

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2019

Genero programak eta politikak: Sorkuntzaren eta industriaren ikuspegiarik antzerkia, dantza, liburu eta musikaren arloan genero-berdintasunaren egoera diagnostikoa EAEn. [Programas y políticas de género: un diagnóstico de la situación de igualdad de género en el País Vasco a través del teatro, la danza, los libros y la música desde una perspectiva creativa e industrial, tít. trad.].

Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019. 146 p.; 21 cm. (Kultura auzolanean). ISBN 978-84-457-3074-4.

Estudios de género - Igualdad de género - Discriminación sexual - Política cultural - Danza - Artes escénicas - Análisis económico - Industria cultural - País Vasco

Monografía

Año: 2021

ABALIA MARIJUÁN, Andrea; ARRIAGA SANZ, Cristina y CILLERUELO GUTIÉRREZ, Lourdes
Perspectiva de género, música, arte y educación.

Barcelona: Graó, Editorial, 2021. 185 p. ISBN 978-84-18627-51-4.

Los estímulos sonoros y visuales que recibimos desde la primera infancia intervienen de forma significativa en la percepción del mundo y en la propia construcción de la identidad. En una sociedad predominantemente androcéntrica, estas impresiones, que suelen adquirirse desde la imitación y la repetición, contribuyen a la asimilación y reproducción de identidades sociales normalizadas. Esta tendencia homogeneizadora se acentúa en la era tecnológica de los nuevos medios virtuales y la inteligencia artificial; niños y niñas están expuestos constantemente a estereotipos sexistas y roles de género que limitan su individualidad y sus expectativas vitales, y esta realidad no es ajena al contexto escolar. Es necesario, por tanto, proporcionar estrategias para descodificar estos mensajes y cultivar la transformación del pensamiento y la libre identidad, el respeto y la solidaridad. La educación artística proporciona herramientas para desarrollar la experiencia sensible, la inteligencia creadora y crítica, y el autoconocimiento, posibilitando la generación de un conocimiento compartido vivo y plural, que se nutre de voces y sensibilidades múltiples. Este es el camino que se propone en este libro. Desde el marco de la innovación tecnológica, y a través de variadas propuestas coeducativas artísticas y musicales llevadas a cabo en aulas de diferentes contextos y con una mirada feminista, ofrece a todas las personas profesionales de la educación, un camino para sensibilizar sobre las diversas violencias de género que afectan al dominio artístico y al ámbito educativo y desafiarlas facilitando claves y experiencias pedagógicas que contribuyan a la consolidación de la coeducación. (eds.).

Niños - Educación general - Educación musical - Estímulo - Sexismo - Estudios de género - Experiencias pedagógicas

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2017

ALBORNOZ CUEVAS, César

"Música popular y mujeres bajo la dictadura de Pinochet, 1973-1980."

En: Dolor, represión y censura política en la cultura del siglo XX. Granada: Libargo Editorial, 2017. (Artes y Estudio; nº 7). ISBN 978-84-944433-4-3.

Mujeres en la música - Música popular urbana - Creación musical - Contexto histórico - Dictadura - Represión política - Análisis sociopolítico - Pinochet, Augusto - Chile - s. XX - 1973-1980

Artículo / En revista

Año: 2019

ALEGRET PÀMPOLS, Magda y SOLER CAMPO, Sandra

"Mujeres en la música clásica: acercamiento pedagógico al trabajo cooperativo y la inclusión."

En: *Eufonía: Didáctica de la música*, Nº 81 (2019). Dirección de Internet: <https://www.grao.com/es/productos/revista-eufonia>. ISSN 1135-6308, e-ISSN 2014-4741.

Mujeres en la música - Estudios de género - Discriminación sexual - Aspectos históricos

Exposición

Año: 1999

ALONSO DEL POZO, María Dolores

La mujer en la música.

Córdoba: Diputación de Córdoba, 1999. 57 p.: il.; 18 cm. (En femenino plural; nº 2).
Exposición celebrada en: abril y mayo de 1992.

Mujeres en la música - Aspectos sociales - Feminismo

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2009

ALONSO GONZÁLEZ, Celsa

""Mujeres de fuego"": ritmos "negros", transgresión y modernidad en el teatro lírico de la Edad de Plata."

En: *Cuadernos de Música Iberoamericana*, Nº 18 (2009), pp. 135-166. Dirección de Internet: <https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB>. ISSN 1136-5536, e-ISSN 2530-9900.

En la Edad de Plata, el concepto de modernidad musical no puede identificarse sólo con la "música nueva" que algunos compositores, críticos e intelectuales estaban construyendo como vehículo de acercamiento a Europa. Este artículo pretende mostrar que la instalación de las músicas jazzísticas en el seno de la cultura popular española, en los años veinte y treinta del siglo XX, fue un síntoma más de modernidad musical y cultural. Los "ritmos negros" se aclimataron en la naciente cultura de masas gracias al espacio que les cedió el teatro lírico, supuestamente "conservador", en sus diversas variantes. Con el objetivo de indagar qué papel dramático jugaron estas músicas jazzísticas en el teatro lírico, hemos estudiado los libretos y música de un muestreo de casi medio centenar de obras de éxito, entre 1919 y 1936, en los géneros de zarzuela grande, opereta, sainete, juguete, revista y género frívolo. (autora).

Teatro lírico - Mujeres - Jazz - Cultura de masas - Teatro musical - Géneros musicales - Edad de plata - s. XX - 1920-1940

Monografía

Año: 2017

ALLUÉ MONTILLA, Iván

Mujeres, rock y heavy metal. ¿Quién dijo sexo débil?

Madrid: Milenio, 2017. 192 p.; 15x21 cm. (Música; nº 73). ISBN 978-84-9743-786-8.

El libro profundiza en el porqué de las diferentes trabas que encuentra la mujer dentro del género, a través de doce capítulos y un interesante prefacio, para llegar a la conclusión de que las mujeres no son tan sexo débil como las pintan. Este libro resulta una sensacional manera de reflexionar sobre las cuestiones más variopintas que, de una u otra manera, siempre acaban afectando a la mujer, y de ver cómo, poco a poco, y cada vez con menos temores, va ganándose un merecido lugar en el estereotipado mundo del rock y del heavy metal, no sólo como público, sino al frente de grupos de diversa índole. (eds.).

Mujeres en la música - Estudios de género - Rock - Heavy metal - Análisis sociocultural - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

ANASTASIO, Pepa

"Julia de Castro, De la Purísima. Sicalipsis-destape-transfeminismo gaga."

En: Miradas sobre el cuplé en España: Identidades, contextos, artistas y repertorios. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), 2019. (Música Hispana. Textos. Estudios; nº 23). ISBN 978-84-89457-57-7, pp. 247-266.

Cuplé - Mujeres en la música - Canción española - Pop - Fusión - Transgresión - Erotismo - Estudios de género - Castro, Julia de - De la Purísima

Ponencia

Año: 1993

ANNONI, Maria T. y NUCCIO, Kathleen E

Gender as Text and Subject: the Case of Reinassance Music Pedagogy. [El género como texto y materia: el caso de la pedagogía musical renacentista, tít. trad.].

Ponencia en: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MUSICOLOGÍA (S.I.M.). Congreso (15º. 1992. Madrid).

Culturas musicales del Mediterráneo y sus ramificaciones. Congreso celebrado en Madrid, del 3 al 10 de abril de 1992. En: *Revista de Musicología*, Vol. 16, Nº 4 (1993 [1996]), pp. 2210-2228. Sesión: Teoría musical. Antigüedad-Renacimiento.

Educación musical - Renacimiento - Humanismo - Mujeres en la música - Trivium - Quadrivium - Estudios de género - BERMUDO, Fray Juan (ca. 1510-ca. 1555) - *Arte tripharia, El (tratado)* (BERMUDO, Fray Juan (ca. 1510-ca. 1555)) - *Libro primero de la declaración de instrumentos, El (tratado)* (BERMUDO, Fray Juan (ca. 1510-ca. 1555)) - Europa - s. XVI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2019

ARMIJO, Leticia

"Musicología de guerrilla."

En: *Itamar: Revista de Investigación Musical. Territorios para el Arte*, Nº 5 (2019), pp. 270-288. ISSN 1889-1713.

