

Programa

Historia de la crítica musical femenina: trayectos entre el feminismo y la filoginia

Docente:

Nayive Ananías

Periodista, Universidad Alberto Hurtado, Chile

Dra. © en Artes mención Música, Pontificia Universidad Católica de Chile

Fundamentación

El propósito de este taller radica en que la crítica musical escrita por mujeres ha sido un tópico bastante relegado en la academia. En Latinoamérica, el periodismo cultural ejercido por mujeres desde inicios del siglo XX ha concitado interés, donde destacan trabajos argentinos (Diz 2006, 2012; Salomone 2005), chilenos (Montero 2018; Ramírez Errázuriz, Romo Sánchez y Ulloa Inostroza 2017), mexicanos (Rueda-Acedo 2012) y brasileños (Méndez 2017; Ribeiro Rodrigues da Cunha 2010; Silva Borges 2011). Considerando la eclosión de los estudios de género en los albores de los 90 y la constante lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, se observa una escasez de investigaciones sobre la crítica musical femenina en nuestro continente, así como en Norteamérica y Europa.

Es interesante singularizar a las mujeres que escribieron de música (clásica, popular o folclórica), ya que fueron minoría en un entorno reglamentado por hombres. La disidencia, atributo substancial de la *écriture féminine* (Cixous 1995), no se puede avizorar desde la globalidad de un medio de comunicación, sino que a partir de individuos específicos. Aquello propiciará una lectura performativa y biopolítica respecto de la construcción de tales redactoras como sujetos no masculinos que desplegaron una escritura insurrecta, diferente y contraria al falogocentrismo (Derrida 1972).

Objetivos

Objetivo general

- Comprender el modo en el que las críticas musicales configuraron su escritura y las variables que entraron en juego.

Objetivos específicos

- Conocer las acciones performativas que emplearon las críticas musicales para configurar una escritura femenina (Cixous 1995).
- Indagar si las críticas musicales reprocharon en sus textos la masculinización de la escena musical o de su campo laboral.
- Identificar elementos subversivos y contrahegemónicos en la escritura de las críticas musicales.

Cronograma

Módulo 1

Antecedentes, representantes y legados

Clase 1

- Mujer, femenino, androcentrismo, patriarcado y feminismo: conceptos clave para comprender la crítica musical femenina.
- La crítica musical: producto de la crítica cultural.

Clase 2

- Breve historia de la crítica musical masculina: Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
- La enseñanza de la crítica musical: ¿y las mujeres críticas?

Clase 3

La crítica musical como reivindicación femenina desde la primera mitad del siglo XX

- Condiciones para ser crítica musical: estudios formales, viajes y separaciones.
- Los casos de Olga Samaroff y Nora Douglas Holt (EE. UU.).
- Ni mujer-compositora, ni mujer-crítica: Peggy Glanville-Hicks (Australia).
- La lucha por el feminismo y la erradicación del antisemitismo: Marion Scott (Inglaterra) y Kathi Meyer-Baer (Alemania).
- La crítica de música y danza: Lucile Marsh y Mary F. Watkins (EE. UU.).
- Las implicancias de ser crítica musical y transexual: Kerstin Anja Thieme (Alemania).

Clase 4

Desde los bordes: ser crítica musical fuera del eje anglosajón

- Polonia: Maria Szeliga, Bronisława Neufeldówna y Helena Lopuska.

- Azerbaiyán: Xurşid Ağayeva.
- Rusia: Ellen von (Elena) Tideböhl.
- Italia: Fernanda Pivano.

Módulo 2

Críticas musicales disidentes y resistentes

Clase 5

Principales casos de estudio en Iberoamérica durante la primera mitad del siglo XX

- España: Matilde Muñoz Barberi.
- México: Alba Herrera y Ogazón.
- Argentina: Elsa Calcagno.
- Chile: Marta Brunet y Gabriela Mistral.
- Cuba: María Muñoz.
- Brasil: Mariza Lira, Beatriz Leal Guimarães, D'Or, Lúcia Branco y Magdala da Gama Oliveira.

