

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Nº 2   Año 2006

En Memoria de Manuel Castillo

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Consejo de Redacción

CANDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ
MARÍA JESÚS RUIZ FERNÁNDEZ
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD
MARTA CURESES
EMILIO CASARES RODICIO
DIANA PÉREZ CUSTODIO
ANTONIO MARTÍN MORENO
MARTA CARRASCO
ALFREDO ARACIL
MANUELA CORTÉS
MARCELINO DÍEZ MARTÍNEZ
OMEIMA SHEIK ELDIN
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ

Secretaria

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Depósito Legal: GR - 2352 - 2006

I.S.S.N.: 1886-4023

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN LA MÚSICA, EN PERSPECTIVA

María Luisa Ozaita Marqués

(Presidenta-fundadora de la Asociación Mujeres en la Música)

Abstract:

Perspectives on *La Asociación de Mujeres en la Música*

In this article, the President and founder of *La Asociación de Mujeres en la Música* ("The Association of Women in Music") describes some of the vicissitudes in the development of this association over the twenty-one years since its inception. Ozaita explains how, in the beginning, it was almost an act of science fiction to imagine that this sort of association might work; indeed, were it not for their determination and for their having had musician friends willing to collaborate, the project never could have survived so long.

Important milestones over the years include, in 1990, the first meetings of women composers from Madrid; *El Octavo Congreso Internacional de Mujeres en la Música* ("Eighth International Congress of Women in Music") celebrated in Bilbao in 1992; and the *Festival de Mujeres en la Música de Getxo* ("The Getxo Festival of Women in Music"), which began in 1998 and is now in its fifth season with a growing number of participants each year.

At last in this year 2006, the Association has launched the Elena Romero Symphony Orchestra. It is hoped that this, too, will prosper as its mission is to disseminate the symphonic pieces of many female composers, little known today, whose talents match those of the composers of Elena Romero's era.

Buenos días, antes de centrarme en lo que han sido todos estos años de vida de la Asociación he de agradecer al Festival en la persona de Reynaldo, que ha tenido a bien contar conmigo como representante de Mujeres en la Música para hablarles de los trabajos y los días que llevamos dedicadas a la tarea de dar a conocer las aportaciones de la mujer a la Historia de la Música. Espero que sepan perdonar si mi disertación no es lo sesuda que esperan... ya que solamente soy una compositora ...

Dicho esto comencemos.

En España el asociacionismo no es fácil, como seguramente han experimentado muchos de Vds. Somos hartos independientes por un lado y por otro siempre pensamos que lo haríamos mejor, pero sin arrimar el hombro. Por ello solamente cuando hay una persona decidida a dedicarle su tiempo sin reparar en costes tiene larga vida una asociación. Yo he deseado en múltiples ocasiones contar con alguien que me sustituyera, pero no ha habido manera, así que voy a relatarles la Historia de nuestra Asociación.

Mi descubrimiento de la existencia de compositoras se produjo en el año 1981 cuando fui invitada, a través de la entonces *Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles* que presidía Ramón Barce, a participar en el Festival de *Femina Componens* en la ciudad de Viena, organizado y dirigido por la agregada cultural de la embajada de Venezuela en Austria, Rosario Marciano, pianista de renombre y por entonces ya incansable investigadora y editora de obras de compositoras históricas. Allí encontré los nombres de cientos de compositoras de diversas épocas de la Historia de las que yo ni siquiera sabía que hubieran existido. En mi ignorancia no tenía conciencia de que nunca se hablaba de las compositoras, jamás se me había ocurrido preguntarme si las había habido, por ello fue un impacto enorme descubrirlas en unas vitrinas que se habían preparado y donde estaba toda la documentación sobre ellas.

También tuve ocasión de conocer a compositoras de otros países europeos que relataban sus experiencias, como Teresa Procaccini de Italia, o a Patricia Adkins Chiti, que aún cuando no es compositora, sin embargo es la persona más comprometida de Italia con las mujeres y la música, y con ella más tarde publicaría el libro *Mujeres en la Música*, del que es autora encargándome yo de la parte española de los s. XIX y XX. Curiosamente en países que en otros aspectos estaban más adelantados que España, las compositoras recibían la misma poca consideración que en el nuestro. Es verdad que ser compositor o compositora es una misión imposible, si se pretende vivir de este trabajo de creación. Pero el hecho de ser mujer y compositora parece que añade en casi todo el mundo dificultades adicionales.

