

El término música es femenino

Jesús Aranda Camuñas

Profesor y músico

INTRODUCCIÓN

El término música es femenino, procede del griego "mousiké" y hace referencia a las musas, que eran nueve hermanas hijas del Dios Júpiter según la mitología griega. Formaban lo que llamaban "El Coro de las Musas" presidiendo todo arte. Sin embargo, si alguien nos preguntase, por ejemplo, sobre el nombre de algún compositor de música clásica, todos sabríamos responderles con autores como Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi o Falla. Pero si preguntamos por el nombre de alguna compositora ¿Qué pasaría? ¿Alguien sabría decirnos alguna? En nuestra sociedad la mujer siempre ha estado relegada a un segundo plano en todas las artes, en la música también.

El papel de la mujer en la música a lo largo de la historia ha sido un tema desconocido durante mucho tiempo. La falta de interés por conocer la obra musical de muchas compositoras e intérpretes de diferentes épocas de la historia es bastante incomprensible y la principal consecuencia de ello es la ignorancia que tenemos de estas mujeres que se enfrentaron a la sociedad de sus épocas para poder desarrollar su talento musical.

El papel femenino en todo este proceso ha sido fundamental y, al igual que la música ha evolucionado, la mujer se ha ido desarrollando dentro de este arte con grandes dificultades y rompiendo importantes brechas marcadas por las diferencias de género prevalentes desde la Antigüedad y que, poco a poco, se han podido romper; tanto como ejecutante de todo tipo de instrumentos como directora de orquesta y compositora y, en general, artista de la música. Así se encuentran representantes en el género popular, en el folklórico, en el terreno de la música culta y en el rock, dejando una profunda huella en la historia de la música.

Precisamente, la patrona de la música es una mujer, Santa Cecilia. Cada 22 de noviembre se conmemora en todo el mundo el **Día de la Música** en recuerdo a esta santa que murió un 22 de noviembre alrededor del año 180. Perseguida por las autoridades del Imperio Romano debido a sus creencias cristianas, Cecilia fue arrestada, y cuenta la leyenda que cuando estaba a punto de ser ejecutada, entonó un canto como alabanza a Dios.

En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo, que le fue otor-

gado por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música.

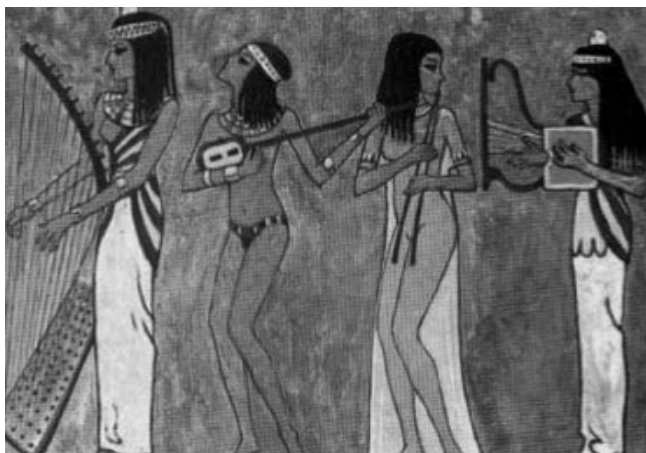
Sin embargo decimos que apenas hay mujeres músicos, o eso al menos creemos. A continuación haremos un breve recorrido desde lo que ha sido la música clásica hasta nuestros días para tratar de demostrar lo contrario.

ANTIGÜEDAD

Como ya dijimos antes, en la música como en las demás artes la mujer ha estado condenada a un segundo plano. Los testimonios más antiguos quizás nos hablen de **coros de mujeres egipcias, griegas o romanas**, pero posiblemente realizando un tipo de música más popular que clásica y casi siempre ejerciendo culto en algún templo dedicado en honor a alguna diosa.

Las niñas aprendían a hilar y a tejer, así como algo de música y danza. Las hijas de los ciudadanos sólo aprendían a tocar la lira. Por lo general, las mujeres no continuaban su formación una vez que habían contraído matrimonio. Es por esto por lo que tenemos pocos nombres de reconocidas figuras femeninas en este período.

Desde entonces y casi hasta ahora ha predominado una cultura machista que ha destinado a la mujer la función casi única de dedicarse a ser madres, esposas, hijas o cuando más inspiradoras o musas.

EDAD MEDIA

En 1686 el Papa Inocencio IX declaró: "La música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque se distraen de las funciones y las ocupaciones que le corresponden... Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música o tocar ningún instrumento musical". Este edicto fue renovado en 1703 por Clemente XI.

