

“MUJERES COMpositoras: UNA ACTIVIDAD COEDUCATIVA”

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los Planes de Coeducación de los centros educativos, tiene especial importancia la celebración del “Día de la mujer”, el 8 de marzo.

Desde el Departamento de Música, proponemos como actividad paralela para esta jornada, una visión de la historia desde una perspectiva integradora del papel de la mujer en la creación musical.

Para ello, comenzamos con un breve recorrido histórico, descubriendo a algunas de las protagonistas y finalizamos con la realización de una serie de actividades.

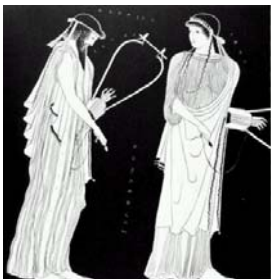
2. RECORRIDO HISTÓRICO

A lo largo de la historia, la actividad musical creadora de las mujeres ha estado marginada de forma injusta.

Tradicionalmente, no se concebía la actividad artística de la mujer sin suponer que traicionaba su destino doméstico y se tenía un concepto del genio como algo exclusivamente masculino. En el ámbito musical, podía realizar una afamada carrera como ejecutante, pero su actividad creadora le era negada.

A pesar de todas las dificultades, las mujeres siguieron componiendo música.

2.1. ANTIGÜEDAD

La temprana evidencia de la creación femenina se manifiesta ya con **Safo**, compositora y poetisa griega que vivió durante el siglo VII a.c. Creó una academia de música y poesía para mujeres donde acudían las hijas de los nobles. Tocaba la flauta y la cítara y sus cánticos nupciales fueron muy famosos.

De esta misma época es **Megolástrata de Esparta**, poetisa, danzarina y compositora.

También es interesante recordar a las famosas “**Cantoras de Amón**” que tuvieron gran importancia en la vida musical egipcia. Las reinas Ahmes Nefertiri y Hatsheput se encuentran entre las directoras que tuvieron dichas cantoras.

2.2. EDAD MEDIA

Kassia fue compositora de canto bizantino. Nacida en 810 fue la única compositora de esta época cuya obra entró a formar parte de la himnografía oficial de la Iglesia bizantina.

La abadesa alemana **Hildegard von Bingen** (1098-1179) posee una extensa obra que comprende himnos, misas, responsos y una representación sacra.

Durante la Edad Media, las mujeres llevaron a cabo una intensa actividad trovadoresca. Cabe destacar a **Leonor de Aquitania**, **Beatriz de Dia** y **Garsenda de Forcalquier**.

2.3. RENACIMIENTO

La actividad musical de castillos, palacios y cortes estuvo protagonizada por muchas nobles y aristócratas que recibían una completa formación musical que casi siempre consistía en tocar un instrumento, cantar y bailar. Muchas de estas mujeres sintieron además la necesidad de escribir sus propias obras.

Así destacamos a **Lucrecia Tornabuoni** (madre de Lorenzo el Magnífico), Isabella de Médici, Isabella D'Este, o **Ana Bolena** con sus populares canciones para voz y laúd.

2.4. BARROCO

Entre el siglo XVI y XVII vivieron las **hermanas Aleotti** (Rafaela y Vittoria) que nos dejaron una importante colección de motetes y madrigales.

Francesca Caccini (1587-1638) fue la primera mujer conocida que compuso ópera y probablemente la compositora más prolífica de su tiempo.

Bárbara Strozzi (1619-1664) posee un notable catálogo de obras, muchas de las cuáles están dedicadas a personajes célebres del momento y llegó a formar parte de un destacado círculo de artistas e intelectuales venecianos.

Elisabeth Jacquet de la Guerre (París 1667-1729) fue la primera compositora importante de la historia de la música francesa. Llevó a cabo una labor intensa con una producción que comprende música para teclado, cámara, vocal, ópera y ballet.

2.5. CLASICISMO

De ascendencia española, **Marianne Martínez** (1744-1812), fue alumna y colega de Haydn y Mozart y creó una escuela de canto de la que salieron destacadas figuras.

Mª Teresa von Paradies (1759-1824) fue pianista, cantante y compositora. Aunque quedó ciega a los tres años, esto no le impidió dedicar su vida a la música, llegando a crear una escuela. W.A.Mozart le dedicó su “Concierto para piano en si bemol mayor, K.456”.

2.6. ROMANTICISMO

Más conocidos son los nombres de **Fanny Mendelssohn** y **Clara Schumann** .

La primera, fue autora de más de 300 lieder, obras corales, un interesante oratorio titulado “Escenas de la Biblia” y música de cámara.

Clara Wieck Schumann (1819-1896) estudió piano, violín, contrapunto y composición. A los 9 años hizo su debut como virtuosa del piano y a los 11 compuso su primer lied. En 1835 se hizo famosa por uno de sus conciertos para piano, pero en 1840 interrumpió su carrera cuando contrajo matrimonio con el célebre compositor Robert Schumann.

Pauline Viardot (1821-1910) estudió composición con Anton Reicha y piano con Franz Liszt. La mayoría de sus composiciones son vocales (alrededor de 100 canciones) y también compuso 4 operetas (tres de ellas sobre libretos de Turgueniev). Una de ellas, “Le dernier sorcier” fue interpretada en Weimar en 1869 bajo la dirección de Johannes Brahms. El opus 24 de Robert Schumann, “Sansón y Dalila” de Camile Saint Saëns y el opus 4 y 7 de Gabriel Fauré, están dedicados a ella.