En los últimos años los estudios de género en la música han despertado el interés del medio musical contribuyendo a la integración de la labor artística de las mujeres en la vida musical de México y el mundo. Este despertar no solo a la profesionalización de la labor individual de las compositoras, musicólogas e intérpretes, sino también a las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista y las asociaciones civiles, en materia de derechos humanos de las mujeres en busca de la igualdad. En contraposición, han surgido reacciones encontradas de críticos y personalidades del medio musical que consideran que las desigualdades no existen o el oportunismo de algunos sectores, que han aprovechado los beneficios de estas luchas en beneficio personal e incluso una vía para perpetrar el acoso sexual. Lo anterior ha impulsado el surgimiento de un movimiento militante de musicólogas profesionales, compositoras e intérpretes, en busca justicia a través de su brillante pluma guerrillera. (autora).

Musicología - Estudios de género - Feminismo - Líneas de investigación - México

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

ARNOLD, Michael

"De cuplé punk a copla dura. La Shica: mitopoesía, relectura y transgresión."

En: *Miradas sobre el cuplé en España: Identidades, contextos, artistas y repertorios*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), 2019. (Música Hispana. Textos. Estudios; nº 23). ISBN 978-84-89457-57-7, pp. 239-246.

Cuplé - Copla - Punk - Flamenco - Tendencias artísticas - Fusión - Transgresión - Mujeres en la música - Rovayo, Elsa "La Shica" - s. XXI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2003

ARREDONDO PÉREZ, Herminia

"Género y educación musical."

En: *Cuadernos de Pedagogía*, Nº 328 (2003), pp. 59-61. ISSN 0210-0630.

La autora aborda varias cuestiones relacionadas con la construcción de la política de género en la Educación Musical y destaca dos de ellas: el papel del docente en la transmisión y reproducción de modelos y el contenido del currículo. Además, se ofrecen algunas sugerencias para trabajar la igualdad de los sexos en la clase de música. (autora).

Educación musical - Pedagogía - Estudios de género - Hombres - Mujeres - Igualdad de género

Ponencia

Año: 2004

ARREDONDO PÉREZ, Herminia

Modelos y valores de género en la educación musical.

Ponencia en: SOCIEDAD IBÉRICA DE ETNOMUSICOLOGÍA. Congreso (7º. 2002. Madrid). ***Voces e imágenes en la etnomusicología actual: actas del VII Congreso de la SIBE, Sociedad de Etnomusicología***. Congreso celebrado en Madrid, junio de 2002. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Museos Estatales, 2004, pp. 255-266. Música y educación. ISBN 84-8181-205-6.

Las instituciones educativas desempeñan un importante papel en la transmisión de los valores culturales más representativos de la sociedad, entre ellos, modelos y valores de género que cumplen una función esencial en la construcción de la identidad personal y social de nuestros alumnos y alumnas. En este texto reflexionamos sobre cómo la educación musical está relacionada con la producción y reproducción de la política de género en el ámbito educativo y en la práctica docente: en el currículum de música, en las estrategias que empleamos en clase, en los modelos y referentes que presentamos al alumnado, en el uso que hacemos del lenguaje y en otros muchos elementos. (autora).

Educación musical - Pedagogía - Estudios de género - Igualdad de género - Aspectos sociales - Psicología social - Niños - Adolescentes

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 1999

ARREDONDO PÉREZ, Herminia

Mujeres y flamenco: la peña femenina flamenca de Huelva.

Ponencia en: SOCIEDAD IBÉRICA DE ETNOMUSICOLOGÍA. Congreso (4º. 1998. Granada). **Actas del IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología: Granada, 9 al 12 de julio de 1998.** Congreso celebrado en Granada, del 9 al 12 de julio de 1998. 1ª ed. Barcelona: Sociedad Ibérica de Etnomusicología, 1999, pp. 161-170. Sesión: La música en la tradición. ISBN 84-605-8674-X.

Comunicación centrada en el papel que han desempeñado en el contexto de las prácticas culturales flamencas en Huelva, un grupo de mujeres onubenses creadoras de la primera Peña Flamenca Femenina. Las condiciones sociales, culturales y valores ideológicos patriarcales que durante décadas han excluido a las mujeres de instituciones, reuniones y juergas flamencas, llevaron a este grupo de aficionadas a constituir su propia peña en 1983. Desde una perspectiva de género analizamos cómo la música flamenca ha participado en la formación de identidades sociales y ha contribuido al desarrollo de procesos de cambio social y cultural en el panorama musical onubense. (eds.).

Flamenco - Peñas flamencas - Mujeres - Discriminación sexual - Contexto sociocultural - Huelva

Artículo / En revista

Año: 2007

ARRIAGA SANZ, Cristina

"El problema de género en los coros infantiles: ¿qué pasó con los chicos del coro?."

En: *Eufonía: Didáctica de la música*, Nº 41 (julio 2007), pp. 99-106. Dirección de Internet: <https://www.grao.com/es/productos/revista-eufonia>. ISSN 1135-6308, e-ISSN 2014-4741.

En este artículo se abordan dos áreas diferentes pero conectadas entre sí: el canto coral infantil y los estudios sobre género. El problema de la escasez de coros infantiles está unido al importante desfase entre el número de niños y el número de niñas que forman parte de una agrupación coral. Los estereotipos de género existentes determinan las expectativas que mantenemos sobre qué comportamientos y actividades son "masculinos" y cuáles son "femeninos", hasta el punto de que podemos hallar la génesis de esta ausencia de hombres en actividades de canto en la primera infancia. (autora).

Estudios de género - Canto coral - Educación infantil - Estereotipos

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2009

ASENSIO ALCÁZAR, Almudena

Musicoterapia y violencia de género.

San Benito: Edita, 2009. CD-ROM. ISBN 978-84-92730-84-1.

Musicoterapia - Violencia - Estudios de género - Psicología de la música - España - s. XX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2018

BARLIZA COLORDO, David

"El papel de la música en las representaciones de género dentro de la publicidad."

En: *Músicas populares, sociedad y territorio. Sinergias entre investigación y docencia.* València: Universitat de València, 2018. ISBN 978-84-9133-126-1, pp. 187-197.

Música para publicidad - Medios Audiovisuales - Estudios de género - Sexismo

Artículo / En revista

Año: 2005

BARREIRO BORDONABA, Javier

"La Fornarina y el origen de la canción en España."

En: *Asparkia: Investigació Feminista*, Nº 16 (2005), pp. 27-40. ISSN 1132-8231.

La melodramática biografía de La Fornarina pone en el tapete un buen número cuestiones candentes en los tres primeros lustros del siglo XX: la configuración de un nuevo género musical, la llamada canción unipersonal, la ascensión social de la mujer junto a sus dificultades por configurar una sexualidad libre, la miseria de las capas populares españolas, las muchas caras de la prostitución, los cambios en la sociabilidad, que alumbrarán nuevas formas de diversión y espectáculo en los ámbitos urbanos y darán lugar al éxito arrollador de las varietés. La Fornarina representó en el imaginario de la España primisecular el primer mito erótico popular, al tiempo que se constituía en imagen de la modernidad para muchos intelectuales que la aclamaron y adoraron. (autor).

Canción española - Cuplé - Cantantes - Mujeres - Erotismo - Feminismo - Estudios de género - Contexto sociocultural - Bello Cano, Consuelo - UP: Fornarina, La - s. XX - 1900-1915

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2012

BARREIRO, Miriam

"O imaxinario feminino na música popular galega."

En: Os sonhos da memoria: documentación musical en Galicia: metodoloxías para o estudio. [Pontevedra]: Deputación de Pontevedra, 2012. ISBN 978-84-695-4988-9, pp. 133-146.

En la música popular de hoy, sigue habiendo una diferenciación en el tratamiento de los músicos en función de su género. Como consecuencia del sistema patriarcal imperante en las sociedades occidentales, el acceso de las mujeres a la industria de la música, ha sido muy limitado. La comunicación es una primera aproximación a la hembra en el imaginario popular gallego, entendiendo este concepto en un sentido amplio. Los resultados de la investigación muestran que la mujer continúa teniendo un peso muy menor en la industria de la música gallega, y cuándo lo tiene, lo hace en los estilos y desde los papeles musicales claramente patriarcales. (autora).