En 1982, invitada por Patricia Adkins y Teresa Procaccini asistí y participé en Marzo en el Festival *Donne In Musica de Roma* y después, en septiembre de ese mismo año, en el de Nápoles. En 1983 tuvo lugar el Festival *Compositrice di Ieri e di Oggi* en Foggia y en Marzo de 1984, con la colaboración del Ateneo de Madrid, di una conferencia bajo el epígrafe *La Otra Historia de la Música*. Ese mismo año viajé a México para participar en el *Tercer Congreso Internacional de Mujeres en la Música* que se desarrolló entre la ciudad de México y Zacatecas. En octubre de 1984 tuvo lugar en París el *Cuarto Festival de Femme et Musique*. Después de todas estas experiencias, me sentía deseosa de poner en marcha en España algún tipo de actividad que desembocara en una asociación similar a las de otros países y lo que estaba claro es que yo sola no podía crearla. En 1985, con el entusiasmo propio de alguien que acaba de

hacer un descubrimiento, lo primero que hice fue empeñarme en poner en marcha una serie de cinco conferencias con apoyo de grabaciones en el Ateneo de Madrid, con el patrocinio del Banco Exterior de España, ya que en aquel momento, por una de esas cosas raras que pasan a veces, todo se puso de mi lado y conocí a las personas adecuadas en el momento adecuado.

En la FNAC de París pude hacerme con las grabaciones que utilicé en las conferencias. El ciclo se cerró con un concierto de cuartetos de cámara. A esas conferencias asistió una pianista, Marisa Arderius, que descubrió un mundo ignoto y con ella pude poner en pie! al fin! la *Asociación de Mujeres en la Música*.

Tuvieron que pasar todavía tres años para que la AMM de España hiciera su presentación en el panorama musical español. En el entretanto seguía participando en Congresos Internacionales y organizando diversas actividades. En Octubre de 1986 en colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid tuvo lugar el I Ciclo de *La Otra Historia de la Música* en Alcalá de Henares. Un año después, organizábamos el ciclo de *Mujeres en la Música* en Pontevedra.

Como toda asociación que empieza la nuestra no disponía de local ni de presupuesto, mucho menos de socios/as. Además, de entrada no sabíamos ni como había que legalizarla. Un día Marisa Arderius me llama y me dice que en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander aquel verano, iba a haber unas jornadas sobre sindicatos o no sé qué, y me plantea que solicitemos una beca para obtener información y asesoramiento sobre el modo de hacer la asociación. Al principio todo me parecía una locura, aparentemente nada tenía que ver todo aquello con nuestro problema, pero como Marisa era muy persuasiva me convenció y solicitamos la beca y allá que nos fuimos.

Tenía razón Marisa, aquello nos facilitó mucho las cosas. Hicimos los estatutos, y seguimos todos los pasos necesarios para legalizarnos y de esa manera poder solicitar ayudas para poder dar a conocer la música femenina, según se recoge en los estatutos de la asociación, a través de conferencias, conciertos, mesas redondas etc. Al principio éramos una asociación restringida a la Comunidad de Madrid, pero para solicitar ayudas del Instituto de la Mujer teníamos que ser de ámbito nacional, así que nos convertimos en una Asociación Nacional.

El calvario de tener los papeles en su casa y en la mía, pero siempre donde no debían estar, se acabó por fin. Nos concedieron un despacho en la Casa de la Mujer, y pudimos ponernos manos a la obra para crear un archivo de partituras que pudiera servir como fuente de documentación para la investigación.

En el año 1989 se celebró en Murcia un congreso de Musicología y el profesor Álvaro Zaldívar nos instó a hacer la presentación de la Asociación en dicho congreso.

A partir de ese momento Álvaro se convirtió en un magnífico colaborador. En 1990 desarrollamos numerosas actividades, pero la más importante fue la realización de los *I Encuentros Internacionales de Mujeres en la Música de Madrid*, con tres invitadas: Bárbara Bucked, Teresa Procaccini y Gudrun Lund, de Polonia, Italia y Noruega respectivamente. La revista *Ritmo* por primera y única vez recoge el acontecimiento.

