

DISCURSO – 30 AÑOS DE MUSICA FEMINA MUNICH

de Susanne Wosnitzka (miembro de la junta directiva de musica femina münchen, mfm)

"Las mujeres que no exigen demandas, son tomadas literalmente: ellas no obtendrán nada." – Simone de Beauvoir

Les agradezco su presencia y los saludo cordialmente a nombre de la asociación y de los miembros de la junta directiva en este Aniversario de musica femina münchen. Agradezco también a nuestras intérpretes, que con su brillo hacen sonar este día y que han mostrado su gran talento y musicalidad. Agradezco a nuestras compositoras, quienes nos permiten ser parte de sus pensamientos y su mundo de sentimientos, llevándonos a su cosmos individual que es colorido, intelectual y entusiasta.

Agradezco también a las mujeres que participaron y ayudaron a organizar este día, entre ellas a nuestra diseñadora gráfica Irmgard Voigt, nuestra embajadora en el exterior Marie-Pierre Beckius, la moderadora Dr. Ulrike Keil, la directora musical Katrin Schweiger, nuestra infatigable „blogger“ y a nuestra manager Anne Holler-Kuthe. Nada funciona sin Anne, ella mantiene nuestros lazos maravillosamente, desde la administración de negocios con respecto a la organización hasta la asistencia al cuidado de nuestras artistas.

También quisiera agradecer a nuestros infatigables patrocinadores y patrocinadoras, el ministerio de cultura de Munich, el departamento de Equidad de género, la fundación Gerda Weiler, el Centro Internacional de Investigación y el archivo „Archiv Frau und Musik“ (Archivo Música y Mujer, Frankfurt/Main) y muchos otros patrocinadores, sin ellos, el éxito de nuestro trabajo no sería posible. Solamente a través de ellos, este día no sería un hito en la historia de nuestra asociación si no que también es un hito en la historia de las mujeres de la ciudad de Munich. Gracias por creer en nosotros!

Agradezco a las mujeres que vivieron antes que nosotros y que hicieron que este día fuera posible „...a las que se fueron, talaron árboles, arrojaron rocas y construyeron puentes“¹ citando a Virginia Woolf quien dedicara estas palabras a la compositora y sufragista Ethel Smyth.

“Acciones, no palabras” – Hechos en lugar de palabras es el slogan del histórico movimiento en pro de las mujeres, movimiento que hoy en día sigue siendo actual.

Necesitamos hechos. Hemos escuchado obras maravillosas compuestas por mujeres pero ¿dónde podemos escuchar estas obras hoy en día? ¿Cuántas de estas obras podemos escuchar? ¿qué se ha logrado y qué es lo que todavía se tiene que hacer al respecto para integrar este repertorio a la programación musical?

Un lema de musica femina münchen es: “Nosotros queremos quedarnos sin trabajo. Cuando nadie más nos necesite, habremos cumplido nuestra meta.”

¹ Virginia Woolf de Ethel Smyth, en: [Speech before the London/National Society for Women's Service, January 21, 1931], in: Virginia Woolf, *The Pargiters. The Novel-Essay Portion of The Years*, edited by Mitchell A. Laeska, New York 1977, p. xxviii.

Por lo que hemos podido ver hasta el día de hoy, nosotras desafortunadamente tendremos mucho trabajo por mucho tiempo. Con hechos en lugar de palabras, se podría cambiar algo relativamente rápido. Algo es seguro: Cada dos años otorgamos una comisión de composición a una compositora, esta comisión es generosamente apoyada por el Ministerio de Cultura de Múnich y estrenada de manera maravillosa por la Orquesta de Cámara de Múnich en el Prinzregententheater. Cada tres años el archivo de Música y Mujer otorga el programa de beca „Composer in Residence“ (compositora en residencia) pero ¿de qué sirve ver todos estos esfuerzos y avances cuando solamente podemos verlos en pequeño y no en grande? „Si ella lo ve, ella lo puede llegar a ser“ – cuando una mujer joven puede ver a otra mujer como un ejemplo a seguir, ella también se puede convertir en eso. Ese es uno de los slogans de la actriz y activista de Estados Unidos de América Geena Davis.