Música tradicional - Identidad cultural - Mujeres - Estudios de género - Grupos de sexo - Galicia

Monografía

Año: 2016

BEC, Caroline

Les comédiennes-chanteuses à Madrid au XVIIIè siècle (1700-1767).

LOLO HERRANZ, Begoña, prol. París: Honoré Champion, 2016. 568 p. (Bibliothèque d'histoire moderne et contemporaine; n° 54). ISBN 978-2-7453-298377.

Durante la primera mitad del siglo XVIII en España, especialmente en Madrid, lugar principal de residencia de la corte y la capital del reino, diversos factores históricos, culturales y artísticos engendran una evolución de la profesión de la actriz hacia una especialización lírica. En cada empresa, el número de actrices, cantantes aumentó de manera constante, las responsabilidades de cada uno (función o empleo) se incrementaron gradualmente a la interpretación exclusiva de drama en la música en español. Además, la plaza principal, que ahora se atribuye a las actrices-cantantes que cambió su vida, su formación y el ejercicio de su profesión. Por otro lado, la presencia de intérpretes líricos italianos en Madrid entre 1737 y 1759 reorienta las cambiantes funciones de los cantantes españoles. En una perspectiva histórica y social centrado en el período 1700-1767, este estudio considera en primer lugar el origen y la privacidad de estos artistas en la Villa y Corte, y los diversos aspectos de su vida profesional, su lugar en la última Madrid y la sociedad española en términos más generales, así como la perspectiva sobre ellos por sus contemporáneos. (autora).

Cantantes - Teatro musical - Teatro lírico - Comedia - Mujeres en la música - Formación académica - Consideración social del artista - Contexto sociocultural - Madrid - s. XVIII

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Programa de mano

Año: 2011

BERROCAL CEBRIÁN, Joseba-Endika

Música galante en el salón francés.

Madrid: Fundación Juan March, 2011. 60 p.; 19 cm.

Entidad Organizadora: Fundación Juan March. Ciclo: Ciclo de miércoles. Fecha de Celebración: 13, 15 y 20 de diciembre de 2011. Intérpretes: Maria Tecla Andreotti, flauta travesera; Andrés Gabetta, violín; Mathyas Bartha, violín y viola; y Christophe Coin violonchelo; Skip Sempé, clave; Ensemble Ausonia y Eugénie Warnier, soprano; Frédérick Haas, director. Música: Obras de F. Devienne, L. Boccherini, I. Pleyel, P. Baillot, H. Jadin y W. A. Mozart, L. Marchand, A. Forqueray, A.-L. Couperin, G. Le Roux, C. B. Balbastre, F. Couperin y J.-Ph. Rameau, F. Francœur, Mr. Demachy, A. Boësset, J. H. d'Anglebert, M. Lambert y J.-M. Leclair.

Durante el Antiguo Régimen (como los revolucionarios denominaban peyorativamente al periodo anterior a la Revolución francesa) las academias y los salones en Francia conformaban unos espacios privilegiados que combinaban la audición de obras selectas con la conversación erudita. La música vinculada a estos contextos es el eje de este ciclo, que incluye distintos géneros de cámara vinculados a ellos: repertorios para clave generalmente interpretados por mujeres, obras vocales de temática mundana y, ya a finales del siglo XVIII, el quatuor dialogue como metáfora de la "conversación" entre los instrumentos. (autor).

Música de cámara - Estilo galante - Repertorio musical - Mujeres en la música - Música para clave - Contexto sociocultural - s. XVIII

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2014

BLANCO, Alda

"El género como principio organizativo en la obra de María Martínez Sierra."

En: De literatura y música. Estudios sobre María Martínez Sierra. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos: Universidad de La Rioja, 2014. (Historia. Música; nº 8). ISBN 978-84-96487-80-2, pp. 15-34.

Mujeres - Escritores - Libretistas - Comentario de obras - Estudios de género - Contexto sociocultural - Lejárraga, María - s. XIX - XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2019

BONASTRE VALLÉS, Carolina y NUEVO, Roberto

"El aprendizaje expresivo y las diferencias de género en la Educación Superior de Música."

En: *Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación)* [Revista electrónica], Nº 44 (2019), pp. 87-101. Dirección de Internet: <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME>. ISSN 1575-9563.

En un momento en el que la igualdad entre mujeres y hombres se considera necesaria en la mayoría de las culturas occidentales, el resultado de las investigaciones en el área de música muestra que se siguen produciendo diferencias de género. Lo cual afecta a aspectos como: a) la elección instrumental de los estudiantes; y b) las salidas profesionales, principalmente en composición y dirección orquestal. Desde un enfoque educativo se plantea si se observa un cambio en la actualidad de estos aspectos y si existen también diferencias de género en el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje de la expresividad musical. 196 alumnos ingleses y españoles de enseñanzas superiores aportaron información al respecto. Los resultados indican que persisten las diferencias en estos aspectos generales y que las mujeres respecto a los hombres consideran más relevante el uso de estrategias como las metáforas e imágenes. (autores).

Mujeres en la música - Educación musical - Estudios de género - Formación académica - Aprendizaje - Perfil profesional - Líneas de investigación

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 2018

BOTELLA NICOLÁS, Ana María

Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia.

Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. 146 p.; 15x23 cm. ISBN 978-84-9133-161-2.

Contiene:

- RAUSELL GUILLOT, Helena y TALAVERA ORTEGA, Marta. **Con nombre de mujer: mujeres profesionales y su reconocimiento en la denominación de los centros docentes**, pp. 15-24.
- UGALDE ÁLVAREZ, Eva. **La composición musical desde la óptica femenina**, pp. 25-34.
- PERALES I MASSANA, Mónica y BOTELLA NICOLÁS, Ana María. **Sororidad-sonoridad. Orígenes, desarrollo y evolución del coro "A cau d'orella"(10 años de música)**, pp. 35-48.
- ISUSI FAGOAGA, Rosa. **Las óperas de Matilde Salvador: entre el nacionalismo musical, la cultura valenciana y la pedagogía**, pp. 49-62.
- INIESTA MASMANO, Rosa. **Directoras de orquesta: invisibilidad versus motivación**, pp. 63-80.
- CAPSIR MAIQUES, Laura. **Las mujeres en la música y en la educación: una inclusión inaplazable**, pp. 81-88.
- MARTÍNEZ GALLEGU, Silvia. **Mujer, artista y educación**, pp. 89-110.
- BOTELLA NICOLÁS, Ana María y HURTADO SOLER, Amparo. **Mujeres y fiesta: aproximación a un estado de la cuestión**, pp. 111-124.
- LÓPEZ NAVAJAS, Ana. **Las melodías que no suenan. Música, mujeres y educación**, pp. 125-136.
- TOLOSA-ROBLEDO, Luisa. **Haciendo visible lo invisible: la memoria de la mujer**, pp. 137-146.

El presente volumen es una recopilación de los trabajos más actuales sobre el tema de género desde la perspectiva femenina. Recoge una selección de estudios de investigadoras reconocidas en su ámbito de trabajo: desde musicólogas, compositoras y docentes, hasta artistas y especialistas en arte y literatura.

Estudios de género - Mujeres - Creación artística - Líneas de investigación

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

BOTELLA NICOLÁS, Ana María y HURTADO SOLER, Amparo

"Mujeres y fiesta: aproximación a un estado de la cuestión."

En: Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia. Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 111-124.

Mujeres en la música - Fiestas tradicionales - Música para festividades - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1994

BOYD, Raymond y RUIZ OLAVIDE, Esperanza

"El kpazigi, un genero de canción femenina zande: breve estudio comparativo con la lírica universal femenina de primera persona."

En: *Estudios Africanos. Revista de la Asociación Española de Africanistas (A.E.A.)*, Vol. 8, Nº 14-15 (1994), pp. 41-81. ISSN 0214-2309.

