

Roxana M. Coz Téstar. 2020. *Rumberas matanceras: Un canto a la memoria*. Columbia: Unos y Otros Ediciones, 152 pp.

Pablo A. Suárez Marrero
Facultad de Música
Universidad Nacional Autónoma de México
pablo.suarez@fam.unam.mx

<https://www.unosotroседiciones.com/product-page/rumberas-matanceras-un-canto-a-la-memoria>

A casi diez años de fundada la Asociación de Mujeres Rumberas de Matanzas (Cuba, 2013), Unos y Otros Ediciones publicó el libro *Rumberas matanceras: Un canto a la memoria* (2020). Escrito por Roxana M. Coz Téstar, este volumen es resultado de su investigación de grado para obtener el título de Licenciada en Música, Perfil Musicología, por la Universidad de las Artes ISA (Cuba, 2016). Además, para la realización del trabajo de campo contó con la Beca de Investigación María Teresa Linares otorgada por el Proyecto Timbalaye como grupo promotor de la cultura cubana en el ámbito internacional, y la

Asociación Hermanos Saiz, organización que agrupa a la vanguardia artística y juventud intelectual del país.

El libro consta de dos apartados iniciales: “Palabras de la autora” e “Introducción”. En el primero de ellos, Roxana Coz describe su acercamiento personal al tema de estudio, las problemáticas socioculturales que identificó *a priori* en las prácticas musicales presenciadas, así como los motivos académicos de la raigambre matrifocal al interior de las familias rumberas de su Matanzas natal. Por su parte, en el segundo apartado profundiza en aquellas investigaciones previas que abordaron la rumba como objeto de estudio académico, al enfatizar las contribuciones de Raúl Martínez (1998) e Israel Moliner (s/a) para el caso particular de la rumba matancera. Además, emparenta su propio trabajo con textos medulares sobre las músicas cubanas de Leonardo Acosta (1989) y Helio Orovio (2007), así como señala la opacidad sobre el papel de las mujeres rumberas que existen en las investigaciones sobre dicho género musical.

Como medio para profundizar en aquellos elementos que permitieron la inserción de las féminas matanceras en la rumba, la autora reflexiona a lo largo de ocho diferentes apartados, donde interrelaciona discursos historiográficos, etnográficos y performativos. En “Simpson y La Marina, los barrios de la rumba”, Coz defiende la idea de la rumba matancera como cultura de resistencia hacia la segunda mitad del siglo XIX. Para ello, acude a la cartografía histórica de la ciudad de Matanzas, en tanto espacio geográfico y cultural que condujo al desarrollo de formas expresivas relacionadas con poblaciones negras y mulatas, a pesar de la censura y marginación impuestas a sus prácticas. De ese modo, llega a la identificación de lugares de exclusión y subalternidad ocupados por las rumberas en “Mujeres, jerarquía social y reconocimiento público”, así como reconoce los principales roles asignados a éstas dentro de la práctica socio-musical: coristas, pareja danzante y sustento organizativo.

Por su parte, en “De árbol familiar a tronco materno... Una historia de rumberas”, la investigadora aborda la familia como parte de una red social donde se articulan discursos tradicionales y populares que, a su vez, condicionan la emergencia, transmisión y permanencia de la rumba en Matanzas. A partir de una acuciosa genealogía de las familias Calle-Mesa y Luna, Coz corrobora su hipótesis sobre la raíz matrifocal del género musical en dicha provincia, así como identifica a las principales mujeres que constituyen referentes sociales para las actuales generaciones de practicantes. Todo lo anterior lo corrobora en “Colgadizo, ciruelón y dos cucharas... Y ya se formaba la rumba”, a partir de casi una veintena de entrevistas que realizó la autora a cultoras del género. De igual forma, en dicho apartado describe algunas transformaciones identitarias dadas en las rumberas matanceras, con las que se aluden al desarrollo de sus capacidades para accionar y convocar la práctica socio-musical.

Ya entrada en pleno siglo XX, en el apartado “Las rumberas ‘azul de corazón’”, Coz profundiza en los roles desempeñados por las mujeres al interior del bando de rumba más conocido de Matanzas: el Bando Azul. Para ello, establece un parangón entre las funciones sociales de las féminas en los cabildos de nación, las religiones afrocubanas y las comparsas populares. Concluye que sus roles primigenios se emparentaban con una garantía del sustento alimenticio: elaborar alimentos, poner la mesa y servir las bebidas; antes, durante y después de haber coreado y bailado las rumbas. Sin embargo, éstos finalmente se subvirtieron con la creación de la agrupación femenina Obbiní Abbericulá (1997) quienes, además de cantar y bailar, tocaban los tambores. Además, la autora describe la consolidación de dichos ideales

de género en el apartado “Sobre la Asociación de Mujeres Rumberas”, donde las herederas matanceras de la rumba han configurado un espacio particular para la práctica socio-musical.