Es por ello que nos preguntamos: Qué tan visibles son las compositoras y las directoras hoy en día? Vamos explicar esto con números. Nosotras nos quedaremos sin trabajo cuando un proyecto escolar tome en cuenta como ejemplo a seguir a las compositoras y a las directoras. Actualmente tenemos la siguiente distribución en todo el territorio alemán:

En los libros de música se encuentra un porcentaje de 100% compositores y 0% compositoras. Compositoras como Fanny Henslerl, Clara Schumman siempre se presentan como „la hermana de“ o „la mujer de...“ en oraciones subordinadas, no como personas independientes. Mientras no se considere a las compositoras y a su trabajo en los libros de educación escolar, este círculo vicioso de „no-sabiduría“ y „no-aprendizaje“ va a permanecer cerrado. En este momento se tiene la posibilidad de crear una nueva base. Las mujeres en el Centro de Información Fraen an Gender en Luxemburgo desarrollaron un libro de texto en el que compositoras² y sus obras (incluyendo una producción discográfica) así como otras preguntas relacionadas con este tema se podían integrar en la clase. Algo así solamente es posible cuando los maestros están bastante informados acerca del trabajo de las compositoras y valoran sus composición igual que las composiciones compuestas compositores. Los estándares deben de ser muy importantes en este tema: la equidad de género en los libros de texto debe de ser evidente.

Nosotras nos quedaremos sin trabajo cuando las obras de la compositoras sean consideradas como parte del repertorio de la enseñanza de música en las escuelas y universidades. En estas instituciones hay una proporción que es una reminiscencia del siglo XIX: 100 % compositores - 0 % compositoras. En una escuela de música, en donde mujeres también estudian, se necesita de una biblioteca con literatura y música de mujeres. Eso sería factible en Múnich, incluso aquí en el complejo cultural "Gasteig".

Nosotros exigimos que el trabajo de las compositoras sea obligatoria en todos los concursos, ya sea en los concursos de música de jóvenes músicos (Jugend musiziert) o en concursos internacionales como lo es el Concurso Internacional de Música de la ARD. No es posible que compositoras tan renombradas y exitosas como lo es la compositora Barbara Heller, solamente puedan ser contactadas por medio de su contacto privado (el cual uno tiene que obtener primero!), y que sus obras solamente puedan ser presentadas cuando un director de música en una escuela está interesado en ellas.

² Danielle Roster/Daniela Höhn (ed.): *Komponistinnen entdecken*. Unterrichtsmappe für LehrerInnen der Vor- und Primärschulen (92 páginas, con un CD), Luxemburg 2006, ISBN 2-87995-684-6. <http://cid-fg.lu/cid/kek-unterrichtsmappe-komponistinnen-entdecken> (fecha de realización del artículo: April 24, 2018).

Para establecer una comparación: hace algunos años, una niña de 17 años³ de edad en Inglaterra realizó una petición para que la presentación de obras compuestas por mujeres fuera obligatoria en todos los exámenes finales en las escuelas de música y los conservatorios. Si una niña de 17 años de edad pudo lograr algo así, ¿qué podría hacer el gobierno si tuviera los recursos y expertos suficientes?

¿Cómo es el escenario para las directoras de orquesta en Alemania? En Alemania hay acerca de 120 orquestas profesionales, en la cuales solamente una de esas orquestas tiene a una mujer como directora (Joana Mallwitz in Nürnberg). Es nos da un porcentaje de 0.8% directoras contra 99.2% directores. Estos directores de orquesta usualmente no programan ninguna obra de compositoras actuales. Todas las directoras de orquesta que no trabajan para estas orquestas, solamente están consideradas para ser "directoras invitadas" en las grandes lugares para música de concierto.

Cuál es la situación en las grandes casas de ópera en Alemania?