Los zande son un pueblo de Africa central que habla una lengua "ubanguiana". Se sirven de diversos instrumentos musicales que van acompañados de sendos repertorios de canciones. Aquí se describe el instrumento rítmico llamado kpazigi, cuya utilización esta reservada a las mujeres, y se definen las modalidades y circunstancias de su empleo. Se constata ademas que el cancionero correspondiente se compone en su mayor parte de textos líricos puestos en boca femenina y que la temática, las formulas lingüísticas y los símbolos asociados a dicha lírica tienen su contrapartida en casi todas las tradiciones populares conocidas hasta el momento, lo cual se pone de manifiesto mediante la comparación de los textos zande con una serie de ejemplos encontrados en los cancioneros de culturas muy diferentes. Frente a este enfoque "universalista", el artículo acaba situando diez canciones zande (algunas en diversas versiones) dentro de su propio contexto cultural mediante una presentación en lengua original y traducción castellana (tanto palabra por palabra como literaria), acompañada en cada caso de comentarios culturales y lingüísticos. (autores).

Folklore - Instrumentos tradicionales - Canciones tradicionales - Mujeres en la música - Temática - Cultura zande - Música africana - Sudán - Zaire

Artículo / En revista

Año: 2011

BRAZ DIAS, Juliana

"Entre Virtudes e Vícios."

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

Este estudio se centra en las imágenes de las mujeres en la música de Cabo Verde. Se ha centrado en dos géneros: cálido coladeira generalmente se describe en oposición entre sí. Es por el contrario los dos géneros construyen imágenes de las mujeres. En caliente, que se representan como siendo santificados, objetos de devoción. Ya en coladeiras, las mujeres se describen como falso, inútil y peligroso. Este documento examina la coexistencia de discursos sobre las mujeres de Cabo Verde como una respuesta a un tipo particular de organización social de oposición. También se analizan los límites del supuesto carácter contradictorio de este doble discurso y la reflexión sobre el potencial de la música para hacer frente a los valores y prácticas ambivalentes. (autora).

Formas y géneros tradicionales - Mujeres - Actividad musical - Contexto sociocultural - Estudios de género - Cabo Verde

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2008

CABRAL DOMÍNGUEZ, Miguelina

La identidad de la mujer en el arte flamenco.

Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, S.L., 2008. 212 p.; 23 cm. ISBN 978-84-96210-74-5.

Flamenco - Mujeres - Identidad cultural - Análisis sociológico - Estudios de género

Artículo / En revista

Año: 2014

CABRELLES SAGREDO, María Soledad

"El protagonismo femenino en el ámbito musical histórico."

En: *Revista de Folklore* [Revista electrónica], Nº 394 (2014), pp. 23-32. Dirección de Internet: <http://www.funjdiaz.net/folklore>. ISSN 0211-1810.

Mujeres en la música - Contexto sociocultural - Aspectos históricos - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

CABRERA SAÚCO, María Isabel

"Mujeres que marcan su presencia en la música actual: Rosalía y otras figuras internacionales."

En: **Mujeres en la música: una aproximación desde los estudios de género**. Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2020. ISBN 978-84-09-17874-2, pp. 126-133.

Mujeres en la música - Identidad cultural - Estudios de género - Música popular urbana - Pop - Nuevo flamenco - Sociología de la música - VELA TOBELLA, Rosalía "Rosalía" (1993-) - s. XXI

Artículo / En revista

Año: 2001

CALVO-MANZANO, María Rosa

"Música o matrimonio: Historia oculta de la mujer- Música en España."

En: *Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura*, Nº 663 (2001), pp. 407-424. Dirección de Internet: <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor>. ISSN 0210-1963.

Mujeres en la música - Estudios de género - Análisis sociológico - Contexto social - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2015

CALLE ALBERT, Ignacio

La importancia de la mujer en la historia de la musicoterapia. Desde la Antigüedad al Barroco.

Ponencia en: CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES (7º. 2015. Jaén). **Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres**. Jaén: Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2015, pp. 59-68.

A lo largo de siglos de historia, la importancia de la mujer en la sociedad ha quedado relegada a logros masculinos, y soterrada por sociedades encorsetadas en absurdas creencias, en las que las aportaciones culturales y científicas del sexo femenino, han sido expropiadas o directamente ignoradas por los “grandes pensadores” de cada época. Como ejemplo de esto significamos que en las ciencias, no encontramos a la primera mujer que se licencia en medicina en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII, y en España en el XIX. En el arte la situación era si cabe, más desagradecida todavía. Salvo rarísimas excepciones, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, fueron muy pocas las artistas reconocidas como tal. A saber, la compositora y abadesa Hildegard von Bingen en el medievo, la pintora italiana Sofonisba Anguissola o la también compositora Francesca Caccini en el Renacimiento; la pianista ciega e inventora del musicógrafo Maria Teresa von Paradise en el Clasicismo, o la excepcional intérprete romántica Clara Schumann. Sin embargo, si hay un arte en el que la mujer tuvo mayor proyección, fue la música, y dentro de ésta, aquella que fue utilizada para el tratamiento de enfermedades psíquicas y físicas, lo que en la actualidad se conoce con el nombre de musicoterapia. Por extraño que parezca, ambas disciplinas, música y medicina, ligadas a la acción femenina como unión entre ellas, supone un camino en la historia en el que queda mucho por explorar, una deuda secular en la que la mujer tuvo un esencial protagonismo. (autor).

Mujeres - Estudios de género - Influencia artística - Contexto sociocultural - Aspectos históricos - Medicina - Musicoterapia

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

CAMPOS FONSECA, Susan

"La revolución silenciosa de *Caperucita encarnada* (Costa Rica, 1916)."

En: *Música y estudios sobre las mujeres [Dossier]. TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

Entre 1916 y 1926, la escritora costarricense María Isabel Carvajal, cuyo seudónimo fue Carmen Lyra, desarrolló un proyecto pedagógico-literario que incluyó la producción de una obra de teatro musical infantil titulada *Caperucita encarnada*, musicada por Julio Fonseca, uno de los principales protagonistas de la "invención" de la "música costarricense" entre 1927 y 1938. Partitura y libreto recogen, muy sutilmente, el contratiempo de un discurso donde educación musical y educación de la "mujer costarricense", coinciden con la crisis oligárquica, la fabricación de una identidad nacionalista, y su posterior recuperación en el marco de nuevos proyectos de interés patrimonial, constituyéndose en imagen dialéctica de una revolución silenciosa. Este artículo estudia dicho contratiempo, utilizando el género como categoría de análisis. (autora).

Mujeres - Escritores - Proyectos educativos - Teatro musical - Cuentos infantiles - Argumentos - Discriminación sexual - Estudios de género - Costa Rica - s. XX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

CAMPOS FONSECA, Susan

"María Zambrano: Ser/caja de música."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 223-245.

En su texto titulado *A modo de biografía* (1987), la filósofa y ensayista española María Zambrano (Vélez-Málaga, 1904-Madrid, 1991) confesó como desde niña entendió que "tendría que ser una caja de música inédita" de su música, de la música de sus pasos y sus acciones. Conjunción entre *Música*, *Pensar*, y *Ser*, que ha intrigado a los(as) estudiosos(as), siendo una de las claves más complejas para el acceso a lo que podría entenderse como "mapa críptico" de su pensamiento. (autora).

Filósofos - Mujeres - Pensamiento estético - Pensamiento musical - Filosofía de la música - Zambrano, María - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2014

CAMPOS FONSECA, Susan

"Matilde Muñoz Barberi, crítica musical y ¿una anomalía?."

En: Palabra de crítico. Estudios sobre música, prensa e ideología. [Aracena, Huelva]: Doble J, Editorial, 2014. (Música). ISBN 978-84-96875-49-4, pp. 31-54.

El presente ensayo pretende abordar la crítica musical perio-dística desde los estudios de performance y biopolítica, utilizando como eje articulador el corpus de Matilde Muñoz Barberi (Madrid, 1895-La Habana, 1954). Como señala María Palacios, la historiografía feminista se ha centrado exclusivamente en la historia de las mujeres (compensatoria, distributiva), creando historias y cánones paralelos desarrollados en España con estos objetivos han posibilitado rescatar la obra y vida de autoras que, y hoy podemos decirlo, la historia patriarcal, entendida ya no como neutral-universal sino como 'de hombres', había negado. (autora).

Críticos - Críticos musicales - Crítica de arte - Mujeres - Estudios de género - Muñoz Barbieri, Matilde - s. XIX - XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / Dossier

Año: 2011

CAMPOS FONSECA, Susan y LORENZO ARRIBAS, Josemi, eds.

