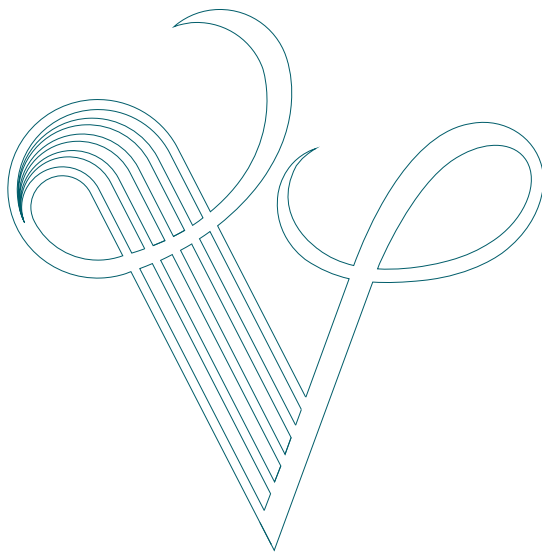

XIX PREMIO SGAE DE LA MÚSICA IBEROAMERICANA
“TOMÁS LUIS DE VICTORIA”

fundación sgae

 105
aniversario

XIX PREMIO SGAE DE LA MÚSICA IBEROAMERICANA
“TOMÁS LUIS DE VICTORIA”

CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO A LA COMPOSITORA
TANIA LEÓN

14 DE OCTUBRE DE 2024

PALACIO DE LONGORIA (SEDE DE SGAE)

19:00 h.

PARTE I

Presentación a cargo de Juan José Solana,
presidente de la Fundación SGAE

Lectura de la *laudatio* a cargo de Iván César Morales Flores

Lectura del acta y entrega del premio a cargo de Antonio Onetti,
presidente de SGAE

Intervención de la premiada, **Tania León**

PARTE II

Concierto

Adam Kent, piano

Joana Thomé, mezzosoprano

Iris Azquinez, violonchelo

Antonia Valente, piano

Programa

Rondó a la criolla (ca. 1965)

para piano

Momentum (1984)

para piano

Homentage (2011)

para piano

Tumbao (2005)

para piano

Oh Yemanjá

para mezzosoprano, chelo y piano

de la ópera *El maleficio de los jacintos* (*Scourge of Hyacinths*) (1994)

Al finalizar el acto, se servirá un vino español

EL JURADO DE ESTA EDICIÓN HA ESTADO COMPUESTO POR:

Álvaro Torrente (España)

Musicólogo, presidente del jurado

Tomás Marco (España)

Compositor y Premio 'Tomás Luis de Victoria' 2016

Luis Gago (España)

Musicólogo

Isabelle Hernández (Cuba)

Musicóloga

Carmen Cecilia Piñero Gil (España)

Musicóloga

Tania León

LAUDATIO

**Excelentísimos Sres. académicos, ilustres autoridades de la
Fundación SGAE, Sras. y Sres.:**

Profunda es la emoción que me infunde, como musicólogo cubano de la diáspora, asumir con no poca agitación la voz concertante de esta “fiesta innombrable”, un oxímoron eterno y resonador con el que Lezama Lima, gigante de las letras cubanas e iberoamericanas, nos invita a celebrar momentos extraordinarios como el que hoy compartimos.

Conocer la existencia de Tania León, insigne compositora, directora de orquesta y pedagoga cubano-americana, ha sido para mí un excepcional hallazgo, aunque desafortunadamente reciente. No fue hasta 2009, año en que inicié mis investigaciones de doctorado en la Universidad de Oviedo, cuando su nombre irrumpió con fuerza en mi (in)conciencia intelectual. Una y otra vez, su figura emergía en el estudio de cinco compositores de la diáspora cubana de finales del siglo XX y principios del XXI a los que dedicaba mi esfuerzo.

En su natal Habana, el acreditado *Diccionario de la música cubana* de Helio Orovio, publicado en 1981, no incluía el nombre de León, ya reconocida compositora de obras como *Haiku*, *Douglas*, *Belé*, *The Beloved*, *Tones*, *Concerto criollo* y *Permutation Seven*, además de receptora de los saberes de Bernstein y Ozawa en el Tanglewood Music Center de la Orquesta Sinfónica de Boston. Un silencio ensordecedor envolvía su figura, al igual que la de otros célebres músicos cubanos de la emigración. Sin embargo, en 2004, un nuevo diccionario enciclopédico de la

música de la isla sale a la luz en La Habana, esta vez bajo la autoría de Radamés Giro. Los flujos políticos circunstanciales de la mayor de las Antillas propician, ahora sí, la inclusión de León junto a otros “silenciados”, aunque no por ello libres de caprichosos artilugios de restricción y censura.