De acuerdo con una lista publicada en el *neue musikzeitung*, hasta ahora han habido 444 producciones nuevas, de las cuales 33 fueron estrenos de nuevas obras y de todas estas obras estrenadas, solamente 4 obras fueron escritas por mujeres. 4 de 444! Las 441 obras restantes fueron compuestas por hombres.⁴

A continuación, una comparación dos casas de ópera elegidas al azar en Estados Unidos de América:

En el año 2017 en la Houston Grand Opera no hubo una sola presentación de una obra compuesta por una mujer, ni una obra dirigida por una directora. En la Filarmónica de Nueva York (New York Philharmonic) el 98% de las obras que se presentan fueron compuestas por hombres y entre los 34 directores de orquesta solamente se encuentran 2 directoras.

Regresando a Baviera: ¿cómo son presentadas las mujeres en la radio local? Es probablemente similar a otras estaciones de radio. Yo escogí al azar un día en la BR Klassik (Bayerische Rundfunk) y revisé la programación que pasarían durante las 24 horas de ese día. El día que tomé al azar fue el pasado jueves, 26 de abril del 2018, solamente para mantenerme lo más cercana posible a la actualidad. En este día en el radio se presentaron un 95.5% de obras compuestas por hombres y un 4.5% por mujeres.

Con la esperanza de que solamente en este día en particular, se mostraran tan pocas obras escritas por mujeres, analicé el repertorio presentado al día siguiente. He aquí el resultado: no hubo ninguna obra compuesta por alguna mujer en estas 24 horas, solamente una transmisión acerca de la representación de brujas en la música (Hexen in der Musik).

Aparte de la tarea de transferir conocimiento y cultura al público y de sus propósitos pedagógicos de cualquier estación de radio, los programas y la música programada deberían incluir una comprensión por la sociedad, la cultura y su relación con la historia. Este contrato

³ Jessy McCabe; <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3230699/Teenage-musician-wins-battle-female-composers-sexist-level-syllabus-gets-personal-apology-Edexcel-boss.html> (fecha de realización del artículo: April 24, 2018).

⁴ <https://blogs.nmz.de/badblog/2018/04/10/die-ernuechternde-opernstatistik-der-spielzeit-2017-2018/> (fecha de realización del artículo: April 24, 2018).

educacional y obligatorio se queda solamente a la mitad del camino cuando el trabajo de las mujeres no se toma en cuenta.

En el año 2015 la radio de Baviera presentó un artículo con el título "Compositoras mujeres - una especie rara", como si las mujeres compositoras fueran una especie de extraterrestres que vinieran del espacio exterior como criaturas que pudieran solamente tomarse con pinzas. Ni una sola palabra fue dedicada a nuestra asociación, que ha existido en Munich desde hace ya 30 años y de la cual existe ya mucha información⁵, o al menos acerca de nuestro Acervo de Mujeres en la Música, que es uno de los acervos más antiguos, más grandes e importantes de nuestro tiempo con más de 25,000 archivos digitales y más de 1.800 compositoras desde el siglo IX al siglo XXI y en donde hay compositoras de 52 países diferentes. Una persona puede tomar una gran cantidad de información y material en este archivo. En este Archivo de Mujeres en la Música también hay más de 3,500 discos con obras compuestas por mujeres. Por cierto, este archivo se encuentra ahora en peligro de desaparecer debido a la falta de interés⁶.

De acuerdo con un juicio legal reciente, las mujeres en Alemania no tienen el derecho de ser oficialmente presentadas como mujeres⁷. El concepto genérico masculino es responsable de que el trabajo de las mujeres permanezca invisible pues implica que las mujeres solamente son acompañantes. El género masculino no puede ser neutral porque significaría solamente una cosa: masculino y no neutral. Esa sentencia no obedece a las leyes del país y defrauda a la historia a largo plazo.

Creo que en este momento no es necesario nombrar los porcentajes entre hombre y mujeres que fueron nominados para el premio de composición del GEMA⁸ y el premio de "ECHO" ECHO-Prize⁹ que tuvo como resultado una falta de respeto hacia las mujeres.

La ignorancia persistente hacia el trato de los logros de las mujeres es una confesión de rechazo para nuestra cultura. Todos deberíamos hacernos la siguiente pregunta: qué cultura es importante para nuestro país, famosa por sus tradiciones musicales: la cultura de toda la gente en Alemania o la cultura solamente realizada por los hombres en Alemania?