"**Música y estudios sobre las mujeres [Dossier] = Music and Women's Studies.**"

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

Contiene:

- McCLARY, Susan. ***Feminine Endings at Twenty***.
- BAADE, Colleen R. **Two Centuries of Nun Musicians in Spain's Imperial City**. [Dos siglos de monjas músicos en la Ciudad Imperial de España, tít. trad.].
- HERNÁNDEZ ROMERO, Nieves. **Educación musical y proyección laboral de las mujeres en el siglo XIX: el Conservatorio de Música de Madrid**.
- SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia. **La actividad musical de los centros institucionistas destinados a la educación de la mujer (1869-1936)**.
- CAMPOS FONSECA, Susan. **La revolución silenciosa de *Caperucita encarnada* (Costa Rica, 1916)**.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi. **¿Dónde están las tocaoras? Las mujeres y la guitarra, una omisión sospechosa en los estudios sobre el Flamenco**.
- PORTO NOGUEIRA, Isabel y FERREIRA MICHELON, Francisca. **Mulheres intérpretes: representação e música em fotografias em branco e preto do acervo do conservatório de música da UFPEL**.
- OLARTE MARTÍNEZ, Matilde. **La mujer española de los años 20 como informante en los trabajos de campo pioneros españoles sobre el ciclo vital**.
- FERRER SENABRE, Isabel. **Canto y cotidianidad: visibilidad y género durante el primer franquismo**.
- INIESTA MASMANO, Rosa. **Directoras de orquesta: práctica y desarrollo del Liderazgo**.
- VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo. **La subversión de los roles de género en la música popular: Mónica Naranjo como artista inapropiada/ble**.

Los artículos aquí reunidos ofrecen su aportación a un campo en desarrollo, pero todavía marginal dentro del panorama musicológico en lengua castellana como el dar a conocer unas líneas de investigación que pretenden, en última instancia, reconocer la parcialidad de una Historia de la Música que ha prescindido de la mitad de la humanidad para, conscientes de este hecho, contribuir a un relato inclusivo, más completo y, en definitiva, más justo. Ése fue el resultado que tuvo *Feminine Endings* en nosotras/os, y ésta es la mejor forma que tenemos de agradecerlo y celebrarlo.

Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género - Feminismo - Análisis de obras - Aniversarios - McClary, Susan - *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality* (McClary, Susan)

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

CAPSIR MAIQUES, Laura

"Las mujeres en la música y en la educación: una inclusión inaplazable."

En: Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia. Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 81-88.

Mujeres en la música - Educación musical - Docentes - Estudios de género

Monografía

Año: 2021

CAPSIR MAIQUES, Laura y LÓPEZ NAVAJAS, Ana

El papel de las mujeres en la música.

Madrid: Santillana, 2021. 87 p. (Mujeres protagonistas). ISBN 978-84-680-4649-5.

La música nos acompaña desde que nacemos y es un elemento importante en la vida de todas las personas, tanto hombres como mujeres. Pero parece como si la producción musical hubiera sido de dominio básicamente masculino. La realidad es muy distinta. Desde hace tiempo, hemos focalizado la mirada en ellos, y eso nos ha impedido conocer la aportación de las mujeres, ofreciéndonos un panorama musical menguado. La pérdida de ese legado musical nos empobrece. Este libro presenta, en un brevísimo recorrido, a algunas de estas músicas y compositoras que engendraron nuestra cultura musical, analiza las dificultades que han tenido que sortear para desarrollar su talento, expone las desigualdades que aún existen en este mundo y analiza los vejatorios mensajes que encierran determinadas letras de canciones. Algo muy necesario para conocer la realidad actual de las mujeres en la música. (autoras).

Mujeres en la música - Creación musical - Interpretación musical - Música culta - Música ligera - Discriminación sexual - Estudios de género - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2008

CARBALLO, Pilar y MARTÍ AUGÉ, Patricia

"Musicoterapia y oncología: una experiencia con un grupo de mujeres con cáncer de mama."

En: *Música, Terapia y Comunicación: Revista de Musicoterapia*, Nº 28 (2008), pp. 27-42. ISSN 0214-7572.

Este artículo describe los resultados de una experiencia de musicoterapia realizada con un grupo de mujeres afectadas de cáncer de mama. Los objetivos terapéuticos trabajados han ido dirigidos hacia el área socioemocional, en relación con la facilitación de la expresión emocional, la mejora de la autoestima, la interacción y comunicación, así como la disminución de los niveles de estrés y ansiedad. En todas las sesiones se han utilizado técnicas de musicoterapia de carácter receptivo y activo. En este artículo se muestra, además, cómo ha sido aplicada la técnica de composición de canciones, describiéndose paso a paso la metodología seguida para la composición por parte de las participantes de dos canciones diferentes. (autor).

Cáncer - Mujeres - Dolor - Ansiedad - Experiencias terapéuticas - Terapias de grupo - Creatividad - Musicoterapia - Métodos de investigación

Artículo / En revista

Año: 2013

CARBAYO ABENGÓZAR, Mercedes

"Dramatizando la construcción nacional desde el género y la música popular: la copla."

En: *Anales de la literatura española contemporánea, ALEC*, Vol. 38, Nº 3 (2013), pp. 9-33. ISSN 0272-1635.

Anales de la literatura española contemporánea, ALEC, ISSN 0272-1635, Vol. 38, Nº 3, 2013, págs. 9-33.

Música popular urbana - Cultura popular - Copla - Estudios de género - Mujeres - Identidad cultural - Sociología - Política - Nacionalismo

Artículo / En publicación colectiva

CARBAYO ABENGÓZAR, Mercedes

"La copla: deseo, pasión...y política."

En: *Mujer y deseo: representaciones y prácticas de vida*. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2004. ISBN 84-7786-608-2, pp. 571-580.

Música popular urbana - Copla - Estudios de género - Mujeres - Mujeres en la música - Política - Sociología - Sociología de la música - Nacionalismo - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

CARBONELL GUBERNA, Jaume

"La música afroamericana en espectáculos y espacios de ocio. Bailarinas, cantantes y cupletistas en Barcelona entre 1900 y 1936."

En: Miradas sobre el cuplé en España: Identidades, contextos, artistas y repertorios. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), 2019. (Música Hispana. Textos. Estudios; nº 23). ISBN 978-84-89457-57-7, pp. 107-122.

Cuplé - Música ligera - Music Hall - Cabaret - Cantantes - Bailarines - Mujeres - Música afroamericana - Barcelona - s. XX - 1900-1936

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

CASCUDO, Teresa

"Los trabajos de Penélope musicóloga: musicología y feminismo entre 1974 y 1994."

En: Música y mujeres: género y poder. Madrid: Ménades, 2019. ISBN 978-84-121285-0-5.

Mujeres en la música - Estudios de género - Musicología - Feminismo - Líneas de investigación - Aspectos históricos

Artículo / En publicación colectiva

Año: 1998

CASCUDO, Teresa

"Los trabajos de Penélope musicóloga: musicología y feminismo entre 1974-1994."

En: Música y mujeres: género y poder. Madrid: Horas y Horas, D.L. 1998. (Cuadernos inacabados; nº 29). ISBN 84-87715-68-0, pp. 179-190.

Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Mujeres en la música

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2013

CASCUDO, Teresa y AGUILAR RANCEL, Miguel Ángel

"Género, musicología histórica y el elefante en la habitación."

En: Estudos de gênero, corpo e música: abordagens metodológicas. Goiânia / Porto Alegre: ANPPOM, 2013. ISBN 978-85-63046-02-4, pp. 27-55.

Musicología - Musicología histórica - Líneas de investigación - Postmodernidad - Feminismo - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 2014

CASCUDO, Teresa y PALACIOS NIETO, María, coords.

De literatura y música. Estudios sobre María Martínez Sierra.

Logroño: Instituto de Estudios Riojanos: Universidad de La Rioja, 2014. 266 p; 21x30 cm. (Historia. Música; nº 8). ISBN 978-84-96487-80-2.

Contiene:

Contextos

- BLANCO, Alda. **El género como principio organizativo en la obra de María Martínez Sierra**, pp. 15-34.
- CAMPOS FONSECA, Susan. **Voces de memoria: compositoras en la era de María Martínez Sierra**, pp. 35-62.
- AGUILERA SASTRE, Juan. **María Lejárraga y el teatro de su época: la conquista de un público**, pp. 63-94.
- GONZÁLEZ PEÑA, María Luz. **Los músicos de María Lejárraga**, pp. 95-134.