La verdad es que solamente las compositoras catalanas participaron, las de Madrid ni se interesaron por saber de qué iba. Las compositoras mayores como Elena Romero sí se pusieron en contacto conmigo y nos entendimos estupendamente, tanto es así que me dedicó una Sonata para clave, obra que incluí en todos mis conciertos, y además se hizo socia.

Nuestra actividad siguió en diversos frentes. Más artículos (como el publicado en la revista Emakunde titulado *La Otra Historia de la Música*) y organización de diversas actividades, como la serie de conferencias concierto que organizamos en abril de 1991, a cargo del Padre Federico Sopeña, Antonio Gallego y Álvaro Zaldívar con el título *La Mujer en el Arte*.

A todo esto, como he comentado más arriba, las compositoras catalanas enviaron una representante a los encuentros. Se trataba de Teresa Borrás, que a partir de ese momento entró a formar parte de la Asociación junto con otro grupo de compositoras de otros lugares de España.

En Valencia se celebró en 1991 el *II Congreso Nacional de Compositores* siendo invitada la Asociación. Como presidenta presenté una ponencia con el título *La Composición en el Mundo Actual desde la Perspectiva Femenina*.

Como ya he indicado yo participaba en todos los congresos a los que se nos invitaba. Tras esta larga experiencia de haber asistido a varios congresos internacionales de Mujeres en la Música (en París, Atlanta, México, Nueva York), pensé que aprovechando el tirón del 92 tal vez fuera posible sacar adelante el **8º Congreso Internacional de Mujeres en la Música** en España. Me tiré a la piscina sin saber nadar...

En primer lugar lo intenté con el Ministerio de Cultura, que por supuesto no le interesó ni mucho ni poco, es decir, nada. Ya pensaba que estaba todo perdido cuando se me ocurrió comentarlo con D. Adrián Celaya, a la sazón presidente de la Comisión de Vizcaya de La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la que soy miembro numerario, y le pareció una idea excelente, ya que Barcelona tenía las Olimpiadas, Sevilla la Exposición Universal, y el País Vasco no tenía ningún evento importante, así que me ayudó a vendérselo a la Diputación de Vizcaya. Conseguimos todo el dinero necesario, para la infraestructura así como para pagar los conciertos y subvencionar los viajes y la estancia a compositoras que no podían conseguir financiación de sus universidades o ministerios, como era el caso de algunas compositoras de los países del este, por ejemplo Irina Odagescu.

Participaron compositoras de quince países y también se interpretaron obras de compositoras históricas: Alison Gould presentó a las trovadoras; Patricia Adkins Chiti interpretó obras de Isabella Colbran, Paulina Viardot, María García Malibran, Marietta Brambilla, y el trío de cámara formado por Francisco Martín, Belén Aguirre y Marisa Arderius interpretó a Lili Boulanger y Clara Schumann; Antonio Arias, Belén Aguirre y yo misma, tocamos obras de Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, Anna Bon di Venecia, Mariana de Martínez, Simone Balicourt, Anna Amalia de Prusia.

Aunque conseguimos que interviniera la Orquesta Sinfónica de Bilbao, a regañadientes del entonces director que se negó a hacer más de dos obras de mujeres, y nos coló un concierto de trompeta de Vivaldi y otro de Telemann. También se recuperó una *Suite para Orquesta* de cámara de Rosa García Ascot, y se pudo interpretar una obra de orquesta de Irina Odagescu; la obra de Elena Romero no hubo manera, aunque aparece en el programa, así como el concierto de Wihelmina von Bayreuth, que debía haber interpretado yo al clave y que me negué por no hacerse la obra de Elena Romero con quien me había comprometido a hacerla.

En cuanto a los intérpretes debo hacer constar que nunca he tenido problema con los intérpretes masculinos, y muy al contrario, sí con algunas mujeres, que siendo de la misma categoría y consideración en sus carreras y trayectorias, se han negado en algunos casos aduciendo razones peregrinas; también es cierto que ellos y ellas se niegan a hacer música contemporánea aduciendo las mismas excusas y en mi opinión en ambos casos, es temor a lo desconocido.

