

La musicología de género y los estudios sobre bandas de música: dos focos destinados a encontrarse

JCBM 2019 Miradas en Femenino.

Roles de género y sexualidad en las bandas de música desde sus orígenes hasta la actualidad

Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla". Madrid, 31 de mayo de 2019

Noelia Lorenta Monzón

Universidad Complutense de Madrid

En una sociedad tan materialista en la que priman los intereses económicos, los aspectos artísticos, sociales o culturales parecen retroceder a pasos forzados. Es esa misma sociedad la que, de vez en cuando, nos devuelve la ilusión por el saber, la que promueve la reflexión y nos invita a seguir construyendo nuestra propia identidad. Parece una utopía que sea la musicología más joven la que nos haga creer, de nuevo, en el avance de la investigación y la que empiece a florecer con novedosas e interesantes perspectivas de estudio. Es la nueva musicología que surge de la mano de estos jóvenes –aunque

experimentados– investigadores la que ahora trata de diluir al viejo elitismo historiográfico fraguado en el siglo XIX y que nos ha acompañado hasta hace bien poco.

Parece una quimera que, en una sociedad tan alejada del colectivismo, un grupo de jóvenes musicólogos apueste por el trabajo común y reme, de forma conjunta, en una misma dirección: la focalización de sus investigaciones en los grupos sociales más marginados, las agrupaciones musicales menos estudiadas por ser consideradas como de segunda categoría o los repertorios y los géneros musicales secundarios supuestos como menos importan-

tes. Con este objetivo surgió, en 2017, la nueva comisión de la Sociedad Española de Musicología (SEdeM): «Bandas de Música». La necesidad de promover las investigaciones desde diferentes perspectivas de estudio en torno al rico patrimonio que suponen las bandas de música era ya una prentensión primordial en España.

A pesar de su corta existencia, la variedad de propuestas científicas de esta comisión de trabajo es una amplia muestra de su prometedor porvenir. La organización de la jornada «Miradas en femenino: roles de género y sexualidad en las bandas de música desde sus orígenes hasta la actualidad», celebrada el pasado 31 de mayo en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de Madrid, fue una nueva apuesta por el trabajo en equipo e interdisciplinar de esta comisión. Sin ninguna duda, lo que hizo realmente interesante este encuentro, dirigido por Elsa Calero Carramolino (Universidad de Granada) y Nicolás Rincón Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid), fue la unión de los estudios emergentes en torno a las bandas de música con una de las vías que más interés ha despertado en los investigadores durante los últimos años: la musicología de género.

En estas interesantes jornadas se propició la reflexión de forma conjunta entre dos focos temáticos que, de forma independiente, atraen a multitud de inves-

tigadores en la actualidad y que, indudablemente, estaban destinados a encontrarse en algún momento. Por un lado, los estudios que abordan el rol de la mujer en las prácticas musicales se han multiplicado desde que Susan McClary enunció las bases de la Musicología Feminista con su publicación: *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality* (1991)¹. Por otro lado, el origen de los estudios en torno a las bandas de música es mucho más reciente pero, como el tiempo está demostrando, le augura un futuro prometedor, tal y como también está ocurriendo en la musicología internacional.

Fue, por tanto, la unión de diferentes ámbitos de estudio la que dio riqueza a este evento intelectual, estructurado en dos partes. A este rico caudal también se sumó la diversa procedencia del variado comité científico formado por Julio Arce Bueno (Universidad Complutense de Madrid), especialista en música popular, medios de comunicación y cine; Maruxa Baliñas (mundoclásico.com), directora de la revista Mundo Clásico y abanderada de la lucha por la igualdad de oportunidades de la mujer en la prensa musical; y, por último, Silvia Martínez García (Universidad Autónoma de Barcelona), que centra sus investigaciones en las «otras» músicas.

La pluralidad es otro de los ámbitos que caracteriza a esta joven comisión de trabajo que no solo atrae a musicólogos.