Estudios

- CASCUDO, Teresa. **Del ensueño a la realidad y de vuelta al ensueño: un estudio comparativo de *Saltimbanquis*, *Aucells de pas* y *Las golondrinas***, pp. 135-156.
- BONAMUSA OLIVA, Lluís. **Dossier de prensa del estreno de *Aucells de pas* en Barcelona**, pp. 157-176.
- TORRES CLEMENTE, Elena. **María Lejárraga y Manuel de Falla, en busca de nuevas soluciones dramático-musicales para *El sombrero de tres picos***, pp. 177-204.
- SANZ GARCÍA, Laura. **De odaliscas y sultanes en un *Jardín de Oriente (1923)*: el último libreto de María Lejárraga**, pp. 205-236.
- PALACIOS NIETO, María. **María Martínez Sierra y María Rodrigo: una relación en femenino**, pp. 237-264.

El presente volumen contiene nueve ensayos que profundizan en la obra de María Martínez Sierra, incidiendo especialmente en las relaciones profesionales y creativas que mantuvo con algunos de los compositores más importantes de su época. Los ensayos aquí reunidos tienen su origen en un Curso de Verano organizado en junio de 2011 por la Universidad de La Rioja que contó con el apoyo del Instituto de Estudios Riojanos y del Ayuntamiento de Arnedillo. Incluye versiones muy ampliadas de algunos de los seminarios entonces impartidos y también artículos redactados de propósito para este libro. Respeto, no obstante, lo que fue el propósito inicial del curso, que, anunciado bajo el título "Libretos en Femenino: María Lejárraga y el modernismo musical en España", pretendía impulsar un diálogo entre estudios literarios y musicales que se centrara en la figura de la dramaturga riojana. Se trata de una aportación que se suma a la bibliografía que, gracias al Instituto de Estudios Riojanos, ha ampliado de forma notable nuestro conocimiento sobre la obra de María Lejárraga, quien, firmando bajo pseudónimo con el apellido de su marido, fue la autora más prolífica e influyente de su generación. (autores).

Escritores - Mujeres - Datos biográficos - Trayectoria artística - Análisis de obras - Relaciones artísticas - Influencia artística - Estudios de género - Contexto sociocultural - Lejárraga, María - s. XIX - XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2002

CASERO GARCÍA, Estrella

"Mujeres", "folklore" y "danza" posibilidades para su manipulación política.

Ponencia en: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA. Congreso (5º. 2000. Barcelona). **Campos interdisciplinarios de la musicología**. Congreso celebrado en Barcelona, 28-5-28 de octubre 2000. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2002, pp. 267-280. Vol 1: Aspectos Sociales de la música. ISBN 84-86878-78-0.

Los coros y danzas de la Sección Femenina y su trayectoria durante el franquismo constituyen un buen ejemplo del papel que el régimen asignaba a la mujer en la sociedad, de manera que quedaba relegada a acciones secundarias al ejercicio directo del poder. La manipulación política de los coros y danzas y su utilización como propaganda fueron una realidad que muestra cómo llegaron a ser un instrumento de la política exterior de España, llegando allí donde los políticos no podían. (autora).

Mujeres - Agrupaciones corales - Danza - Folklore - Propaganda política - Ideología - Falangismo - Sección Femenina - Coros y Danzas. Falange Española y de las JONS, Sección Femenina - s. XX - 1939-1953

Artículo / En revista

Año: 2014

CASTILLO VIERA, Estefanía

"Los efectos de un programa motor basado en la biodanza en relación con parámetros de inteligencia emocional en mujeres."

En: *Cuadernos de psicología del deporte*, Vol. 14, Nº 1 (2014), p. 128. ISSN 1578-8423.

Texto completo: https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/37874/1/01_Los%20efectos%20de%20un%20programa.pdf.

Este estudio analizó los efectos de la práctica regular de biodanza en el nivel de inteligencia emocional percibida (IEP), en sus dimensiones de percepción, comprensión y regulación emocional, en 35 mujeres de mediana edad de un nivel socioeconómico medio-bajo. Con este fin se aplicó el cuestionario TMMS-24. El programa de biodanza se centró en emociones y líneas de vivencia básicas. Los resultados obtenidos revelan un aumento estadísticamente significativo de los niveles de IEP de las mujeres del grupo experimental, respecto al grupo control, tras la aplicación del programa motor basado en la biodanza, evidenciándose mayores valores en la dimensión de comprensión de las emociones. (autores).

Biodanza - Inteligencia emocional - Mujeres - Análisis psicológico - Análisis comparativo

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1996

CATALÁN SÁNCHEZ, Teresa

"Las mujeres en la música española."

En: *Humboldt*, Nº 118 (1996). ISSN 0018-7615.

Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género - Sociología de la música

Ponencia

Año: 1992

CAUFRIEZ, Anne

Les polyphonies du nord du Portugal. [Las polifonías del norte de Portugal, tít. trad.].

Ponencia en: SEMINARIO EUROPEO DE ETNOMUSICOLOGÍA (S.E.E.M.). **S.E.E.M. a València: rencontres del Mediterrani. Comunicacions.** [La S.E.E.M. en Valencia: encuentros del Mediterráneo. Comunicaciones, tít. trad.]. Congreso celebrado en Valencia, 6-8/09/1992. Valencia: Generalitat Valenciana, 1992, pp. 61-75.

Tema 1: Polifonías y monodias en la música religiosa tradicional.

Ponencia sobre los cantos tradicionales, que acompañan al trabajo, interpretados por grupos de mujeres de las provincias de Tras-os-Montes y Minho, en Portugal. (MARCOS, Cristina).

Música tradicional - Canciones de trabajo - Mujeres en la música - Folklore - Tras-os-Montes - Minho - Portugal

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2019

CLARES CLARES, María Esperanza y MICÓ TEROL, Elena

"La educación musical en la Institución para la enseñanza de la mujer en Valencia."

En: *Historia Social y de la Educación* [Revista electrónica], Vol. 8, Nº 1 (February 2019), pp. 23-56.

Dirección de Internet: <https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse/index>. e-ISSN 2014-3567.

La Institución para la Enseñanza de la Mujer (IEM), fundada en 1888 en Valencia (España), a semejanza de la Institución Libre de Enseñanza madrileña, fomentó la educación musical de la mujer valenciana. La entidad contó con una red de escuelas de formación, tales como la Escuela Primaria, la Escuela de Segunda Enseñanza, la Escuela de Institutrices y la Escuela de Bellas Artes, en las que se impartían Solfeo, Piano y Canto. La IEM insistió en la importancia de los estudios musicales, considerándolos una alternativa profesional para la mujer. Tras una breve introducción sobre la educación y profesionalización de la mujer, en este trabajo analizamos el papel de la música en la Institución para la Enseñanza de la Mujer de Valencia, la organización, el ideal educativo, los planes de estudios, el profesorado y otras actividades musicales no educativas desarrolladas por la institución valenciana desde su creación hasta su extinción tras la Guerra Civil. (autoras).

Mujeres - Estudios de género - Formación académica - Educación general - Educación artística - Instituciones públicas - Contexto histórico - Historia de la educación - Institución para la enseñanza de la mujer (Valencia) - Comunidad Valenciana - s. XIX - XX

Artículo / En revista

Año: 2007

CLÚA GINÉS, Isabel

"El cuerpo como escenario: actrices e histéricas en el fin de siècle."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 10 (2007), pp. 157-172, 17 Ref. ISSN 1139-1219.

La cultura finisecular está obsesionada con la visión y la visibilidad; de hecho, el período se concibe como un gran espectáculo en el que las identidades se construyen públicamente. Este artículo pretende mostrar cómo esa idea de «sociedad teatral» es un elemento fundamental en las discusiones sobre la mujer y la feminidad. Me centraré, para ello, en la figura de la intérprete (actrices, bailarinas, etc.) como tema literario con el fin de trazar las líneas principales del discurso sobre la naturalidad/artificialidad de las mujeres, conectando esa discusión con las investigaciones médicas sobre la feminidad y la actuación, es decir, sobre la histeria. Finalmente, trataré la emergencia del fenómeno de las divas para mostrar cómo construyen públicamente su identidad negociando con las ideas y temas que los textos culturales del momento proponen, centrándome en los usos subversivos del cuerpo histórico que algunas de ellas (Loie Fuller y Sarah Bernhardt) desarrollan, tanto en sus autobiografías como en sus actuaciones. (autora).

