

Música entre mujeres
Music Between Women

Tania Vicente León
Tanya Cordero Cajiao

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-No comercial-Sin Obra Derivada

Música entre mujeres

Music between women

Tania Vicente León¹
Universidad de Costa Rica
Costa Rica

Tanya Cordero Cajiao²
Universidad de Costa Rica
Costa Rica

El redescubrimiento de la mujer como participante activa en todos los ámbitos de la sociedad, incluidas la cultura y las artes, ha hecho que, desde hace ya varias décadas, su actividad sea objeto de innumerables estudios, en los cuales se reivindica un trabajo no siempre conocido ni valorado. El papel de la mujer en las artes ha sido históricamente invisibilizado por estructuras de poder patriarcales que pretendían limitar su accionar a ámbitos de la vida privada, al cuidado de la moral y la familia. Sin embargo, el trabajo de numerosas mujeres músicas, tanto compositoras como intérpretes, ha impactado la sociedad en que vivimos.

Nuestro país no ha sido indiferente, por lo que, constantemente, leemos libros, asistimos a conferencias o a manifestaciones artísticas que destacan la labor de las mujeres. Uno de ellos fue el Simposio Internacional Mujeres en la Música, titulado “*Mujeres en la música: transformando historias*”. Dicha actividad se llevó a cabo en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, durante el mes de febrero de 2018. El presente dossier es un esfuerzo por sistematizar y difundir los temas ahí planteados y discutidos. En la presentación que aparece en el programa de actividades, la coordinadora del Simposio y miembro del Comité organizador, la Dra. Tania Camacho Azofeifa, expresó:

El Simposio Internacional Mujeres en la Música es un proyecto feminista que proporciona a la comunidad un espacio para hablar críticamente de música, de mujeres y de la relación entre ambas, hoy en día. El encuentro nos permite compartir historias y músicas del presente y del pasado reciente; en la discusión, reafirmamos

¹ Profesora de la Escuela de Artes Musicales. Máster en Artes por la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: tania.vicente@ucr.ac.cr

² Profesora de la Escuela de Artes Musicales. Máster en Música con énfasis en piano por la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: tanya.cordero@ucr.ac.cr

la importancia de expresarlas para dejar claro que las mujeres hemos estado presentes en la música desde siempre. Con esta declaración reclamamos nuestro derecho al reconocimiento. Así es como logramos equidad y así es como transformamos las historias de la música y de la sociedad (Presentación del programa de mano del Simposio Internacional de Mujeres en la Música, 2018).

Con esta presentación-declaración queda claro el objetivo de realizar un simposio de este tipo. En este se reivindica el trabajo que ha empezado a ser reconocido en tiempo reciente, el cual se realiza desde nuestra realidad como mujeres dedicadas a la práctica, a la docencia y a la investigación musical. Entre otras cosas, en este simposio tuvimos la oportunidad de escuchar a académicas y académicos provenientes de varios países de América Latina y España. Durante la actividad, quienes asistimos, pudimos disfrutar de conferencias y ponencias sobre diferentes temáticas, de recitales a cargo de talentosas artistas y de sesiones de audiovisuales sobre diversos temas de actualidad, como la violencia contra las mujeres en el discurso musical, la música y su relación con la sexualidad, la raza, el patriarcado y la construcción de la imagen femenina, entre otros.

Para la presente publicación, se invitó a cinco exponentes, quienes participaron en esa ocasión, a presentar sus ponencias transformadas en artículos o, bien, a trabajar sobre algún tema que quisieran compartir, manteniendo el eje de la discusión originada en el simposio. Por esta razón, el presente documento analiza la travesía de compositoras, maestras e intérpretes en diferentes momentos históricos y en diferentes países de la región. Travesía que los distintos autores y autoras analizan con una visión crítica al describir cómo dichas artistas rompieron estereotipos y abrieron camino para expandir el rol de las mujeres en el ámbito artístico latinoamericano.

Tres investigadoras sudamericanas expusieron sobre la relación entre las mujeres, la música y el género en América del Sur en el siglo XIX. Primeramente, la chilena Fernanda Vera Malhue decidió ampliar la ponencia que presentó en el marco del simposio y ofrecernos un artículo titulado: “La composición musical de mujeres de élite durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile”. En él, Malhue explica cómo, a partir del siglo XIX, el fenómeno de la composición y la práctica musical realizada por mujeres en Latinoamérica ha sido constante. Además, aborda cómo, recientemente, gracias a la labor continua de personas dedicadas a la investigación musicológica, ha sido posible traer a la luz antiguos repertorios de obras compuestas por mujeres, o bien, recopilaciones o transcripciones realizadas por ellas. Se trata, en su mayoría, de la llamada “música de salón”, cuya práctica y composición se convirtió en el boleto de entrada de las mujeres en la vida social y política de Chile.