Su hermana **María Malibrán** (1808-1836), es recordada por su gran colección de nocturnos, arietas y romanzas, aunque su carrera fue breve pues murió joven a causa de un accidente.(Recientemente, la soprano Cecilia Bartoli le ha rendido un homenaje en un interesante disco titulado “María” en el que aparece una de sus composiciones,”Rataplan”.)

Pauline y María eran hijas del cantante y compositor español Manuel García.

2.7. POSROMANTICISMO Y S.XX

Alma Mahler (1879-1964) estudió composición con Zemlinsky. Se casó en 1902 con el compositor Gustav Mahler, el cual le prohibió seguir sus estudios y le exigió una promesa de renuncia a la composición, truncando así su carrera como compositora. Aún así, ella publicó 5 canciones en 1910 y otras colecciones aparecerían en 1915 y 1924 (tras la muerte de su marido).

Germaine Tailleferre (1892-1983) formó parte del francés grupo de “Le Six”.Su talento impresionó rápidamente a Eric Satie que al escuchar sus dos piezas para piano “Jeux de plain air” la bautizó como su “hija musical”.Compuso óperas, ballets, música para teatro y radio, música orquestal y para banda de viento, canciones, música de cámara y piezas para piano.

Lili Boulanger (1893-1918),hermana de la gran pedagoga Nadia Boulanger, fue la primera mujer en la historia que ganó el prestigioso Premio de Roma con su cantata “Fausto y Elena”.Compuso obras corales, de cámara y ciclos de lieder.

En España la lista de mujeres compositoras es importante aunque totalmente desconocida. En nuestro país era muy frecuente que las mujeres publicaran sus composiciones con seudónimos o con sus iniciales para evitar un juicio social o un rechazo de su trabajo. Esta circunstancia dificulta el estudio musicológico y en ocasiones hace imposible la identificación de su autora. María Rodrigo, Teresa Borrás, Francisca Velerda (alumna de Pedrell y Granados), Elena Romero, Mª Teresa Prieto, Emiliana de Zubeldia, Teresa Oller...

Mención especial merece **Rosa García Ascot** (1906-2002). Fue la única mujer del madrileño “Grupo de los ocho” formado por Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Ernesto y Rodolfo Halffter, Juan José Mantecón, Gustavo Pittaluga y Fernando Remacha. Apadrinada por Felipe Pedrell, estudió con Granados, Turina y con el que fue su verdadero maestro, Manuel de Falla de quien fue la única alumna directa de composición. Entre sus obras(muchas de las cuales se perdieron durante la Guerra Civil) destacamos “Suite para orquesta”,piezas para piano como “Preludios” y “Tango” y para guitarra como “La Española”. Federico García Lorca le dedicó un poema(“En el cumpleaños de R.G.A. Corona poética o pulsera de flor”).

Ya en nuestros días destacan talentos como Sofía Gubaidulina, Louise Talme, Judith Weir, Minna Keal, Bárbara Kolb, Dorothy Buchanan, Tona Scherchen, Yüksel Koptagel y un largo etcétera.

Todos estos nombres son sólo algunos ejemplos de las más de 4000 mujeres compositoras catalogadas en la actualidad, cuya obra bien merece ser rescatada del olvido.

3. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO

3.1. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

Los alumnos y alumnas acudirán a distintas fuentes de información (internet, enciclopedias, libros de consulta, discografía, etc) para ampliar la documentación que se les ha proporcionado en el recorrido histórico inicial.

3.2. AUDICIONES

Realizaremos una serie de audiciones guiadas de la música realizada por las compositoras investigadas. Cada vez encontramos más grabaciones discográficas en el mercado que recuperan estas composiciones olvidadas.

Proponemos algunas de ellas:

- “Ordo virtutum”
Compositora: Hildegard von Bingen.
Intérpretes: Grupo Sequentia.
Sello: Deutsche Harmonia Mundi.

- “Cansos de Trobairitz”
Compositora: Varias.

Intérpretes: Grupo Hesperion XX y Jordi Savall.
Sello: Virgin.

- "Cantates Strozzi"

Compositora: Barbara Strozzi.

Intérprete: Varios artistas.

Sello: Harmonia Mundi.

- "Sonates a un et deux violons"

Compositora : Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Intérprete : Grupo Ensemble Variations.

Sello: Accord.

- "Lieder and Trio"
Compositora: Fanny Mendelssohn.
Intérprete: Trio Brentano.
Sello: Opus 111.
- "Piano and Chamber Music"
Compositora: Clara Schumann.
Intérprete: Varios artistas.
Sello: Art Nova.
- "Complete Songs"
Compositora: Alma Mahler.
Intérprete: Varios artistas.
Sello: Cpo.
- "Chamber Music and Piano Music"
Compositora: Germaine Tailleferre.
Intérprete: Varios Artistas.
Sello: Brilliant Classics.

3.3. REALIZACIÓN DE MURALES

Para mostrar el resultado de su trabajo los alumnos y alumnas realizarán una serie de murales y una sencilla exposición en el centro. Éstos deberán incluir una breve reseña biográfica, un listado con algunas obras y un retrato de la protagonista.

Con esta actividad concienciamos al alumnado de la presencia e importancia de las mujeres en el mundo de la música en general y de la composición en particular.

BIBLIOGRAFÍA

Adkins Chiti, P.(1995).*Las mujeres en la música*. Madrid: Alianza Editorial

Sadie, J.A y Samuel, R.(1994). *The New Grove Dictionary of Women Composers* London and Basingstoke: Macmillan Press.