Mujeres - Artes escénicas - Feminismo - Estudios de género - Análisis psicológico - Psicología social - Psiquiatría - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2015

COBO PIÑERO, María Rocío

Sonidos de la diáspora: blues y jazz en Toni Morrison, Alice Walker y Gayl Jones.

Sevilla: ArCiBel Editores, 2015. 260 p.; 14x21 cm. (Discursos de la Postmodernidad). ISBN 978-84-15335-58-0.

Mujeres en la música - Blues - Jazz - Estudios de género - Morrison, Toni - Walker, Alice - Jones, Gayl - Estados Unidos - s. XX

Ponencia

Año: 1997

COHEN, Judith R.

Evolving Roles of Women in Judeo-Spanish Song.

Ponencia en: INTERNATIONAL CONGRESS FOR RESEARCH AND STUDY OF SEPHARDI AND ORIENTAL JEWISH HERITAGE (4º. 1992. Jerusalem). ***Hispano-Jewish Civilization after 1492.*** Jerusalem: Musgav Yerushalayim, 1997, pp. 82-100.

Música sefardí - Judíos - Música tradicional - Canciones tradicionales - Estudios de género - Identidad cultural - Mujeres

Artículo / En publicación colectiva

Año: 1995

COHEN, Judith R.

"Women's Role in Judeo-Spanish Song Tradition. [El papel femenino en la canción judeo-española, tít. trad.]."

En: Active Voices: Women in Jewish Culture. Champaign: University of Illinois Press, 1995. ISBN 0-252-02154-1, pp. 181-200.

Música sefardí - Canción - Mujeres en la música - Etnomusicología - Judíos

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1996

CONNOLLY, Justin

"La diferencia no reside en el sexo."

McSHANE, Barbara, trad. En: *Mujeres y música [Dossier]. Scherzo*, Vol. 11, Nº 109 (noviembre 1996), pp. 107-122. Dirección de Internet: <https://scherzo.es/>. ISSN 0213-4802, e-ISSN 2387-0257.

Análisis histórico y social de las causas de la marginación de las mujeres en el mundo de la música. (GONZÁLEZ RIBOT, Mª José).

Mujeres en la música - Interpretación musical - Discriminación sexual

Artículo / En revista

Año: 2018

CONTRERAS ROSADO, José Antonio

"El flamenco en el currículo de la Educación Primaria en Andalucía y su utilidad en la Educación para la Igualdad."

En: *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, Vol. 11, Nº 13 (2018), pp. 22-30. ISSN 1989-1628.

Texto completo: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7649386>.

Educación en igualdad es uno de los ejes determinantes en la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres. Para ello, vertebrar acciones educativas igualitarias se convierte en algo fundamental para reducir las diferencias todavía existentes. Este trabajo pretende sugerir un enfoque de los contenidos transversales de la Educación para la Igualdad a través de un elemento propio de la cultura andaluza con una notable presencia en el currículo de la etapa de Educación Primaria de Andalucía como es el flamenco. En este arte la contribución de la mujer ha sido notable, tanto a su innovación, enriquecimiento como difusión. Teniendo en cuenta el principio de visibilidad del vigente II Plan Estratégico de Igualdad de Género este estudio destaca la figura de grandes mujeres en el flamenco. Para tal efecto, se utiliza una metodología de revisión bibliográfica a fin de conocer sus aportaciones más relevantes. En este sentido, destacan la Macarrona por su virtuosismo bailando; Pepa Oro por facilitar el nacimiento de los cantes de ida y vuelta; Rosario Monje como pionera en el uso de la bata de cola; y Carmen Dauset, la primera mujer en ser grabada por Edison. Como conclusión, se cree que la utilización del flamenco mediante hechos destacables de mujeres partícipes en este arte, parece ser una manera idónea de trabajar la igualdad en el contexto andaluz pudiendo ser utilizado como recurso en futuras unidades didácticas o propuestas interdisciplinares. (autor).

Flamenco - Enseñanza primaria - Igualdad de género - Bailaoras - Cantoras - Mujeres - Danza - Andalucía

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

CORTÉS GARCÍA, Manuela

"Estatus de la mujer en la cultura islámica: de las esclavas-cantoras (ss. XI-XIX)."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 139-198.

Frente a la escasez de trabajos que presenta esta área de la musicología relacionada con la mujer islámica, este artículo plantea el carácter interdisciplinar que representa su estudio ante la diversidad de fuentes textuales árabes que las citan, así como las referencias iconográficas. Esta realidad nos lleva a situarnos en el significado y variantes que presenta la interpretación del término generalizado "esclavas-cantoras", la importancia de los maestros y los sistemas pedagógicos aplicados en las escuelas orientales y andalúsies durante el periodo de formación, así como las funciones desempeñadas en la sociedad de su época (ss. IX-XIV). Por otra parte, el análisis de los datos aportados en las fuentes documentales permite avanzar en la investigación y proceder a una evaluación aproximada de la realidad que acuñaron respecto a sus funciones y valoración en el terreno artístico, al mismo tiempo que comprobar sus huellas en las *almées* y *gawazis* egipcias del siglo XIX. (autora).

Mujeres - Mujeres en la música - Mujeres - Estudios de género - Líneas de investigación - Fuentes iconográficas - Árabes - Al-Andalus - Aspectos históricos - s. XI - XIX

Ponencia

Año: 2002

CORTÉS GARCÍA, Manuela

La mujer árabe y la música. Tránsito entre culturas en el área mediterránea.

Ponencia en: ***Coloquio Internacional Antropología y Música. Diálogos 3: Transculturaciones musicales mediterráneas***. Congreso celebrado en Granada, 2000. En: *Música Oral del Sur + Papeles del Festival de Música Española de Cádiz: Revista Internacional*, Nº 5 (2002). Dirección de Internet: <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/ojs/index.php/mos/issue/archive>, pp. 91-106.

El Mediterráneo ha sido encrucijada de culturas, vía de paso de mutuos conocimientos, y en consecuencia, de mutuas influencias cuyas huellas han generado diversos tipos de música en las que a menudo encontramos elementos comunes.

Tomando como punto referencial aquellas viejas culturas mediterráneas que han dejado su impronta en la música y la organología árabe oriental, este trabajo presentará a grandes rasgos el proceso evolutivo de la música clásica interpretada por mujeres en las modalidades de: compositora, cantora, instrumentista o bailarina. A continuación, se pasará a analizar sus huellas en el área peninsular así como los resultados de la transculturación, centrándonos en la música conocida como arábigo-andaluza o andalusí, para pasar después a constatar como en los cantes de "ida y vuelta" su pervivencia y evolución en la orilla magrebí, y llegar a una reflexión puntual tras situarla en el contexto actual. (autor/revista).

Mujeres en la música - Música árabe - Música arábigo-andaluza - Música tradicional - Antropología cultural - Al-Andalus - Cantes de ida y vuelta - Países Mediterráneos - Península Ibérica

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1996

CORTÉS GARCÍA, Manuela

"La mujer y la música en la sociedad arabo-musulmana y su proyección en la cristiana medieval."

En: *Música Oral del Sur + Papeles del Festival de Música Española de Cádiz: Revista Internacional*, Nº 2 (1996), pp. 193-206. Dirección de Internet: <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/ojs/index.php/mos/issue/archive>. ISSN 1138-8579, e-ISSN 2445-0391.

Destaca la labor de la mujer árabo-musulmana en el campo de la música, desde esos albores en los que ejerce la función de mediadora entre la naturaleza divina y el hombre, pasando a ser esclava cantora, hasta desempeñar después el importante papel de la difusora del arte poético y musical de la época, papel desarrollado hasta hoy. Destaca además la influencia de la música árabe musulmana en la música andalusí. (PARENTINI, Elena).

Mujeres en la música - Edad Media - Islam - Música arábigo-andaluza - Al-Andalus - Córdoba

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2016

CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina

"Musicología nueva para historias viejas: miradas de género a los estudios sobre ópera."