Clase 6

- La crítica musical desde la década de 1960: la supremacía de lo masculino.
- El crítico de música popular: calificar lo serio versus lo trivial.

Clase 7

Análisis de textos de críticas musicales de pop y rock

- Lillian Roxon: *Rock Encyclopedia* (1969).
- Evelyn McDonnell y Ann Powers: *Rock She Wrote: Women Write about Rock, Pop and Rap* (1995).
- Ellen Willis: *Out of the Vinyl Deeps* (2011).
- Jessica Hopper: *The First Collection of Criticism by a Living Female Rock Critic* (2015).

Clase 8

La crítica musical ejercida por mujeres en el Cono Sur (1960-1990)

- Argentina: Nora Fisch.
- Brasil: Ana Maria Bahiana.
- Chile: Marina de Navasal.

Dinámica de trabajo

Participación en clases

- Lectura analítica de artículos escritos por críticas musicales.

Trabajo práctico

- Ensayo final, de carácter optativo, que incorpore textos tanto de la bibliografía del curso como de la sugerida.

Bibliografía del curso

- Arraes Moreira, D. y Macedo Machado, L. M. (noviembre, 2018). *As mulheres nos textos de Mariza Lira: como a pioneira do jornalismo musical brasileiro as retratou*. Ponencia presentada en el 16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, San Pablo, Brasil.
- Bitrán, Y. (2019). "Sobre el 'Clasicismo' y el 'Romanticismo' musical" de Alba Herrera y Ogazón. *Resonancias*, 23(44), 127-131.
- Bollos, L. (2006). Mário de Andrade e a formação da crítica musical brasileira na imprensa. *Música Hodie*, 6(2), 119-132.
- Calvocoressi, M. D. (1911). Can Musical Criticism Be Taught?. *The Musical Times*, 52(819), 300-302.
- Campos, S. (2014). Matilde Muñoz Barberi, crítica musical y ¿una anomalía?. En T. Cascudo y G. Gan (eds.). *Palabra de crítico. Estudios sobre música, prensa e ideología*. (31-53). Aracena: Editorial Doble J.
- Chissell, J. (1951). Marion Scott. *The Musical Times*, 92(1.296), 62-64.
- Cixous, H. (1995). *La risa de la Medusa: Ensayos sobre la escritura*. Barcelona: Anthropos.
- Conner, L. (1994). *The American modern dance and its critics: A history of journalistic dance criticism in the United States, 1850-1934*. (Tesis doctoral). University of Pittsburgh, Pittsburgh, Estados Unidos.
- Cruz Olalde, I. (septiembre, 2018). *Alba Herrera y Ogazón: del piano a la escritura*. Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Investigación Musical Karl Bellinghausen (1954-2017), Ciudad de México, México.
- Dale, K. (1954). Memories of Marion Scott. *Music & Letters*, 35(3), 236-240.
- de Beauvoir, S. (2015). *El segundo sexo*. Ediciones Cátedra: Universitat de Valencia.
- Derrida, J. (1972). *La dissémination*. París: Seuil.
- Dziadek, M. (2007). 'Female' Music Criticism in Poland, 1890-1939. *Interdisciplinary Studies in Musicology*, 6, 155-168.
- Goldberg, L. G., Oliveira, A. y Menuzzi, P. (orgs.). (2019). *Oscar Guanabario e a Crítica Musical no Brasil: Transcrições guanabarinas: antologia crítica - O Paiz*. Porto Alegre: LiquidBook. Recuperado de https://wp.ufpel.edu.br/criticamusical/oscar-guanabario/antologia-o-paiz/?fbclid=IwAR1gUdLVI-YoHc0ynOP9Z9asyO3atygv9YSCFkUeA_RtjEn5m7YXSZOI4yA
- Heilmann, A. (2000). *New Woman Fiction. Women Writing First-Wave Feminism*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Herrera y Ogazón, A. (2012). *Puntos de vista. Ensayos de crítica*, presentado por Yael Bitrán. Ciudad de México: Colección Facsimilares INBA (1921) y CONACULTA/INBA/CENIDIM.
- Hopper, J. (2015). *The First Collection of Criticism by a Living Female Rock Critic*. Chicago: Featherproof Books.