Tras su salida de Cuba hacia Estados Unidos en 1967, a bordo de uno de los llamados “Vuelos de la Libertad”, León no pudo pisar nuevamente tierra cubana hasta 1979. Doce años de inapelable distancia física y emocional que le impidieron, entre otras experiencias vitales, despedirse de su abuela Rosa Julia de los Mederos, pilar irremplazable en su dilatada aventura musical. Fue en el seno de su familia donde su música rompió por vez primera el corpóreo silencio habanero, lo que desencadenó un punto de inflexión en su producción musical, un punto de sutura o confluencia en el que la inunda, todavía más, el impulso de una historia compartida y vigente de desplazamiento y resistencia. En palabras de la compositora:

Sentí una explosión dentro de mí. Me di cuenta de que había cosas muy queridas en mí que estaba negando. Y sentí que los sonidos de mi entorno, los sonidos de mi infancia, empezaban a volver a mí.

Obras como *Cuatro piezas para violoncelo solo* –dedicada a su fallecido padre–, *A la Par*, *Ritual*, *Indígena* y las sinfónicas *Batá* (dedicada también a su padre), *Kabiosile* y *Carabalí* inauguran y expanden hasta el presente ese nuevo torrente evocador de rumbas, congas, danzones, sones, toques rituales de ascendencia africana y otras músicas populares que, junto a amigos, exploró en sus años de adolescencia en el barrio de Cayo Hueso. Desde

entonces, en la música de León dialogan códigos sonoros, simbólicos y culturales diversos que conforman redes híbridas en continuo flujo de saberes, cruce de fronteras e identidades relacionales. En otras palabras, diálogos que desvelan procesos continuos y voluntarios de asimilación-conciliación entre “el aquí y el allá” de su imaginario transfronterizo habanero y neoyorquino, acorde con la visión sociológica cultural de Stuart Hall de vivir “con y a través de la diferencia, y no a pesar de ella”.

La música de Tania León, al igual que su identidad, habita en la interfaz o intermedio de ese “tercer espacio” descrito por el teórico del poscolonialismo Homi K. Bhabha, o, mejor aún, como advierte Benítez-Rojo, autor del antológico ensayo *La isla que se repite*, “de acuerdo con las tontas etiquetas que se nos ponen a los caribeños en Estados Unidos”, en el guion que separa los dos componentes del gentilicio cubano-americano, “es decir, entre un acá y un allá, en el medio de un manglar”.

El espesor resonante de tan inquieta amalgama se vislumbra, con toda su fuerza, en clásicos del catálogo de la compositora como *Batey*, trabajo colaborativo para ensamble vocal y percusión, realizado junto al pianista y compositor dominicano Michel Camilo, y *Scourge of Hyacinths (El maleficio de los jacintos)*, una ópera en dos actos y doce escenas basada en la obra radiofónica del Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka. Ambas obras tienden puentes sonoros que exploran desplazamientos, pérdidas, resiliencias, derechos humanos y patrimonios ancestrales que viajan de un ingenio azucarero antillano de siglos no tan pretéritos al Movimiento por los Derechos Civiles de Estados Unidos en tiempos de Luther King, y de una reciente dictadura sudafricana “sin nombre” a los reinos espirituales de Yemanjá,

deidad de ascendencia nigeriana a la que, afirma León, “mi abuela y mi madre, devotas de la tradición yoruba, solían rezar”.

Como afirmó Hans Werner Henze, artífice vital de la realización y el estreno de su ópera en la Bienal de Múnich de Nuevo Teatro Musical de 1994, la música de León evoca “un mundo sonoro completamente nuevo, poderoso, moderno, lleno de futuro, lleno de dulces promesas”.

