compositora detesta el uso de adjetivos y descriptores como «cubana», «afrocubana», «afroamericana», «mujer» para preceder a lo que considera su identidad central: músico/compositora. Se ve a sí misma como un ser humano de la raza humana y considera que usar una etiqueta que la encasilla en una categoría es un acto de violencia que la reduce a ella —o a cualquier otra persona— a un conjunto limitado de identificadores, mientras ignora o borra el resto, a la vez que limita el potencial de lo que podría ser o llegar a ser. A medida que Madrid explora varios aspectos de su vida, queda claro que, a pesar de su resistencia, León ha sido y continúa siendo etiquetada/categorizada por varios autores y organizadores de conciertos para promover sus propios objetivos y agendas. Sin embargo, como destaca Madrid, León no es ingenua sobre las políticas de identidad y el efecto de las injusticias sistémicas a las personas que han sido marcadas de maneras particulares; la labor de la compositora para promover la diversidad, la igualdad y la justicia ocupa un lugar destacado a lo largo del libro, como una voz más en el contrapunto que el investigador evoca hábilmente.

Madrid apunta a otros dos temas que caracterizan la vida y la carrera de León: la fluidez y el movimiento. Desde su travesía personal de Cuba a los Estados Unidos y más allá hasta su voz compositiva, tanto la fluidez como el movimiento son temas centrales en la biografía de León.

Parte del título, «Stride», se deriva de una de las composiciones para orquesta más recientes de León, una obra que fue encargada por Project 19, una iniciativa de la Filarmónica de Nueva York para conmemorar el centenario de la aprobación de la enmienda diecinueve, con encargos de obras orquestales a igual número de composi-

ras. León dedicó la obra a Susan B. Anthony, pero también la escribió pensando en su madre y abuela, «mujer[es] progresista[s] de acción cuyos pasos decisivos y fuerte mano guía pusieron a León en un camino que la llevaría a cosas que la[s] mujer[es] mayor[es] no podía[n] tener incluso soñado para ella[s] misma[s]» (p. 182). Su elección de título fue sobre el decidido impulso (o paso) que estas mujeres demuestran frente a los obstáculos. La pieza orquestal *Stride* fue galardonada con el Premio Pulitzer en Música en 2021. Mediante el uso de «polyrhythmic life» en el título, Madrid pretende evocar las «múltiples culturas y sensibilidades que, de manera contrapuntística, trabajan juntas como una polirritmia musical para dar sentido al paso de la compositora» (p. 6).

ESTRUCTURA

El libro está organizado en una introducción, seis capítulos y un epílogo. Si bien cada capítulo se desarrolla internamente más o menos en un orden cronológico, cada uno trata un tema particular en la vida de León, en lugar de la organización más común o esperada de una biografía, que presenta la vida del individuo cronológicamente de capítulo a capítulo de manera teleológica, algo que Madrid evita a toda costa. Cada apartado comienza con un evento reciente en la vida de León que sirve como punto de partida para Madrid explorar, como a manera de escena retrospectiva, el tema de cada capítulo a lo largo de la vida de León. El primero, «Tonic: the House on Salud Street», se centra en la crianza de León en su casa familiar, infancia, temprana formación y carrera musical en La Habana de los años sesenta. También explora «las circunstancias personales y profesionales que llevaron a León a salir de Cuba» (p. 7). Pero Madrid no abre el capítulo con anécdotas de la niñez de León, primero relata la participación de León con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, el 13 de noviembre de 2016, como un evento

cumbre para la compositora, al finalmente ser reconocida en su tierra natal. De ahí parte el enfoque de este capítulo, las relaciones familiares, en que León surge no solo como sujeto biográfico, sino también como sujeto afectivo.