¹ McCLARY, Susan. *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

Su interés común se concibe como un punto de encuentro entre investigadores procedentes de diferentes disciplinas, como la interpretación, la dirección, la composición o la docencia. De esta riqueza también se benefició el amplio abanico de participantes llegados, incluso, desde más allá de nuestra frontera nacional.

La ponencia inaugural corrió a cargo de la doctora Laura Hamer (Open University of London), una musicóloga especialista en estudios sobre mujeres. Bajo el título «Women on the Podium. Issues and Strategies of Women Conductors» analizó, desde la perspectiva de la musicología de género, las dificultades que las directoras han tenido a la hora de empuñar la batuta por el simple hecho de ser mujeres en un mundo dominado tradicionalmente por el género masculino.

La primera parte de la jornada se cerró con la presentación de cuatro comunicaciones muy variadas pero con un trasfondo común: el estudio de la mujer dentro de las investigaciones que abordan las bandas de música desde diferentes perspectivas, como directoras, como intérpretes e, incluso, como actrices, imitando el papel de los hombres.

En primer lugar, Rebecca Epstein-Boley (University of Michigan) en «Damen-Blasorchester in Picture Postcards: An Iconographic Approach» analizó, a través de las postales que se conservan de la época, una banda de damas que existió en Alemania a finales del siglo XX. Después, Rebeca González Barriuso (Universidad de Oviedo) presentó, bajo

el título «La espada de honor: maniobra cómico-lírica militar protagonizada por un batallón femenino», una representación escénica, con música de Guillermo Cereceda y estrenada en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid en 1892, en la que las mujeres eran las protagonistas, representando a los cadetes de la Academia Militar de Toledo. Seguidamente, Javier Campos Calvo-Sotelo (investigador independiente) examinó los paradigmas identitarios en Galicia a través de las intérpretes y las bandas de gaitas en «De las meniñas de Saudade a las Maraghotas: evolución ideológica y simbología de género en las bandas de gaiteras gallegas». Por último, Zoila Martínez Beltrán (Universidad Complutense de Madrid) realizó un acercamiento a la incorporación de intérpretes femeninas a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo el título «Nuevas intérpretes para nuevos tiempos», a través de los testimonios de las intérpretes que, hoy en día, ocupan sus atriles.

El coloquio «Miradas en femenino», que se presentó durante la segunda parte de la jornada, también apostó por la diversidad. Contó con la compositora María Luisa Manchado, la trompetista y directora de la Agrupación Musical Banda «La Estrella» de Móstoles Mayte Escobar y, por último, la presidenta de la Asociación «Mujeres en la Música», Pilar Rius, también guitarrista y docente. A través de sus propios ejemplos y desde diferentes roles dentro del mundo de la música –compositora, directora, intérprete y docente– analizaron las dificultades a las que se han

visto sometidas por ser mujeres y se propusieron los caminos a seguir para evitar esas diferencias en las generaciones venideras. Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía es necesario seguir visibilizando el papel de la mujer en el mundo de la música y la solución no solo es cuestión de tiempo, también es necesario cambiar las bases que lo regulan.

La exclusión de la mujer de los puestos ocupados tradicionalmente por los hombres no es nada nuevo y, todavía más, cuando nos referimos al mundo de la música. Pero el trabajo en este ámbito no se puede limitar a dar voz a un género que, hasta hace bien poco, ha estado silenciado en la historia. Lo único que conseguimos con ello es la segregación, más si cabe, de la mujer y el hombre. Claro que todavía son necesarias las iniciativas que programen a mujeres compositoras y que presenten a mujeres directoras o intérpretes. De hecho, son puntos de partida muy necesarios para dar a conocer su papel dentro de la historia de la música –y muy urgentes a día de hoy–.