Precisamente por toda esta fluidez de visión y amplitud de búsquedas sonoras la obra de Tania León rechaza etiquetas como raza, etnia, origen nacional, género y demás constructos nominales que no solo agitan y re-conceptualizan el *establishment* de la música de arte estadounidense, sino las corrientes de pensamiento en torno a las músicas y las sociedades, en diálogo con los emergentes estudios de género y decoloniales/descoloniales. Frente a las desigualdades sociales, el racismo institucionalizado y la inserción a un ámbito profesional dominado por hombres, el activismo y la agencia desarrollados por León como músico y pedagoga desde el vasto campo de su disciplina destacan en iniciativas como cofundadora y directora musical del Dance Theatre of Harlem y de la Serie de Conciertos Comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn; docente durante más de treinta años del Conservatorio de Música del Brooklyn College; compositora residente en el Instituto Lincoln Center; asesora de música nueva de la Filarmónica de Nueva York; cofundadora del Festival Sonidos de las Américas, proyecto de música latinoamericana emprendido junto a Dennis Russell y la American Composers Orchestra; o su más reciente Composers Now, que funda en 2010 y lidera con el propósito de “empodera[r]

a todos los compositores vivos, celebra[r] la diversidad de sus voces y honra[r] la importancia de sus contribuciones artísticas al tejido cultural de la sociedad”.

Sin embargo, ninguno de ellos resulta determinante para que León se autoperciba como algo más que músico, compositora y directora:

No soy feminista, no soy negra y no soy mujer directora –afirma en una entrevista de 1988–. No soy nada de lo que la gente quiere llamarme. No saben quién soy. El hecho de que esté usando este traje físico –refiriéndose al de su rol como directora de orquesta– no describe mi energía, no describe mi entidad. Mi propósito elegido en la vida es ser músico, compositor, director de orquesta. Esta es la forma en que estoy haciendo mi contribución a la humanidad.

Soy quien soy –reafirma décadas más tarde, en 2006– gracias a mi herencia mestiza y a mis antepasados de China, Nigeria, Francia y España. Soy una ciudadana del mundo con una conciencia global.

Su vasto catálogo incluye más de cien composiciones para diversos géneros y formatos: ópera, *ballet*, orquesta, solista y orquesta, género mixto, conjunto de viento, conjunto instrumental, conjunto de cámara, instrumento solo, conjunto vocal, voz solista y conjunto de cámara, y música original para teatro musical. El macrouniverso cultural de sus sonoridades modernas –tonal/atonal/post-tonal– se define principalmente por la riqueza de una tímbrica inventiva, la fluidez rizomática de sus formas y estructuras estratificadas, y, como consecuencia, la

fuerza pujante de una matriz telúrica polirrítmica, *locus* primigenio de un recurrente estado de hibridación y criollización caribeña.

En la fecunda carrera de León se agolpan un sinfín de distinciones institucionales procedentes de diversas partes del mundo: nominaciones, membresías, becas, residencias, seis doctorados honoríficos y más de treinta y cinco galardones. Entre esos numerosos reconocimientos destacan en los últimos tres años: el Premio Pulitzer de Música (2021), por su obra orquestal *Stride*, comisionada por la Filarmónica de Nueva York y el Project 19; el Premio de Enseñanza ‘Luise Vosgerchian’ de la Universidad de Harvard (2022); el Premio al Servicio Nacional de Chamber Music America (2022); destinataria de la 45.ª edición de los Kennedy Center Honors por sus logros artísticos de por vida (2022), y el Premio Michael Ludwig Nemmers de Composición Musical de la Northwestern University (2023). Desde 2023 ocupa el puesto de compositora residente de la Orquesta Filarmónica de Londres y, en la temporada 2023-2024, la Cátedra de Compositores ‘Richard and Barbara Debs’ del Carnegie Hall.

Como depositaria de la decimonovena edición del Premio SGAE de la Música Iberoamericana ‘Tomás Luis de Victoria’, León confirma el merecido reconocimiento por su oficio como compositora y su vertiginoso quehacer artístico-cultural. Con esta condecoración, León se une a Harold Gramatges y Leo Brouwer, y desde hoy su nombre integra por derecho propio el palmarés cubano de este galardón, reconocido como el de más largo alcance de la música iberoamericana. Sean, pues, su “vida polirrítmica” –como la define su biógrafo Alejandro Madrid– y

su obra ingente motivo de aliento y sostenida inspiración para jóvenes compositores y compositoras del hemisferio y para las nuevas generaciones de compositores cubanos de dentro y fuera de su querida isla.