He de reconocer que en mi vida profesional como clavecinista he tenido la gran suerte de hacer música con grandes intérpretes y esto me ha valido para contar con ellos a la hora de realizar nuestros conciertos. En otros casos, han intervenido por diversas razones en la interpretación de obras mías y esto ha propiciado una buena amistad.

En un determinado momento creímos que había llegado la hora de tener una orquesta de cámara propia, pero solamente conseguimos reunir un grupo de intérpretes femeninas que no entendieron lo que se pretendía y lo aceptaron como ³bolo², algo que nada tenía que ver con lo que yo deseaba. Después de esta experiencia lo intentamos con estudiantes de grado superior y medio, pero tampoco dió resultado. Sin dinero para ensayos no hubo manera de convencer a nadie...

Ahora que ha entrado sabía nueva en la Asociación, parece que a partir de Enero, hacemos una nueva intentona, y por lo que sé, parece que va a funcionar.

Creo que antes de continuar nos merecemos una pausa para escuchar música de alguna de las compositoras de la segunda parte.... (Lili Boulanger por Susuna Marín) Fanny Henssel por el centenario.

Las actividades de la Asociación de Mujeres en la música desde 1993

En 1993 hicimos una conferencia y un concierto para conmemorar el centenario del nacimiento de Lili Boulanger, a cargo de Narcis Bonet, en el Ateneo de Madrid, y el grupo de cámara integrado por la soprano Ángeles Tey, la pianista Marisa Arderius, el violinista Francisco Martín y la cellista Belén Aguirre. En mayo del mismo año, en colaboración con la Caja de Ahorros Bilbao Vizcaya, y la Sociedad Filarmónica celebramos un ciclo de conciertos bajo el nombre de *La Otra Historia De La Música* que comenzaba en Las Tovadoras, interpretadas por Alison Gould, seguía con *Del Renacimiento al Barroco, El Romanticismo, El Piano Contemporáneo*, y para cerrar el ciclo *la Orquesta de Cámara Mujeres en la Música* bajo la batuta de Pilar Couceiro.

El título *La Otra Historia de la Música* ya mencionado mas arriba lo utilizamos a partir de ese momento en todos los eventos que organizamos, por considerar que explica de manera implícita lo que se pretende.

En 1995 tuvo lugar un recital de trompeta a cargo de Raimundo Flores y yo misma, en San Luis de los Franceses en colaboración con la Asociación Recercare. En marzo del 96 *Las Compositoras Españolas en los siglos XIX Y XX* en el Ateneo de Madrid a cargo de Charo Icazo (soprano) y Teresa Ribas (piano). En febrero del mismo año tuvo lugar el homenaje póstumo a Elena Romero, en la sala Villanueva del Museo del Prado, en colaboración con el CDMC a cargo de María José Martín (piano), Georg Thoma (flauta) y Bistra Cristova (chelo).

En 1997 María Loizaga creó la exposición Itinerante de *La Otra Historia de la Música*. Esta exposición consiste en una serie de paneles en los que de manera didáctica se trata de dar una explicación sucinta a las razones por las que la composición femenina es prácticamente desconocida. Ha sido expuesta en diversos lugares como Getxo, Pamplona, Barañain,....

En 1998 tiene lugar el *I Festival y Jornadas del País Vasco* en Getxo (Vizcaya).

La actividad de la Asociación, cuando las circunstancias lo permiten, también se dirige al aspecto pedagógico infantil y en colaboración con Juntas municipales de distrito, hemos organizado e impartido numerosos conciertos pedagógicos (corte 20 Aurelio Marta)

En 1999 tuvo lugar el homenaje a Carmen Santiago, que estuvo a cargo de Marta Knörr y Aurelio Viribay en la Sala de Columnas del Circulo de Bellas Artes de Madrid.

Como lo de tener una orquesta de cámara en el seno de la Asociación ha resultado por el momento imposible, con la colaboración de Ana Radomska, en el año 2000 programamos un concierto con la Orquesta de Cámara de Pamplona, dirigida por Alicia Coduras, con un programa que abarcaba desde el siglo XIX a nuestros días. En febrero del 2001 en Barcelona tuvo lugar el homenaje a Teresa Borrás con la colaboración de la SGAE en su salón de actos. Corrió a cargo de la pianista catalana Monserrat Mestres. Como en todos los demás homenajes, en la 1ª parte se interpretó música de la homenajeada, en este caso la propia compositora interpretó algunas de sus obras y en la 2ª parte obras de compositoras de la Asociación, dedicadas a ella.

