

I SEMINARIO DE MÚSICA Y GÉNERO
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER (USAL)
MUSICOLOGÍA FEMINISTA (MUS-FEM/SIBE)

Música y Género.
La consolidación de un campo de investigación emergente.

Directoras: Matilde Olarte Martínez
Laura Touriñán Morandeira

PROGRAMA

Viernes 10 de Febrero de 2012

10:30-11:00. Inauguración. Dña. Mª Esther Martínez Quinteiro (Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, CEMUSA) y **Dña. Matilde Olarte Martínez** (Profesora Titular de la Universidad de Salamanca. Directora del Master Universitario de Música Hispana).

11:00- 12:00. Ponencia inaugural. Dr. Josemi Lorenzo Arribas (Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid): “Música, cuerpo y autoría. Cuestiones en torno a la Musicología y el Feminismo”.

El cuerpo continúa siendo en el imaginario occidental un estorbo que no suele entrar en el campo de reflexión. Las líneas de investigación han privilegiado, por el contrario, la autoría, entendida como un producto ajeno al cuerpo que lo produce y vinculada al aspecto intelectual, continuando una larga tradición dicotómica que tantos réditos ha producido al pensamiento patriarcal. A la hora de analizar este punto, se realizará un recorrido por los avances de la musicología histórica feminista en castellano desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, comparándola con campos emergentes como la música popular, la música tradicional o el flamenco, donde se observan más continuidades que divergencias, algo que no ocurre en los tratamientos pretendidamente generalistas. Se incidirá en las cuestiones que tienen que ver con la creación femenina y los discursos sobre el cuerpo, con una reflexión final sobre discografía. El disco paradójicamente tampoco suele entrar en los debates musicológicos, a pesar de que es un producto final, un resultado que presenta una música descorporeizada, que nos vuelve a situar en el antiguo debate entre alma y cuerpo, con la autoría como forma de trascendencia, sin el anclaje material de eso que molesta, con lo que nacemos, y desde el que interpretamos el mundo.

12:00-12:30. Pausa.

12:30-13:30. Dra. María Palacios Nieto (Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de Salamanca): “La Teoría *Queer* y las posibilidades en la Musicología de Género”.

La finalidad fundamental de esta charla es trazar un breve recorrido por la “teoría queer” y su aplicación en los estudios musicológicos, analizando, desde una perspectiva crítica, qué ha aportado esta perspectiva a los estudios de género y música. El punto fundamental del debate estará centrado en torno a los límites y las posibilidades de esta llamada “teoría queer”, con el fin de dar voz a otro tipo de enfoques sobre el género, todavía alejados en gran medida del mundo académico español. La idea de que la musicología de género se dedica al estudio de la música escrita o interpretada por mujeres (entendiendo “la mujer” como una categoría de

análisis válida) sigue estando, por desgracia, todavía muy extendida en la musicología española. A pesar de que hace más de veinte años que Teresa de Lauretis empleara el término queer en el mundo académico, y a pesar de que el primer texto monográfico en torno a este tema y la música sea de 1994 (con el clásico *Queering the Pitch*, editado por Philip Brett, Elizabeth Wood y Gary C. Thomas), desde la musicología española este enfoque sigue pareciendo algo totalmente nuevo. No se ha planteado un debate serio y con la perspectiva crítica que dan los trabajos ya realizados, por lo que la teoría queer en este ámbito sigue siendo marginal, y en muchos casos, incluso, absolutamente desconocida.

13:30-14:30. Ponencia. Dra. Dña. Susan Campos Fonseca (Coordinadora del Grupo de Trabajo Musicología Feminista de la SIBE): “Retos de la Musicología feminista hoy”.