Gracias, maestra Tania León, por hacer realidad este sueño.

Iván César Morales Flores
Musicólogo

INTÉRPRETES

Adam Kent

El pianista estadounidense Adam Kent se ha destacado como uno de los más importantes expertos en música clásica del mundo hispanohablante de su generación. Ha ofrecido numerosos conciertos y recitales comentados sobre este tema en los Estados Unidos y España, actuando tanto como solista como miembro del Trío Damocles. Sus proyectos para la difusión de este repertorio han sido patrocinados por el Consulado de España en Nueva York, el Instituto Cervantes, el Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, la Fundación para la Música Ibérica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Ministerio de Educación y Cultura de España. En 2011, el rey Juan Carlos I reconoció la contribución del Dr. Kent otorgándole la Cruz de la Orden del Mérito Civil en una ceremonia especial en el Carnegie Hall.

Su grabación de la obra pianística de la compositora cubana Tania León para Albany Records, publicada en 2022, ha sido elogiada en *The New York Times* por el crítico Seth Colter Walls, quien escribió: “El pianista Adam Kent tiene el pulso exacto del sonido de León en todo momento, ya sea en piezas juveniles escritas en la década de 1960 o en obras más recientes como *Homenatge* de 2011. En esta última, aporta el entusiasmo de un virtuoso a los ritmos de baile y grupos de blues que retozan en los primeros minutos de la composición. Pero también muestra una sensibilidad paciente y discreta en los pasajes rumiativos de los minutos finales. A lo largo de la interpretación, Kent presta tanta atención a la invención formal de León como a la manera en que reelabora sus diversas inspiraciones”. El disco también fue

destacado por la National Public Radio en su lista de “Diez álbumes excepcionales de 2022” y fue una de las grabaciones que contribuyó a que la productora discográfica Judith Sherman ganara un Premio Grammy. Además, Kent ha grabado la obra pianística completa de Ernesto Halffter para Bridge Records, y junto al Trío Damocles, todos los tríos de Joaquín Turina y de Heitor Villa-Lobos para Claves Records, además de un disco con el cantaor flamenco Fernando Barros.

Entre 2006 y 2013, el Consulado de España en Nueva York presentó al Dr. Kent anualmente en recitales de obras españolas en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall. El pianista participa con frecuencia en programas de radio dedicados al repertorio español. Ha realizado varias giras por España, tocando cada verano en el Festival Internacional de Música de Burgos y en los Cursos de Verano de la Fundación Princesa de Asturias, además de participar en el Barcelona Festival of Song y el Festival de Música Española de León. Sus escritos sobre música española han sido publicados en revistas como *Clavier* y *Music in Art*, y ha contribuido con un artículo en un estudio monográfico de SGAE sobre el compositor Xavier Montsalvatge. Sus interpretaciones y comentarios sobre Enrique Granados y Manuel de Falla han sido destacados en dos documentales recientes sobre estos compositores, estrenados en el Instituto Cervantes de Nueva York. Entre sus actividades actuales se incluyen documentales sobre Federico Mompou, Frédéric Chopin, Robert Schumann y W. A. Mozart, todos ellos subvencionados por la State University of New York Foundation.

Desde 2016, es catedrático de música en la State University of New York en Oneonta y obtuvo su doctorado en The Juilliard School.

Joana Thomé

Tras completar su formación en el estudio de ópera de la Guildhall School of Music and Drama (Londres), Joana Thomé debutó en Inglaterra con compañías como la English Touring Opera (ETO) y Grange Park, interpretando los papeles de Dido en *Dido and Aeneas*, Messagiera y Proserpina en *L'Orfeo*, y la Primera Ninfa en *Rusalka* de Dvorak.

Desde entonces, la *mezzosoprano* brasileña ha actuado en países como Italia, Francia, China, Estados Unidos, Brasil y España. Entre los papeles que ha interpretado destacan: Rosina (*El barbero de Sevilla* de Rossini), Hansel (*Hansel y Gretel* de Humperdinck), Lucretia (*The Rape of Lucretia* de Britten), Cherubino y Dorabella (*Las bodas de Fígaro* y *Così fan tutte* de Mozart, respectivamente), Carmen y Mercedes (*Carmen* de Bizet), Béatrice (*Béatrice et Bénédict* de Berlioz), Xerxes (*Serse* de Haendel), Minerva (*Il ri-torno d'Ulisse in patria* de Monteverdi), Lucilla (*La scala di seta* de Rossini), Manuela (*La chulapona* de Moreno Torroba) y Menegilda/Eliseo (*La Gran Vía* de Chueca y Valverde), entre otros.