Por más de 40 años, grupos de feministas han tratado de cambiar esta situación. Ellas han tenido poco éxito y lo poco que han obtenido ha sido a pasos lentos. No habrá ningún cambio si no se establecen cuotas.

Desconsiderar a las mujeres de esta manera es radical. Nuestra petición de prestar atención a las mujeres, no es radical, si no una búsqueda de equidad. Citando el artículo 3 de nuestra constitución, en el párrafo dos se escribe: "El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes"¹⁰

⁵ <http://www.musica-femina-muenchen.de> (fecha de realización del artículo: April 26, 2018).

⁶ <https://www.archiv-frau-musik.de/bedrohte-archivszukunft> (fecha de realización del artículo: April 26, 2018).

⁷ <https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/bgh-urteil-sparkasse-gendern-formulare-gleichberechtigung> (fecha de realización del artículo: April 26, 2018).

⁸ http://www.deutschlandfunkkultur.de/kritik-an-maennerdominanz-beim-gema-preis-wir-haben-das.2177.de.html?dram:article_id=410334 (fecha de realización del artículo: April 26, 2018).

⁹ <http://www.sueddeutsche.de/kultur/eil-musikpreis-echo-wird-abgeschafft-1.3957445> (fecha de realización del artículo: April 26, 2018).

¹⁰ <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf> (fecha de realización del artículo: Juni 15, 2018).

Nosotros exigimos lo siguiente:

Que sean promovidos solamente los institutos, proyectos, conciertos y las campañas que están verdaderamente comprometidas a la equidad. El que ignore a las mujeres compositoras y sus logros y no las incorpore en sus programas, no podrá recibir apoyo económico de acuerdo con la ley.

Exigimos que en la programación en lugar de un 0% haya al menos un 20% (mucho mejor 50%) del repertorio compuesto por mujeres, no solamente en los programas subsidiados por Munich y Baviera (La filarmónica de Munich, la radio de Baviera, la ópera de Baviera, la Munich Biennale etc.) si no en toda Alemania. Una quinta parte. Por lo menos!

Demandamos que las grandes obras de compositoras se programen en las orquestas subvencionadas en Munich y que éstas se presenten en toda Alemania. Existen grandes obras como lo son las sinfonías de Louise Farrenc, Amy Beach y Gloria Coates o Johanna Senfter, la Misa en D de Ethel Smyth y muchas otras más.

Nosotras exigimos que las investigaciones y publicaciones acerca del tema "Compositoras en Munich", sean apoyadas y publicadas. El legado de Philippine Schick y Mary Wurm se puede encontrar en el Gasteig así como diversos escritos del departamento de música de la Biblioteca del Estado de Baviera. Alguien podría, por ejemplo, publicar un nuevo libro en la línea del excelente ThemenGeschichtsPfade (Caminos temáticos históricos)¹¹ en relación con el título "Múnich, La Ciudad de la Música de las Compositoras. En cada ciudad en Alemania necesitaría una institución como "musica femina Múnich, musica femina Stuttgart, musica femina Berlin, etc."

Exigimos que las mujeres en la vida musical de esta ciudad tengan los mismos derechos. El artículo tercero que fue ya mencionado en este artículo fue incorporado a la ley en 1957, por esta razón hombres y mujeres han sido considerados iguales desde los últimos 61 años. Lamentablemente esto no es una realidad. Nosotros encontramos de este hecho, algo muy injusto.

En el año 2018 Múnich es un lugar lleno de colores, es una metrópoli con corazón, Múnich brilla - Ustedes conocen ya estos slogans. Múnich podría ser un faro y tener un efecto brillante al ser el primer estado en Alemania, en el cual se implementen todos estos puntos ya mencionados en un proyecto piloto.

Hechos en lugar de palabras!

Traducción de Diana Syrse Valdés R.

¹¹

<https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kulturreferat/Stadtgeschichte/ThemenGeschichtsPfade.html> (fecha de realización del artículo: April 26, 2018).