La ponencia será planteada a partir del debate creado en el foro del Grupo Musicología feminista MUS-FEM de la Sociedad de Etnomusicología (SIBE): <http://musicologiafeminista.ning.com/forum/topics/retos-de-la-musicologia>. Realizando una introducción crítica al estado actual de cuestión, según dos ejes básicos: 1) Estudios de género "¿versus?" estudios sobre las mujeres. Equívocos "replicantes" en los estudios sobre música; 2) Retos de los "feminismos" actuales y retos de las "musicologías" en España.
Palabras clave: musicología(s), feminismo(s), estudios de género(s), estudios sobre las mujeres, retos.

14:30-17:00. Comida.

17:00-18:30. II Sesión de Mesa Redonda: “Nuevas propuestas para el estudio de Música y Género”.

17:00-17:20. Valeska Cabrera Silva. “La composición musical femenina en el proceso de reforma de la música sacra en Santiago de Chile: el caso de Marta Canales Pizarro (1895-1986)”.

La reforma de la música sacra en la Iglesia de Santiago de Chile, fue un largo proceso originado en la década de 1840, impulsado desde la jerarquía eclesiástica por el arzobispo Rafael Valdivieso. Su objetivo, tal como el de los movimientos cecilianistas europeos, fue purificar la música que se interpretaba en las funciones a través del retorno a un pasado musical idílico, en que los géneros predilectos fueron el canto gregoriano y la polifonía del siglo XVI, representada por la obra de Palestrina. Aunque también hubo un espacio para la composición en estilo moderno, ésta estaba supeditada a la estricta reglamentación que para estos efectos se había elaborado, y para la que también existieron comisiones que vigilaban su cumplimiento.

Esta actividad se mantuvo vigente por décadas, evidenciando un carácter cíclico por el cual las reglas eran reiteradas con frecuencia, evidenciándose así la dificultad por parte de los músicos eclesiásticos de atenerse a ellas, y de la propia iglesia por hacerla cumplir.

En esta comunicación, revisaremos cómo estas directrices pudieron afectar también la composición musical fuera del ámbito estrictamente religioso, deteniéndonos específicamente en el trabajo de la chilena Marta Canales Pizarro (1895-1986). Para ello, contrastaremos algunas de sus obras con los parámetros impuestos por la Iglesia Católica para la reforma de su música, comprobando su alcance en la creación de una compositora laica y, junto con ello, examinaremos la importante función de esta compositora como animadora de la actividad musical chilena de principios del siglo XX.

17:20-17:40. Silvana Longueira Matos. “Educación general, música y género: aproximación al desarrollo integral desde la educación “por” la música.

Actualmente estamos en condiciones de diferenciar claramente tres ámbitos de formación musical aunque a lo largo de la historia hayan podido llegar a subsumirse los unos en los otros, tomando la parte por el todo: la formación musical profesional y vocacional, la formación musical docente y la educación general que integra formación musical.

En el desarrollo administrativo de la educación musical ha predominado la corriente profesionalizadora sobre la integración de la música como parte del currículo general. Esto ha configurado una mentalidad alrededor de la educación musical que prima las destrezas técnicas frente al desarrollo integral incluso dentro de la educación general. Sin embargo, debemos plantearnos la distinción entre educación «para» la música y educación «por» la música. Así, la educación general musical, educación «por» la música, es un *ámbito general de educación*, porque proporciona, desde la música, competencias y valores generales para el desarrollo de la persona, y es un *ámbito de educación general*, porque, usando la experiencia musical, podemos desarrollar la educación artística general, perfeccionando en cada alumno el sentido estético y de lo artístico desde la música.

Se trata de no perder la perspectiva general (confundiendo los ámbitos de educación con contenidos cognoscitivos o destrezas instrumentales) y generar una nueva mentalidad pedagógica, enfocada desde las dimensiones generales de intervención pedagógica (inteligencia, voluntad y afectividad) para entender que, a través del ámbito musical se adquiere experiencia axiológica, que permite decidir el proyecto de vida personal y permite tomar decisiones. Para ello no se necesita saber «mucha» música, sino que, como ámbito de educación, la música sirve a cada educando para usar y construir experiencia valiosa para su propia vida y formación integral, desde la experiencia artística musical.