En el ámbito de los conciertos y recitales, Joana ha actuado en prestigiosas salas del Reino Unido como Wigmore Hall, Barbican Hall, St. John Smith's Square, St. James (Piccadilly) y Purcell Room. En España, país donde actualmente reside, ha sido solista en espacios como el Teatro de la Zarzuela, la Fundación Juan March, el Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Valencia, el Auditorio de Castellón, el Palau Altea, los Teatros del Canal (Madrid), el Teatro del Escorial, el Teatro Campoamor (Oviedo), el Teatro Baluarte (Pamplona) y el Teatro Arriaga (Bilbao).

En el campo de la música contemporánea, ha ofrecido conciertos monográficos sobre Schoenberg y ha estrenado obras de compositores actuales como Carl Michael Bergerheim, Vicente Roncero, Javier Costa y Antonio G. Schneekloth. Es miembro del Ensemble María de Pablos, con el que ha actuado en el festival de música Diacronías y en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela, interpretando obras de Marisa Manchado, María José Cordero y Carme Rodríguez, entre otras. Recientemente ha participado en la obra escénica *Como un juego de niños* de Jorge Argüelles, presentada en el Auditorio Nacional, así como en la ópera *Lilith, Luna Negra* de David del Puerto en la Fundación Juan March.

Joana ha grabado para la BBC y RNE, y ha actuado como solista en el DVD del espectáculo *Amadeu*, dirigido por Albert Boadella, el cual fue galardonado con el premio a la Mejor Nueva Producción de Ópera Española o Zarzuela en los VI Premios Líricos Teatro Campoamor 2011.

Iris Azquinez

Iris Azquinez nació en Madrid en 1984 y comenzó sus estudios de violonchelo a los tres años y de piano a los cinco, bajo la enseñanza de su madre, la fallecida compositora María Escribano.

En los últimos años, ha grabado dos discos de violonchelo solo (*Azul y Jade*, 2014, y *Blanco y Oro*, 2019), los primeros de una trilogía en la que fusiona las *Suites para violonchelo solo* de J. S. Bach con obras propias, escritas en las mismas tonalidades de estas. Combina sus conciertos de violonchelo solo con talleres de apreciación musical sobre las grandes obras de J. S. Bach.

Con Zaruk, su dúo de violonchelo y guitarra junto a Rainer Seiferth, ha grabado dos discos: *Hagadá* (2016), inspirado en canciones sefardíes, y *Agua* (2022), con los que han ofrecido más de cien conciertos en España y Alemania.

Es la creadora y directora artística de *A solas*, un ciclo de conciertos en solitario basados en la unión de música y palabra, donde cada intérprete presenta su visión particular de la música y el arte a través de su instrumento. A lo largo de los años, este proyecto ha contado con la participación de artistas como Sara Águeda, Germán Díaz, Juanjo Guillem, Pablo M. Caminero y Claudio Constantini.

Su fuerte atracción por la música barroca y la interpretación historicista la ha llevado a actuar como violonchelista solista de la Barock Akademie en Detmold, bajo la dirección de Gerhard Weinberger, con quien grabó *El Mesías* de Händel. Es también una de las fundadoras del Ensemble Sarabande.

Iris no solo ha destacado en el ámbito de la música clásica, sino que también ha crecido y se ha formado en la música contemporánea y de nueva creación. A los 16 años, grabó el CD *Concierto-Cuento, Suite del Zodiaco Chino*, con música y texto de María Escribano. Asimismo, destacan sus actuaciones en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, el Encuentro de Compositores de Mallorca y varias giras por Cuba y España.

Como miembro del Ensemble Vinorosso, Iris explora otros lenguajes musicales, demostrando que el verdadero talento no tiene límites. Con este grupo ha grabado cuatro CD y ha actuado en Alemania, Bélgica y China. También son notables sus

colaboraciones con artistas pop como Michael Bublé, Antonio Orozco, Paco Cifuentes, Vanesa Martín, Rozalén, Pablo López, Laura Pausini y Ana Torroja.