Lo cierto no es que las mujeres no tocaran música, sino que lo hacían en sus propias casas o monasterios. De hecho, en esta época destaca una de las primeras mujeres compositoras de las que se tienen referencias: Hildegarda de Bingen, de familia aristócrata, abadesa en Bingen, Alemania, que es considerada por los especialistas como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del Occidente europeo. Dotada de una cultura fuera de lo común, comprometida también en la reforma de la Iglesia y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo, fue la única mujer de su época que logró

mantener la autoría de todas sus obras, gracias a que supervisó personalmente la copia de sus manuscritos. Tan audaz acto permite hoy en día escuchar su música.

En esta época también se datan casos aislados de mujeres trovadoras, si bien es cierto que realizaban por lo general un tipo de música popular más que clásica.

RENACIMIENTO

La condición principal que debía satisfacer la mujer para poder ejercer la música era principalmente la de haber nacido en el seno de una familia noble o aristócrata, aunque debemos decir en honor a la verdad que en este caso para los hombres y por motivos económicos y de subsistencia era casi igual. Durante esta época no se encuentra tan mal visto que las muje-

Francesca Caccini

Hildegard
von
BINGEN

Celestial
Harmonies
Responsories
and Antiphons

Oxford
Camerata
Jeremy
Summerly

res practiquen música, mientras la practiquen en su propia casa.

De esta época se pueden ver representaciones pictóricas de lo anteriormente expresado mientras tocaban instrumentos musicales, principalmente el arpa o el clavecín.

Destaca **Francesca Caccini**, hija del médico de la célebre familia de los Medici, quien compuso danzas musicales y fue la primera mujer en componer una ópera, además de obras religiosas, seculares, vocales e instrumentales. La única colección que perdura es una publicación de 1618, *Il primo libro delle musiche*.

ÉPOCA MODERNA

Estaba de moda en esta época que las jóvenes aristócratas aprendiesen el arte de la música, o a tocar un instrumento, pero solamente como conocimiento de un arte más, nunca con vistas a una dedicación profesional. Generalmente la mujer sigue cultivando música en su casa, dando clases particulares pagadas a músicos famosos y con instrumentos tales como arpa, clave y también en esta época el piano, aún estaba mal visto en este periodo que las mujeres tocasen el violín, ya que no estaba considerado un instrumento femenino por su pose al ser tocado.

El caso más destacado de este periodo es el de los hermanos **Mozart**, Wolfgang y **Nannerl**, a quienes cuando ambos eran pequeños, el padre llevaba de gira por toda Europa para que mostrasen sus talentos musicales. Sin embargo Nannerl, que sin duda alguna debió poseer al parecer las mismas facultades para la música que su hermano tuvo la desgracia de ser mujer, y conforme se fue haciendo mayor fue relegada a un segundo plano en favor de su hermano Amadeus, circunstancia esta que al parecer la afectó mucho emocionalmente. En 2010 se estrenó la película "Nannerl, la hermana de Mozart" dirigida por René Feret.

En este periodo destaca también **Maria Teresa von Paradis**, gran pianista ciega que viajó por toda Europa dando conciertos y que fue muy prolífica en la composición, con sonatas, tríos, conciertos y dos óperas. Inventó el musicógrafo, aparato que permite leer la notación musical en relieve.

ROMANTICISMO

Esta es quizás la época de la historia donde se encuentra lo más apasionante en cuanto a la mujer se refiere. En este periodo se aprecia ya una mayor presencia de mujeres en nuestro arte, aunque sin llegar aún a la profesionalización, destacan **Clara Wieck Schumann**, esposa de Robert Schumann, quien llegó a tocar delante de Chopin o Paganini, y que componía desde muy joven, llegándose a decir que algunas de las composiciones de su marido eran en realidad suyas. Otro caso destacado era el de **Alma Mahler**, esposa de Gustav Mahler, su maestro del cual se enamoró y casó, quien compuso canciones para piano y voz, o el caso de **Fanny Mendelssohn**, hermana de Felix Mendelssohn, muy buena pianista y compositora

Alma Mahler

Fanny Mendelssohn

que quedó eclipsada a la sombra de su hermano. Escribió innumerables cuadernos de canciones, algunas obras para piano, el oratorio "Escenas de la Biblia" y un trío para piano violín y violonchelo, quizá su obra más importante.

SIGLOS XIX Y XX

A lo largo de estos siglos la mujer se ha ido incorporando paulatinamente y de lleno a la música. En el **siglo XIX**, para poder publicar sus composiciones la mujer era obligada a hacerlo bajo seudónimo de hombre, como por ejemplo **Jeanine Baganier**, compositora francesa que consiguió el Primer Premio de Piano del Conservatorio de París y que compuso más de 60 obras para piano y publicaba bajo el seudónimo de Freddy Anoka.