En el segundo capítulo, «Modulation and Displacement: *cubana de adentro... cubana de afuera*», Madrid desentraña las tensiones entre los cubanos que se quedan en la Isla y los que se han ido, y cómo León ha navegado estas tensiones y desarrolla «su propio, más fluido, sentido de pertenencia» (p. 8). Aquí, tanto el contrapunto como la fluidez emergen como temas. En el tercer capítulo, «Syn-copation and Color: Adapting to New Life Rhythms», Madrid aborda la experiencia de León con la raza, la negritud, tanto en Cuba antes y después de la revolución, como en los Estados Unidos, cuando se inserta y participa muy activamente en las redes artísticas afroamericanas durante los años sesenta y setenta, años cruciales de agitación política y civil en la lucha por la igualdad racial y de género. Una tensión que emerge en este capítulo es la participación de León en redes artísticas negras en los Estados Unidos, en particular su rol en el Dance Theatre de Harlem y su resistencia a ser etiquetada como «afroamericana» o «afrocubana». En el cuarto capítulo, «Direction: Leading in Music, Leading in Life», Madrid explora las actividades de León como directora, promotora y mentora. Madrid utiliza la metáfora de la «conductividad» para rastrear cómo la compositora «crea las condiciones propicias (o *conducive* en inglés) para que sucedan las cosas» (p. 8). A lo largo del capítulo, Madrid va más allá de las actividades de León en el podio y se mueve hacia su participación en redes creativas y profesionales donde promueve el trabajo de compositores más jóvenes y como mentora de jóvenes artistas.

Para los lectores interesados en el estilo y voz compositiva de León, Madrid dedica el quinto capítulo, «Voice: Style and Idea in

TANIA LEÓN'S STRIDE

A POLYRHYTHMIC LIFE

ALEJANDRO L. MADRID

the Music of Tania León», al análisis de ocho composiciones a través de las cuales identifica «la presencia de ciertas sonoridades, procedimientos técnicos, y la persistencia de ciertas ideas a lo largo de su producción compositiva» (p. 5). Los análisis de Madrid se derivan no solo de las obras en sí, sino también de conversaciones tanto con León como con el compositor Sergio Cote-Barco, que residía en la Universidad de Cornell mientras Madrid escribía el libro, a través de un proceso que Madrid denomina «escucha contrapuntística comunitaria» (p. 127). Las obras analizadas en este capítulo son *Tonos* (1970-71) para ballet, *Haiku* (1973) para ballet, *Cuatro piezas para violonchelo* (1981), *Batá* (1985) para orquesta, *Carabali* e *Indígena* (1991) para orquesta, *Horizontes* (1999) para orquesta y *Axón* (2002) para violín y computadora interactiva. Si bien el autor reconoce que se trata de una muestra limitada de la producción de León y que

deja fuera en gran medida obras de las últimas dos décadas, considera que con las últimas obras vemos su voz compositiva plenamente desarrollada. Algunas de las características sobresalientes de su proceso de creación, estilo y voz que surgen del análisis son: la improvisación y la intuición como herramientas compositivas; equilibrio de ritmo, dirección y forma; vitalidad rítmica y movimiento; contrapunto no tonal; acordes cromáticos y disonantes; armonías cuartales; interacción de modos; escalas de tonos enteros, pentatónicas y octatónicas; enfoque en el color, el timbre, la textura y el puntillismo; polirritmia; cita; texturas palimpsésticas; y fluidez estilística, eclecticismo, multiculturalismo e hibridez. Para los lectores familiarizados con el estilo compositivo y los procedimientos de los compositores cubanos y latinoamericanos de los últimos cincuenta años, esta lista de rasgos musicales y predilecciones estéticas les resultará inquietantemente familiar. Esta es una de las oportunidades que Madrid pudo haber aprovechado mas profundamente, ya que podría haber puesto a León en diálogo con sus colegas en Cuba, los Estados Unidos y la América Latina, al rastrear algunas de las preferencias o tendencias creativas que comparte con otros compositores. El capítulo final, «Canon», y el Epílogo tratan sobre cómo varios autores han incluido a León dentro de narrativas específicas de la música clásica a finales del siglo XX y principios del XXI, así como su legado.

A lo largo del libro se incluyen fotografías del archivo personal de León, su familia y amigos, enriqueciendo la historia que teje para los lectores. El volumen también incluye dos apéndices: el primero, un catálogo de las obras compuestas por León hasta junio de 2020 y el segundo, una cronología que integra los principales eventos musicales y políticos que coinciden con los eventos de su vida.