Antonia Valente

Antonia es una apasionada intérprete de música de cámara, cuya carrera se ha desarrollado junto a destacados solistas en repertorio instrumental y vocal, y que ha actuado en España, Portugal, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Francia, Argelia, Egipto, Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Italia y Colombia acompañando a artistas como Betty Garcés Bedoya, Stephanie Gurga, Lorenzo Rovati y Cecilia Berkovich, entre otros.

Muy joven, fundó el Festival Ritratti, que reúne a jóvenes artistas excepcionales con reconocidos músicos profesionales en un escenario compartido. Este festival celebró en 2024 su vigésima temporada en Puglia, Italia, por lo que ha recibido numerosos reconocimientos.

En 2015, se publicó su disco de debut al pianoforte *Mauro Giuliani, Rarities and Masterpieces*, junto a Massimo Felici (guitarra), Friederike Starkloff (violín) y Damiana Mizzi (soprano).

Desde 2012, ha colaborado con la Fundación Paolo Grassi de Martina Franca y con el Festival Internazionale della Valle d'Itria, donde ha actuado como solista, en agrupaciones y como docente repertorista en la Academia del Belcanto "Rodolfo Celletti" y en la Academia de Cuerdas "Gioconda de Vito", donde ha trabajado bajo la dirección de Fabio Luisi,

Jordi Bernàcer, Omer Meir Wellber, Antonio Greco y Tito Muñoz.

Antonia estudió piano bajo la tutela de Benedetto Lupo y Roberto Bollea en el Conservatorio Nino Rota en Italia, y posteriormente con Elza Kolodin en la Hochschule für Musik de Friburgo, Alemania. En 2008, finalizó su primer máster de solista con orquesta, con una tesis *magna cum laude* sobre Nino Rota y su *Concierto en Mi* para piano y orquesta, obra que ha interpretado en numerosas ocasiones.

Su formación también se ha visto influida por destacados pianistas como Claudio Martínez-Mehner, Robert Levin, Stefania Santangelo, François-Joël Thiollier, Filippo Gamba, Andrzej Jasiński y Konstantin Bogino, además de Jörg Widmann, Muriel Cantoreggi, Jan Philip Schulze y Justus Zeyen en el ámbito de la música de cámara.

Actualmente reside en Madrid, donde combina su actividad como concertista con la docencia.

Desde el curso académico 2015-2016, es profesora pianista acompañante en la Cátedra de Viola Fundación BBVA de la Escuela de Música Reina Sofía. De 2013 a 2018 fue profesora acompañante en la Hochschule für Musik und Tanz de Hannover. Desde 2018, imparte clases en el Centro de Enseñanza Musical Katarina Gurska y ha sido profesora interina en los conservatorios de música de Lecce, Monopoli, Bari, Potenza y, finalmente, Matera.

PREMIO SGAE DE LA MÚSICA IBEROAMERICANA “TOMÁS LUIS DE VICTORIA”

Palmarés

I Premio 1996

Harold Gramatges. Cuba, 1918-2008

II Premio 1998

Xavier Montsalvatge. España, 1912-2002

III Premio 2000

Celso Garrido-Lecca. Perú, 1926

IV Premio 2002

Alfredo del Mónaco. Venezuela, 1938-2015

V Premio 2004

Joan Guinjoan. España, 1931-2019

VI Premio 2005

Marlos Nobre. Brasil, 1939

VII Premio 2006

Antón García Abril. España, 1933-2021

VIII Premio 2008

Gerardo Gandini. Argentina, 1936-2013

IX Premio 2009

Luis de Pablo. España, 1930-2021

X Premio 2010

Leo Brouwer. Cuba, 1939

XI Premio 2011

Josep Soler. España, 1935

XII Premio 2013

Mario Lavista Camacho. México, 1943-2021

XIII Premio 2014

Alcides Lanza. Argentina, 1929

XIV Premio 2015

Xavier Benguerel. España, 1931-2017

XV Premio 2016

Tomás Marco. España, 1942

XVI Premio 2017

Roberto Sierra. Puerto Rico, 1953

XVII Premio 2019

Horacio Vaggione. Argentina, 1943

XVIII Premio 2021

Leonardo Balada. España, 1933

XIX Premio 2023

Tania León. Cuba, 1943

XIX PREMIO SGAE DE LA MÚSICA IBEROAMERICANA
"TOMÁS LUIS DE VICTORIA"