Por su parte, en su artículo sobre las “Los conciertos de Teresa Carreño en Caracas en 1862: construcciones de género, virtuosismo y patriotismo”, la venezolana Laura Pita

discute sobre la recepción de los conciertos realizados por Carreño cuando era solo una niña de ocho años, en la Caracas del siglo XIX. Resulta interesante analizar cómo estos conciertos, en los que Carreño fue ampliamente elogiada por su habilidad musical, ocasionaron discusiones sobre las construcciones de género, sobre los valores sociales y estéticos presentes en la producción y recepción de la música en ámbitos privados. Esto originó una nueva cultura de salón, en la cual el despliegue del virtuosismo sirvió para representar las aspiraciones reformistas de la élite ilustrada.

Seguidamente, Ana Sharon Fierro Henao nos introduce al ámbito de la pedagogía musical con su artículo “Carmen Vicaría: presencia femenina en el desarrollo de la pedagogía musical en Colombia”. La autora explica cómo en este país, y en Latinoamérica en general, han sido mujeres quienes han desempeñado el papel de formadoras y docentes de música, no solo en escuelas, sino también en sus propias casas o impartiendo lecciones a domicilio. La autora expone el ejemplo de Carmen Vicaría Pinzón, una de las primeras formadoras de la región del Valle del Cauca, en Colombia, específicamente, en el municipio de Guadalajara de Buga. Vicaría Pinzón abrió su propia academia de estudios musicales en 1919, la cual bautizó con su propio nombre y funcionó hasta el año 1975. De acuerdo con Fierro Henao, este centro educativo sirvió para enriquecer las capacidades de los niños y las niñas del municipio, además de dinamizar las actividades de la ciudad y promover espacios de cultura y apreciación musical.

A raíz del recital-conferencia “Antología pianística de las compositoras mexicanas María Garfías y Guadalupe Olmedo”, presentado dentro del simposio, a cargo del investigador mexicano Alejandro Barrañón Cedillo, surge el artículo titulado “Hacia un nuevo ideal femenino: el pianismo decimonónico de Guadalupe Olmedo y María Garfías”. Ambas compositoras recibieron su instrucción musical en México. Garfías estudió con reconocidos maestros. Mientras que Olmedo fue la primera mujer graduada de la carrera de composición en el Conservatorio Nacional de México. En este artículo, una serie de obras de las compositoras mencionadas son objeto de comentarios analíticos y contextuales, con la finalidad de evidenciar los puntos de encuentro y de desencuentro en el discurso musical y el pianismo de ambas. Se trata de obras encontradas en diferentes archivos mexicanos, tanto institucionales como privados, cuyo valor reside en que se trata de un repertorio poco conocido que comprende las primeras obras de concierto compuestas por mujeres mexicanas. Pero, también, por ser obras audaces y virtuosísimas que rompieron con el ideal femenino convencionalmente aceptado en el México decimonónico.

Finalmente, un tema de resistencia feminista y de gran actualidad es abarcado por la mexicana Marusia Pola Mayorga. Se trata de “Transfeminidades: el grito cuir y la performatividad afectiva”, en el cual la autora reflexiona sobre la labor de tres artistas trans mexicanas, al

mismo tiempo que problematiza la estetización del cuerpo queer y el potencial expresivo de los afectos desde el trabajo de estas. Además, la autora reflexiona sobre el imaginario sonoro desde donde se construyen las propuestas y los proyectos musicales de estas artistas.

Más allá de recopilar los saberes creados en el Simposio, este dossier pretende provocar, en quienes lo lean, reflexiones en torno a las desigualdades experimentadas históricamente por las artistas de nuestro medio. Ya sea en la docencia, la investigación, la interpretación o la creación, las mujeres han sido y continuarán siendo parte importante de la música latinoamericana. Es necesario abrir espacios, dentro y fuera de la academia, para reivindicar sus aportes de manera respetuosa y siempre en búsqueda de la igualdad.