- Hurtado, M. L. (2008). Escribir como mujer en los albores del siglo XX: construcción de identidades de género y nación en la crítica de Inés Echeverría (Iris) a las puestas en escena de teatro moderno de compañías europeas en Chile. *AISTHESIS*, (44), 11-52.
- Josephson, D. (2008). "Why Then All the Difficulties!": A Life of Kathi Meyer-Baer. *Notes*, 65(2), 227-267.
- Kolontay, A. (1930). *La mujer nueva y la moral sexual*. Santiago de Chile: Ediciones Nueva Época.
- Kottow, A. (2013). Feminismo y femineidad: escritura y género en las primeras escritoras feministas en Chile. *Atenea*, (508), 151-169.
- Lobato, S. (2012). El mundo femenino y la música en los medios masivos a través de las páginas de *La Mujer*. *Revista Argentina para el Hogar* (1935-1943). En S. L. Mansilla (dir.). *Dar la nota. El rol de la prensa periódica en la historia musical argentina*. (197-232). Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones.
- Mansilla, S. L. (2001). "A una mujer..." de Elsa Calcagno: una contribución musical a la maquinaria propagandística del peronismo. *Revista Argentina de Musicología*, (2), 97-113.
- Mansilla, S. L. (2005). Mujeres, nacionalismo musical y educación. Bases heurísticas para una historia sociocultural de la música argentina. Elsa Calcagno y Ana Carrique. *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, 19(19), 51-78.
- McDonnell, E. y Powers, A. (eds.). (1995). *Rock She Wrote: Women Write About Rock, Pop, and Rap*. Nueva York: Dell Publishing.
- McManus, L. (2014). Feminist Revolutionary Music Criticism and Wagner Reception: The Case of Louise Otto. *19th-Century Music*, 37(3), 161-187.
- Pucciani, D. (1979). *Olga Samaroff (1882-1948), American Musician and Educator*. (Tesis doctoral). New York University, Nueva York, Estados Unidos.
- Robinson, S. (2019). *Peggy Glanville-Hicks: Composer and Critic*. Urbana: University of Illinois Press.
- Rogers, V. (2003). Rethinking Peggy Glanville-Hicks. *Musicology Australia*, 26(1), 65-103.
- Roxon, L. (1969). *Rock Encyclopedia*. Nueva York: Grosset & Dunlap.
- Sau, V. (2000). *Diccionario Ideológico Feminista. Volumen I*. Barcelona: Icaria.
- Schenbeck, L. (2012). Nora Douglas Holt and Her World. En *Racial Uplift and American Music, 1878-1943* (1-36). Mississippi: University Press of Mississippi. Versión digital.
- Traverso, A. (2012). Primeras escritoras en Chile y autorización del oficio literario. *Anales de Literatura Chilena*, (17), 61-80.
- Vega, B. (2009). María Muñoz de Quevedo: un puente entre España y Cuba durante la Edad de Plata. En M. Nagore, L. Sánchez de Andrés y E. Torres (eds.). *Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939*. (389-403). Madrid: ICCMU.
- Vega, B. (2011). "Muy moderna y nada siglo XIX": la revista *Musicalia* ante el debate de la modernidad. En T. Cascudo y M. Palacios (eds.). *Los señores de la crítica: música y periodismo en Madrid durante la primera mitad del siglo XX*. (125-153). Sevilla: Doble J.
- Vega, B. (2012). Discursos de vanguardia e identidad en una revista musical cubana: la presencia de México en *Musicalia* (La Habana, 1928-1932). En P. Ramos (ed.). *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)*. (53-79). Logroño: Universidad de La Rioja.
- Walker-Hill, H. (2006). Western University at Quindaro, Kansas (1865-1943) and Its Legacy of Pioneering Musical Women. *Black Music Research Journal*, 26(1), 7-37.