En correspondencia con los lugares ocupados por las féminas en la sociedad cubana posterior al 1 de enero de 1959, la investigadora analizó dos celebraciones organizadas por la Asociación de Mujeres Rumberas en el 2015. Bajo ese tenor, en “Del solar al espacio público: rumberas en escena”, Coz acude a una relectura de la rumba como performance de una memoria, que le dio acceso a configuraciones sociales sobre la escena rumbera, la imagen de la mujer y sus roles. En dicho apartado, la autora describe el traslado de algunas acciones tradicionales de los espacios privados a la puesta escena pública, como elemento transgresor de la práctica socio-musical. Además, emparenta la imagen de las rumberas matanceras con la que puede poseer cualquier cubana según la edad, tiempo y lugar que poseen. De igual forma, identifica una continuidad en los roles de logística y coristas en torno al género musical, así como la emergencia de un liderazgo femenino para la guía de la rumba.

Puesto que el escrutinio de los cantos como objeto de identidad permite comprender a las personas que los construyen, la investigadora presentó el apartado “Que canten las mujeres: el repertorio rumbero”. Coz analizó treinta cantos transmitidos de forma oral, mediante prácticas sociales cuyos orígenes rastreó hasta la primera mitad del siglo XX. Si bien la permanencia de dicho repertorio representa la continuidad de saberes y formas de hacer rumba en Matanzas, las transformaciones estructurales de los cánticos también aluden a nuevos modos de concebir la práctica socio-musical por las mujeres. Las rumberas suprimieron varias secciones narrativas para dar paso a los coros, momento por excelencia del canto femenino. Además, subvirtieron algunas letras como forma de crear nuevos emplazamientos discursivos. En todo caso, las temáticas abordadas entroncaron con la religiosidad de las cultoras, sus trabajos, relaciones sociales y de pareja.

Después de las transcripciones de los coros que pertenecen a los cantos registrados, la autora incorpora dos importantes anexos a su libro. Primero, un “Documentario” donde incluye las actas de nacimiento de la mayoría de las rumberas mencionadas en el volumen. Segundo, un apartado de “Iconografía”, donde organiza y muestra algunas fotografías realizadas durante el trabajo de campo verificado en el año 2015. Sin duda, este volumen posibilita una relectura de la rumba matancera como espacio de resistencia cultural, mediante la identificación de su raíz matrifocal y la pervivencia de una práctica socio-musical en una cultura viva, sostenida por mujeres. Además, el análisis de los cantos, los modos de bailar y socializar de las rumberas, corrobora lo argumentado sobre las transformaciones acontecidas en la identidad colectiva de dichas féminas en la ciudad de Matanzas.

Entre otros aportes importantes del libro, es importante retomar aquellos señalamientos a las relaciones que ha tenido la rumba matancera con prácticas religiosas populares como la santería cubana, que pueden conducir a la realización de futuras investigaciones sobre los cajones o rumba de santo como subgéneros musicales. Además, Coz identificó la inclusión de vocablos abakuá en varios de los cantos realizados por mujeres, registrados durante el trabajo de campo; aun cuando estas locuciones pueden ser privativas del habla común de los varones al interior de la Sociedad Abakuá, exclusiva para hombres. De igual modo, resalta la documentación de transgresiones socio-musicales en el baile de rumba: incorporación de baile en parejas entrelazadas, común en el son cubano; así como las relaciones dialógicas entre una bailadora y el tocador del tambor requinto, más cercanas a los modos masculinos de bailar columbia, subgénero rumbero.

En ese sentido, este volumen posibilita la deconstrucción de ideas preestablecidas sobre prácticas rumberas asociadas al yambú, como subgénero donde no se vacuna, elemento

del performance propio del guaguancó. Al contrario, la presente investigación sobre dicha práctica socio-musical en Matanzas demuestra que hay mujeres que lideran el canto, así como las formas en que éstas han permitido la incorporación del *vacunao* en dicho performance. En esencia, el libro de Roxana M. Coz Téstar permite un acceso a documentación donde se da cuenta de las transformaciones de los roles sociales desempeñados por las mujeres rumberas en Matanzas; las que pasan de coristas, parejas danzantes y sustento organizativo a líderes vocales, danzantes solistas y gestoras principales de su propia práctica socio-musical. Bajo ese tenor, la autora brinda información actualizada sobre dicha expresión cultural con perspectiva de género, centrada en la participación de las mujeres con pleno ejercicio de sus derechos a la libre expresión y el de ser escuchadas mediante la rumba matancera.

Bibliografía

- Acosta, Leonardo. 1989. *Del tambor al sintetizador*. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
- Martínez, Raúl. 1998. “La rumba en la provincia de Matanzas”, en *Panorama de la música popular cubana*. La Habana: Editorial Letras Cubanas: 125-136.
- Moliner, Israel. [s/f]. *El sentido social de la Rumba*. Matanzas: Ediciones Olokum.
- Orovio, Helio. 2007. “La rumba”, en *Música por el Caribe*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente: 122-139.