Qué valores vinculados al género es posible desarrollar «por» la música en la educación general integrables en dicho proyecto personal de vida es el objeto de esta comunicación.

17:40-18:00. Judith Helvia García Martín. “El papel de la mujer en las terapias artístico- creativas. Liljan Espenak y la generación de “madres” de la Danzaterapia”.

Ya sea por motivos biológicos o culturales, la mujer parece tener cierta predisposición a cuidar de los demás. Ésta puede ser la razón por la cual encontramos un índice tan alto de mujeres entre los profesionales de las terapias artístico- creativas (Musicoterapia, Danzaterapia, Arteterapia y Dramaterapia). Podríamos interpretar que la citada propensión lleva género femenino a tener mayor éxito en el proceso de establecer el vínculo afectivo entre terapeuta y paciente, base de toda relación de ayuda, de ahí su mayor número.

Si nos centramos en la Danzaterapia, veremos que la participación profesional femenina se dispara. Mientras que en otros campos como la Musicoterapia hay una mayor igualdad en el ejercicio de la profesión, en la primera hay una clara predominancia de la mujer. Ya la hubo desde sus comienzos, siendo las llamadas “madres” de esta terapia creativa casi todas mujeres: Marian Chace, Liljan Espenak, Mary Wigman,...

De entre todas estas figuras, nos gustaría destacar a Liljan Espenak, una mujer que a lo largo de su vida demostró una gran valentía y capacidad de empezar desde cero varias veces. Nacida en 1905 en Bergen (Noruega), se marchó joven a estudiar a Dresde, donde afianzaría sus estudios en danza. Las circunstancias políticas la obligaron a trasladarse a Londres y luego a Nueva York. Allí formaría a bailarines profesionales en el campo de la Danzaterapia, partiendo desde el enfoque adleriano de la psicoterapia y dando gran importancia a la música, sobre todo folklórica, para liberar emociones.

En esta comunicación queremos analizar las posibles razones por las que predominan las mujeres entre los profesionales de las terapias artístico- creativas, en concreto en la Danzaterapia. Así mismo, nuestro paradigma será Liljan Espenak y veremos de qué

forma empleaba la música junto con el movimiento para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

18:20-18:30. Pausa.

18:30-20:30. I Sesión de Mesa Redonda: Presentación del dossier “Música y estudios sobre las mujeres. XX aniversario de *Feminine Endings* (1991-2011)” (*Trans* 15, 2011). Presiden la mesa:

- **Josemi Lorenzo Arribas** (Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid).
- **Susan Campos Fonseca** (Coordinadora del Grupo de Trabajo Musicología Feminista de la SIBE).
- **Nieves Hernández Romero** (Profesora Superior de Piano y de Música de Cámara. Profesora en el área de Música de la Universidad de Alcalá. Miembro del Grupo de Trabajo Musicología Feminista de la SIBE).
- **Eduardo Viñuela Suárez** (Profesor de Musicología de la Universidad de Oviedo).
Ponencia: “Música y Género en la música popular urbana”.

Las músicas populares urbanas son un terreno en el que las identidades de género juegan un importante papel. Esta característica ha propiciado el desarrollo de la teoría feminista y los estudios de género en los estudios de este campo, constituyéndose en un interesante terreno en el que confluyen enfoques procedentes de diversas disciplinas (sociología, musicología, psicoanálisis, estudios culturales, etc.). En esta ponencia se ofrecerá un breve recorrido por algunas de las teorías que más han calado en los estudios de las músicas populares urbanas desde la perspectiva de género.

Esta ponencia servirá además para introducir uno de los trabajos más recientes en este campo, el dossier “Música y estudios sobre las mujeres. XX aniversario de *Feminine Endings* (1991-2011)” (*Trans* 15, 2011) y para iniciar un diálogo con los editores de este dossier y con los asistentes al congreso.