FUENTES, METODOLOGÍA Y DESAFÍOS

Madrid se apoya en una amplia colección de fuentes, poniéndolas en diálogo o en contrapunto entre sí. Las historias orales y la etnografía son enriquecidas con fuentes de archivo y el análisis musical. Estas fuentes incluyen entrevistas con León, su familia, estudiantes y colegas actuales y previos; materiales físicos como partituras publicadas y manuscritas, cartas y recortes de periódicos. Como señala en la introducción, uno de los desafíos que enfrentó el investigador fue cómo compartir historias y anécdotas de los amigos y familiares de León que residen en Cuba «sin comprometerlos» (p. 5), y en consulta con León, dejó fuera de el libro muchas de estas anécdotas. Aunque la expectativa de una biografía es que presente un relato imparcial de la vida y la carrera del sujeto, hay momentos en los que Madrid elogia a León no solo por sus logros, sino también por su papel como mentora y modelo a seguir para jóvenes músicos y compositores. Y es que es difícil presentar una vista neutral de la vida y obra de León quien, para esta autora, es un modelo a seguir como músico, profesora, directora, mentora, organizadora, y promotora. Si bien Madrid nos presenta a una figura sobresaliente, a la misma vez queda claro que no es una narrativa «del hombre excepcional que vence una serie de obstáculos»,⁵ sino de una persona que está íntimamente imbricada con su familia y colaboradores, y que su éxito no se debe a su genio artístico, sino a su habilidad para forjar conexiones profesionales y personales. Madrid resalta que la labor comunitaria y colectiva de León se deben en gran parte al modelo matriarcal de crianza, uno donde la cooperación y colaboración de la familia y vecinos guiados por las figuras maternas facilitaron su formación musical y académica.

En la introducción del libro, Madrid indica que «historias como la suya [de León] y los

⁵ Madrid: *Op. cit.*, 2021, p. 21.

valores que subrayan son fuentes vitales y necesarias de inspiración y aliento» (p. 1); sin embargo, también señala que «el impresionante alcance de su éxito artístico aún no se ha traducido en un estudio académico serio» (p. 2).⁶ Como observa el autor, a pesar de su creciente reputación en las últimas décadas, pocos estudiosos han prestado atención a la música y la carrera de León; se anticipa que la biografía de Madrid dé a los musicólogos el primer impulso necesario para realizar más investigaciones y publicaciones sobre ella. Sin embargo, una de las limitaciones para muchos lectores en la América Latina es que el libro ha sido escrito y publicado en inglés; esperamos que una edición en español sea publicada en un futuro no muy lejano.

La contraportada del libro incluye dos respaldos exuberantes de Alexandra T. Vazquez y George E. Lewis. El libro también fue galardonado con la Medalla de Bronce en la categoría de Mejor Biografía en Inglés en los International Latin Book Awards 2022.

En el otoño de 2021 organicé una mesa redonda virtual entre Madrid, León y yo en la Frost School of Music, donde estudiantes y colegas de todo el mundo sintonizaron para aprender sobre el proceso de colaboración entre León y Madrid y compartir su agradecimiento por el libro y por los aportes de León al campo de la música. Desde su publicación, León continúa acumulando premios y reconocimientos, incluyendo un Kennedy Centers Honor en 2022. Continúa componiendo, asesorando y promoviendo el trabajo de jóvenes compositores, en particular a través de su proyecto «Composers Now», donde las interpretaciones de nuevas obras musicales se combinan con discusiones en vivo con los compositores, todo presentado

en persona y virtualmente a través de YouTube. Su vida y carrera no pueden ser contenidas en las doscientas catorce páginas del libro, que no es el objetivo de Madrid. A los estudiosos de la música de Tania León nos queda «mucho tela que cortar» para futuras investigaciones. ■

Marysol Quevedo. Estados Unidos. Profesora Asistente de Musicología en la Frost School of Music de la Universidad de Miami. Ha publicado ensayos en *Experimentalism in Practice: Perspectives from Latin America* y *Experiencing Music and Visual Cultures* y las revistas *Cuban Studies* y *Boletín Música*, entre otros. Su libro, *Cuban Music Counterpoints: Vanguardia Musical in Global Networks*, se publicará próximamente en Oxford University Press.

⁶ La autora de esta reseña recientemente presentó «Afro-diasporic Womanhood in Tania León's «Oh Yemanjá» en julio de 2022 en la conferencia de Feminist Theory and Music en Guleph, Canada.