Willis Aronowitz, N. (ed.). (2011). *Out of the vinyl deeps: Ellen Willis on rock music*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bibliografía sugerida

- Becerra, M. (2012). '¿Qué quieren las mujeres?'. Ciudadanía femenina y escrituras de la intimidad en la Argentina de inicios del siglo XX. *Estudios Feministas*, 20(3), 869-880.
- Cascudo, T. y Gan, G. (eds.). (2014). *Palabra de crítico. Estudios sobre música, prensa e ideología*. Aracena: Editorial Doble J.
- Cascudo, T. y Palacios, M. (coords.). (2012). *Los señores de la crítica. Periodismo musical e ideología del modernismo en Madrid (1900-1950)*. Sevilla: Doble J.
- Diz, T. (2006). Identidad, cuerpo y mutación. Las columnas periodísticas de Alfonsina Storni en *La Nación. Mora*, 1(1-12), 122-136.
- Diz, T. (2012). *Imaginación falogocéntrica y feminista, diferencia sexual y escritura en Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Enrique González Tuñón, Roberto Mariani, Nicolás Olivari, Salvadora Medina Onrubia y María Luisa Carnelli*. (Tesis doctoral). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
- Ellis, K. (1997). Female Pianists and Their Male Critics in Nineteenth-Century Paris. *Journal of the American Musicological Society*, 50(2-3), 353-385.
- Lindberg, U., Guðmundsson, G., Michelsen, M. y Weisethaunet, H. (2005). *Rock Criticism from the Beginning: Amusers, Bruisers, and Cool-Headed Cruisers*. Nueva York: Peter Lang.
- McLeod, K. (2001). '★ $\frac{1}{2}$ ': a critique of rock criticism in North America. *Popular Music*, 20(1), 47-60.
- Méndez, M. (2017). *Crónicas travestis. El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice Lispector y María Moreno*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- Montero, C. (2018). *Y también hicieron periódicos. Cien años de prensa de mujeres en Chile 1850-1950*. Santiago de Chile: Hueders.
- Moreda Rodríguez, E. (2017). *Music Criticism and Music Critics in Early Francoist Spain*. Nueva York: Oxford University Press.
- Powers, D. (2013). *Writing The Village Voice and the Birth of Rock Criticism*. Amherst y Boston: University of Massachusetts Press.
- Pykett, L. (1992). *The 'Improper' Feminine. The Women's Sensation Novel and the New Woman Writing*. Londres y Nueva York: Routledge.
- Ramírez Errázuriz, V., Romo Sánchez, M. y Ulloa Inostroza, C. (2017). *Antología crítica de mujeres en la prensa chilena del siglo XIX*. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio.
- Ribeiro Rodrigues da Cunha, B. (2010). Clarice mulher-escritora-jornalista: múltiplas vozes e uma identidade. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo*, 6(1), 113-122.
- Rueda-Acedo, A. R. (2012). *Miradas transatlánticas: El periodismo literario de Elena Poniatowska y Rosa Montero*. West Lafayette: Purdue University Press.
- Salomone, A. N. (2005). *Subjetividad femenina y experiencia moderna en la escritura de Alfonsina Storni*. (Tesis doctoral). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Silva Borges, L. (septiembre, 2011). *Clarice Ficcionalista e Jornalista - O Feminino nas Colunas Escritas por Clarice Lispector e por suas Máscaras*. Ponencia presentada en el XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Recife, Brasil.

- Spencer Espinosa, C. (2004). La crítica musical en Chile: reflexiones sobre un oficio en transición. *Resonancias*, (14), 5-11.
- Varriale, S. (2016). *Globalization, Music and Cultures of Distinction: The Rise of Pop Music Criticism in Italy*. Londres: Palgrave Macmillan.