Clara Wieck Schumann

En 1893, **Adelaida Luise Thomas**, pianista inglesa aprobó todos sus exámenes para obtener el título de Bachiller en Música, pero no lo pudo recibir por el hecho de ser mujer. También debemos decir que uno de los premios más codiciados en el mundo de la música; el de la Academia de las Bellas Artes de París, fue otorgado varias veces a una mujer durante este siglo.

En este siglo destaca **Teresa Carreño**, nacida en 1856 en Venezuela, una gran compositora y pianista, en su época fue considerada la mejor del mundo. Compuso 40 obras, entre música para piano y de cámara, considerando lo

inusual de que una mujer de su época se dedicara a esa profesión.

En España es digno de destacar el caso de **Blanca Selva**, nacida en 1881, pianista pedagoga y musicóloga afincada en Barcelona, impulsora de la Academia de Música de Barcelona.

Es a partir del siglo XX, y sobre todo del primer cuarto, cuando se produce gradualmente un proceso que llega hasta nuestros días, en el cual la mujer ha llegado a estar presente como compositora, instrumentista, pedagoga o directora en orquestas y conservatorios, pasando a tener un peso relevante en este arte. Este es el caso de **Sofia Gubaidulina**, nacida en la antigua Unión Soviética en 1931, y considerada entre los mejores compositores rusos del siglo XX, o en Méjico **Alicia Urreta** por poner otro ejemplo.

También habría que destacar a la británica **Agnes Elisabeth Lutyens**, para quien la composición no fue sólo un pasatiempo, sino un medio de vida. Escribió su "Concerto for nine instruments" en el que empleó una serie de catorce notas que descubrió ella misma, además de una serie de más de 200 obras, entre óperas y fragmentos doce conciertos. Pasó muchas horas al día componiendo, y junto con el director Iris Lemare y el violinista Anne MacNaghten, formaron un trío extraordinariamente influyente. Sus conciertos demostraron constituir una poderosa fuerza musical en el mundo londinense.

Estos últimos años ha habido un auge en el interés por este tema, produciéndose publicaciones, textos y discografías únicamente femeninas. Últimos estudios llegan a cifrar en 5.000 las compositoras catalogadas desde la Edad Media hasta nuestros días. En España fruto de esta eclosión, en marzo de 2004, se creó en Madrid la primera Orquesta Sinfónica de Mujeres, como imagen de lo que fuera la Orquesta Femenina de Barcelona, creada antes de la Guerra Civil e interrumpida por esta.

Así, viendo este rápido recorrido a lo largo de la historia, podemos destacar el rol jugado por las

mujeres dentro del mundo de la Música, ya que numerosas obras fueron compuestas por mujeres y, sin embargo, tenían que ser firmadas con pseudónimos masculinos, como el nombre de un hermano, un amigo o su padre, debido al papel social tan restringido que desempeñaba el sexo femenino.

Parecía que la gran mayoría de las mujeres aceptaron esta forma de vida de manera más bien

Agnes Elisabeth Lutyens

sumisa, con temor y con recato; sin embargo, algunas se rebelaron ante esto y lucharon por obtener un lugar que, en muchas ocasiones, les costó la vida, pues se les acusaba de herejes, brujas o de ir contra de la ley; por lo tanto, eran condenadas a morir. No obstante, aquellas que, a pesar de todo esto continuaron con sus ideales, fueron un pilar importante en la historia de la mujer y merecen nuestro mayor respeto y consideración.

MUJERES Y ROCK

El rock ha tenido desde sus comienzos una cierta actitud machista, y también fue difícil para las mujeres al principio dedicarse a este arte. Pero hoy en día esas trabas parecen superadas y en todo el mundo hay miles de mujeres artistas que han conseguido alcanzar un status de grandes figuras de la Música. Por problemas de espacio, citaremos a algunas de las mujeres más grandes de la Historia del Rock. Todas ellas son ejemplo de tesón, valentía, fuertes convicciones y un gran amor por la música. Con ellas el rock y la música moderna en general dejó de estar huérfano.

Anne Wilson (Heart)

Anne Dustin Wilson es la cantante de Heart, un dúo maravilloso de rock americano, formado con su hermana Nancy, en San Diego. Atacan al rock y al heavy rock como si se tratara de los propios Grand Funk Railroad. En 1977, creaban la obra maestra de Anne como cantante, el formidable Barracuda. Otro tema que recomiendo es el fantástico Tell it like it is.