Sin embargo, los objetivos deben ir mucho más allá en la actualidad. No solo se busca la integración de la mujer en los espacios ocupados por el hombre, sino su inclusión total. El día que se programen obras de compositoras junto a las de los compositores. El día que haya tantas directoras como directores. El día que una banda de música esté compuesta por tantas mujeres como hombres. Solo entonces podremos hablar de igualdad. Mientras tanto, todas las propuestas para dar a co-

nocer el papel de la mujer en la música son bienvenidas.

En este contexto, es alentador el punto de unión que, en estas jornadas, se estableció entre los dos ámbitos de estudio porque el desarrollo simultáneo de las investigaciones dará lugar al crecimiento, en paralelo, de estos interesantes focos y no de forma segregada, como ha ocurrido en otros ámbitos de la musicología. Es necesario sacar a la luz el papel de la mujer en las bandas de música a la vez que surgen los estudios en torno a estas agrupaciones musicales y eso es solo responsabilidad de los investigadores actuales. Veremos qué nos depara el futuro.

Por último, se presentó el libro *Bandas de Música: contextos interpretativos y repertorios*, la nueva propuesta de la comisión de trabajo que surgió de la organización del I Congreso Nacional de Bandas de Música, celebrado entre los días 19 y 21 de mayo de 2017 en los Teatros del Canal de Madrid y publicado por la editorial Libargo. Esta publicación se convierte en el primer libro en español que centra sus investigaciones en las bandas de música desde diferentes perspectivas. En la presentación participaron María Nagore Ferrer, Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense de Madrid, también autora del prólogo, y los editores Nicolás Rincón Rodríguez y David Ferreiro Carballo.

La próxima cita académica en España para los interesados en los estudios sobre las bandas de música tendrá lugar los

días 30 y 31 de enero de 2020 en Jaén. El II Congreso Internacional «La banda de música en el foco: nuevos paradigmas de investigación bandística en España» planteará, como novedad, un «Call For Scores» con el fin de recuperar partituras de valor relevante para el patrimonio bandístico y brindará la oportunidad de que esas composiciones desconocidas sean interpretadas durante el mismo congreso por la Banda Municipal de Jaén.

Sin embargo, este interés no se limita al ámbito geográfico español. También ha despertado el interés a nivel internacional y avanzan de forma conjunta con los investigadores españoles. A nivel internacional, la próxima cita en torno a las bandas de música tendrá lugar en la Universidad de Aveiro (Portugal) bajo el título «Our Music, Our World. Wind Bands and Local Social Life», que se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2019.

Desde aquí, solo me queda dar las gracias a la junta directiva y promotores de la comisión de «Bandas de Música» – Nicolás Rincón Rodríguez y David Ferreiro Carballo–, por apostar tan fuerte por este nuevo ámbito de estudio, a los miembros de la comisión y a todos los investigadores y melómanos interesados en este nuevo foco de investigación que, como el

tiempo está demostrando, augura ser prometedor en España. No podemos olvidar que el I Congreso Internacional «*Música a la Llum*: el patrimonio documental de las bandas de música», organizado por el programa Música a la llum y celebrado en Valencia del 13 al 15 de diciembre de 2018, también abogó por la recuperación del rico patrimonio que suponen las bandas de música en el mundo de la investigación musicológica. Estas atractivas propuestas demuestran que los estudios en torno a las bandas de música están más vivos que nunca.

En definitiva, unas jornadas de tan alto nivel académico, como las que vivimos el pasado mes de mayo, te invitan a volver a creer y te demuestran que no estás solo en el mundo de la investigación. Te motivan para seguir trabajando y te enseñan que juntos se avanza mucho más rápido. Te hacen entender que el objetivo no es llegar lo antes posible a la meta, sino llegar a los máximos posibles y, mientras tanto, disfrutar del camino. Que todas las personas son importantes y, desde su ámbito de investigación, también tienen interesantes propuestas que aportar. Que todas las ideas son bienvenidas y que, lo que realmente hace rico a unas jornadas como esta, es el trabajo en equipo.