El año siguiente, 2002, como coincidían las fechas del II Festival de Getxo con la época de Cuaresma, se interpretó música religiosa de todas las compositoras de nuestro grupo con Pilar Jurado, y el grupo Nou de viento. El segundo concierto corrió a cargo del *Quinteto Clásico de Pamplona*, en abril, y en mayo desarrollamos una Conferencia-Exposición y Concierto a cargo del Quinteto Clásico de Pamplona y yo misma en Barañain (Navarra).

Marta Knörr y Aurelio Viribay en febrero del 2003 dieron un recital de compositoras españolas de los siglos XX y XXI y en marzo de este mismo año en el Auditorio del Conde Duque, la Orquesta de Cámara de Pamplona, dirigida por nuestra socia la compositora

y directora Alicia Coduras. También en este año se celebró el *Tercer festival de Mujeres en la Música* de Getxo con dos conciertos y una conferencia, a cargo de los intérpretes José Luis Rodrigo, Antonio Arias Dimtar Furdnajiev el primero y el segundo Maria José Martín.

Y con esto entramos en las últimas actividades de la Asociación. En marzo de 2004 tuvieron a bien hacerme un homenaje mis colegas de la asociación participando un nutrido grupo de intérpretes, como Antonio Arias, Ana Vega, Aurelio Viribay, José Luis Rodrigo, Dimtar Furdnajiev, Marta Knörr, Anna Radomska, Roberto Pajevsky, Dorota Pajevsky, Tadeus. Todavía en el 2004 hubo dos conciertos más en febrero: el concierto de piano de Aurelio Viribay en Estella y en abril el Trio de Cañas en la sala Manuel de Falla de la SGAE en Madrid y en el *4º Festival de Mujeres en la Música* de Getxo terminando por el momento en este 2005 con cuatro recitales dos de dos pianos en Madrid y en Getxo, y dos de Flauta y piano, en Getxo y Estella.

En el 2006 nuestra actividad ha sido numerosa teniendo en cuenta los pocos recursos con que contamos. Iniciamos los conciertos el día 8 de Marzo en colaboración con la Fundación Canal, con un recital a cargo de Antonio Arias y Gerardo López, los días 11, 18, 25, se desarrolló el V Festival de Mujeres en la Música de Getxo, con un dúo de violín y piano, concierto de guitarra y actriz, y para cerrar el festival, un concierto de la Orquesta de Cámara de Pamplona bajo la dirección de Pilar Suárez. El día 26 de Abril, presentamos con un concierto, en el Auditorio Conde Duque, la Orquesta de la Asociación ELENA ROMERO, pionera que fue como directora de O. sinfonía en España, además de una notable compositora acreedora de diversos premios internacionales.

Resumiendo puedo decir que, por el momento hemos estrenado un elevado numero de obras que incrementan el acervo musical de nuestro país, así como nos hacen a las compositoras más presentes. Sin duda hemos contado siempre con buenos intérpretes, fueran hombre o mujer, que han colaborado de manera muy positiva a que nuestra música sea tenida en cuenta cada vez más habitualmente en los programas de las diversas salas.

Reflexionando sobre el trabajo realizado, creo que la Asociación de Mujeres en la Música, aunque por supuesto no ha logrado todos los objetivos previstos (entre los que se encontraban disponer de grupos asentados de cámara e inclusive una orquesta aunque fuera pequeña, cosa que espero consigan mis sucesoras al frente de la organización) ni ha conseguido un elevado numero de socias compositoras (pienso que en parte debido a la falta de visión de algunas de ellas, y tal vez a mi manera de hacer las cosas, puesto que me gusta hacerlo de una manera seria, y quizá debiera haber sido mas flexible ...), considero que de alguna manera hemos hecho posible la inclusión cada vez mas frecuente de la música escrita por mujeres en programaciones habituales, aunque las orquestas sinfónicas se resisten más, y generalmente solo programan obras femeninas premiadas. Y esto último no es muy frecuente....