Joan Jett (The runaways)

Siempre nos quedaremos o tendremos en la memoria su I love Rock and Roll, del año 1982. Es curioso porque su gran icono en el rock femenino era Suzi Quatro, siempre trataba de imitarla en sus comienzos. Luego, fundó las Runnaways, probablemente el mejor grupo femenino de rock de todos los tiempos. Me quedo también con su formidable I hate myself for loving you. Tiene una maravillosa técnica vocal.

Suzi Quatro

Fue la primera en adoptar una épica rockera vestida siempre de cuero negro. Eran comienzos de los años setenta. Además, fue la primera mujer que tocando el bajo, se convirtió en una estrella del rock. Desde muy pequeña imitaba a Elvis Presley. A pesar de ser de Detroit emigró a Londres, donde tuvo sus primeros éxitos a comienzos de los años setenta. Pero su gran éxito lo logró de la mano del productor Mike Chapman, como Deborah Harry, con Blondie. Hay canciones maravillosas que hablan de su estilo como Can the can y Devil gate drive.

Grace Slick (Jefferon airplane/Starship)

Una mujer maravillosa que se atrevió antes que nadie a cantar rock en una comuna de hippies y cantar rock psicodélico en los años sesenta cuando nadie se atrevía a eso. Sus letras eran una provocación y su voz increíble, una contralto. Patti Smith luego continuó su estilo y provocación.

Patti Smith

Siempre se la llamó Diosa Madre del punk. Tras su amor pasional con Sam Shepard y sus poesías, empezó a escribir letras para las canciones del grupo Blue Oyster Cult, ya que estaba unida sentimentalmente al teclista del grupo, el gran Allen Lanier. El la empujó a formar su propio grupo y Clive Davis la fichó para Arista y en su primer álbum logró que cantara Because the night, un descarte del gran Bruce Springsteen. Desde entonces no ha dejado de hacer discos y ser una figura en el mundo del rock.

Chrissie Hynde (Pretenders)

Es curioso que, como Suzi Quatro, es una americana que tuvo que emigrar a Londres para triunfar. Trabajó primero de periodista de rock y, luego, para formar su propio grupo de rock, puro rock. Su amor por la música rebelde se inició por su pasión por los

Kinks, importante grupo británico de los 60, incluso tiene una hija de su cantante, Ray Davies y vivieron juntos durante unos pocos años. Luego, se casó con Jim Kerr del grupo Simple Minds. Gran amiga de Linda Mc Cartney, Hynde ha inventado muchas maneras o estilos para cantar rock y una guía para que lo hagan las mujeres.

Tina Turner

Un fenómeno en el mundo del rock. Una tigresa, una fuerza incontenible, la mejor entre las mejores, como la cataloga el propio Mick Jagger, que fue un fan de ella desde el primer momento. Es curioso que a su marido Ike Turner se le reconozca haber escrito el primer disco de rock de toda la historia, el histórico Rocket 88. Era el mismo que pegaba a Tina, la machacaba, hasta que David Bowie le logró un nuevo contrato con EMI y una nueva vida. Ahora está retirada en Suiza. Fue la Acid Queen de la ópera rock Tommy del grupo británico The Who y nadie ha podido cantar rock y moverse como ella encima de un escenario.

Janis Joplin

Es curioso. Cuando alguna chica quiere cantar rock de quien primero se acuerda es de Janis Joplin. Quizá porque se murió pronto. Pertenece al famoso club de los 27, la edad que tenían cuando murieron Jimi Hendrix, Jim Morrison (The Doors) y Kurt Cobain

(Nirvana). Pero yo no he visto a nadie cantar encima de un escenario rock, blues e incluso jazz, como lo hacía la gran Janis. Era un terremoto, un huracán dentro de la tormenta. Pero la Perla (como la llamaban) se pasó con todo. Con el sexo, con el alcohol, con las drogas y cantaba como vivía, apasionadamente. Imposible de que nos olvidemos de ella.

En **ESPAÑA**, afortunadamente, son numerosas las artistas que destacan dentro de la Música y en todos los estilos (música culta, cantantes de ópera, directoras de orquesta, compositoras e intérpretes). Como las tenemos más cerca, podemos saber quiénes son, pero no nos despediremos sin citar, al menos, a Luz Casal, Ainhoa Arteta, Monserrat Caballé, Rocío Jurado, Carmen Linares, Teresa Berganza, Aurora Beltrán....

Gracias chicas. Que vuestra MÚSICA nos acompañe siempre.