En: *Violencia de género en el teatro lírico*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2016. ISBN 978-84-16046-94-2, pp. 25-76.

La autora plantea cómo el discurso de Catherine Clément está actualmente superado en el entorno académico y describe las diferentes metodologías utilizadas para analizar a las mujeres en la ópera. Este exhaustivo trabajo de revisión historiográfica examina no solo las obras más relevantes sobre los diferentes estudios de género y música, sino también las críticas surgidas al calor de estas publicaciones. Su revisión ofrece la mayor parte de las referencias bibliográficas de este volumen, recogidas en la bibliografía final. (eds.).

Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género - Mujeres - Violencia de género - Ópera - Teatro lírico

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2011

CUEVAS ROMERO, Sara

La educación musical de la mujer española en el siglo XIX.

Ponencia en: **Logros y retos: Actas del III congreso universitario nacional "Investigación y género"**.

Sevilla: Unidad de Igualdad Universidad de Sevilla, 2011, pp. 410-420. ISBN 978-84-936484-3-5.

El presente estudio supone un mayor conocimiento de la figura de la mujer en la música española a lo largo del siglo XIX. La educación de la mujer a lo largo de la historia se ha desarrollado de manera desigual. Conocer la actividad musical desempeñada y cuáles han sido estas mujeres que han participado en la transmisión de la música española resulta un tema complejo y lleno de contradicciones, en el cual nos hemos querido adentrar a lo largo de nuestro estudio.

Mujeres en la música - Educación musical - Contexto sociocultural - Clases sociales - s. XIX

Ponencia

Año: 2015

CHUSE, Loren

Fandangos de Voces de Mujeres: la promulgación de la tradición, afirmando identidad.

Ponencia en: FOUNDATION FOR IBERIAN MUSIC. **Españoles, indios, africanos y gitanos. El alcance global del fandango en música, canto y danza.** Congreso celebrado en The Graduate Center, The City University of New York, 17 y 18 de abril del 2015. En: *Música Oral del Sur + Papeles del Festival de Música Española de Cádiz: Revista Internacional*, Nº 12 (2015). Dirección de Internet: <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/ojs/index.php/mos/issue/archive>, pp. 507 -516.

Este artículo presenta un breve resumen del papel clave de la mujer en la creación, la difusión, y la innovación del fandango en el flamenco. Partiendo de los conceptos teóricos de la música como señal importante de la identidad andaluza y regional, y como expresión cultural de la negociación de esta identidad, este ensayo comienza destacando el trabajo la importación de las cantaoras y tocaoras de la época de los cafés cantantes. Continúa presentando un análisis de las contribuciones de cantaoras y mujeres guitarristas contemporáneas, como Carmen Linares, María José Matos, y las cantaoras de la Peña Femenina de Huelva. El trabajo considera además la creatividad de las cantaoras jóvenes, quienes mantienen la tradición del fandango a la misma vez que la innovan. (autora).

Fandango - Palos del flamenco - Flamenco - Mujeres en la música - Aspectos históricos - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2007

CHUSE, Loren

Mujer y flamenco.

Sevilla: Signatura Ediciones, 2007. 227 p. ISBN 987-84-96210-59-2.

Investigación etnográfica del papel que las cantaoras han desempeñado en el proceso de creación, transmisión e innovación del cante flamenco desde sus inicios hasta la actualidad. (eds.).

Mujeres - Cantaoras - Cante flamenco - Flamenco - Aspectos sociales - Etnomusicología - Estudios de género

Tesis

Año: 1999

CHUSE, Loren

Women in cante flamenco: Music and the negotiation of identity.

Los Angeles: University of California, 1999. 364 p.

PhD leída en la University of California. Ethnomusicology.

Flamenco - Cante flamenco - Sociología de la música - Análisis sociocultural - Mujeres en la música - Identidad cultural

Artículo / En revista

Año: 2004

DENIZEAU, Gérard

"La música árabe en "femenino parisino"."

En: *Doce Notas. Preliminares: Revista de Música y Arte*, Nº 13 (2004), pp. 85-90. ISSN 1138-3984, e-ISSN 2174-8837.

Dedicado a: Edward W. Said.

Música árabe - Mujeres en la música - Islam - Estudios de género - París

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2002

DÍAZ FERNÁNDEZ, María Dolores

"Discriminación e importancia de la mujer en la historia de la música."

En: *Violencia doméstica y coeducación: un enfoque multidisciplinar*. Barcelona: Octaedro Editorial, 2002. ISBN 84-8063-559-2, pp. 105-116.

Mujeres - Mujeres en la música - Discriminación sexual - Aspectos históricos - Creación musical - Consideración social del artista - Relevancia social - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2006

DÍAZ IGLESIAS, Sebastián

"Construcción de modelos de género a partir de textos de la tradición oral en Extremadura (España)."

En: *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, Vol. 1, Nº 1 (2006), p. 22 p., 25 Ref. ISSN 1578-9705.

La tradición oral musical ha constituido un fuerte apoyo para la transmisión y consolidación de los modelos tradicionales de género, que asociaban a los hombres al poder y a las esferas de la producción y lo público, mientras las mujeres reflejaban la subordinación y el sometimiento, quedando asociadas a las esferas de la reproducción y lo doméstico. De igual manera que la música de tradición oral ha sido determinante en el mantenimiento de estos modelos, puede serlo en su transformación hacia modelos de género más igualitarios hacia los que hoy día tiende nuestra sociedad. (autor/revista).

Antropología - Estudios de género - Tradición oral - Música tradicional - Folklore - Canciones tradicionales - Canciones infantiles - Canciones de ronda - Extremadura

Artículo / En revista

Año: 2005

DÍAZ MOHEDO, María Teresa

"Género y educación musical. implicaciones para la formación de profesorado."

En: *Musiker: Cuadernos de Música*, Nº 14 (2005), pp. 147-157. ISSN 1137-4470.

El contexto educativo interviene en la perpetuación de la política de género y contribuye a la construcción de identidades marcadas por él. La inclusión de la reflexión coeducativa en la formación del profesorado resulta esencial para la superación de estereotipos sexistas y para una mejor definición del ejercicio profesional del docente. (autora).

Educación musical - Contexto social - Estereotipos - Estudios de género - Mujeres - Formación del profesorado - Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada - Granada

Artículo / En publicación colectiva

Año: 1998

DIE GOYANES, Amelia

"Mujeres en la música."

En: *Música y mujeres: género y poder*. Madrid: Horas y Horas, D.L. 1998. (Cuadernos inacabados; nº 29). ISBN 84-87715-68-0, pp. 213-224.

Mujeres en la música - Música y poder - Feminismo - Discriminación sexual - Estudios de género - Musicología

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2000

DIGÓN REGUEIRO, Patricia

"An Analysis of Gender in a Spanish Music Textbook. [Un análisis de género en un manual de música española, tít. trad.]"

En: *Music Education Research*, Vol. 2, Nº 1 (2000), p. 57–73. ISSN 1469-9893.

El principal objetivo de este artículo es examinar si las mujeres músicos están representadas o excluidas de un libro de texto de música utilizado en las escuelas españolas y, si está representada, cómo se refleja su participación en el mundo de la música en tales libros de texto. Se desarrolla un modelo de análisis para examinar la imagen de la mujer en las ilustraciones, el texto escrito y las letras de la canción. Los libros de texto siguen siendo uno de los materiales educativos más utilizados en muchas clases de música en las escuelas españolas. Al igual que en otros países y sistemas educativos, los libros de texto definen el plan de estudios y determinan las prácticas musicales en las clases. Como resultado de ello, dictan lo que los alumnos aprenden sobre la música en la educación primaria y secundaria. Un análisis crítico de estos materiales educativos es absolutamente necesario. Voy a analizar si las desventajas de la mujer músico en relación con los hombres se perpetúan en el mundo de la música, y si este libro es por tanto el mantenimiento o la resistencia a las relaciones de poder dominantes asociadas con el género en la sociedad. (autora).

Educación musical - Material didáctico - Libros de texto - Manuales - Estudios de género - Mujeres en la música - Discriminación sexual - Análisis sociocultural

Artículo / En revista

Año: 2000

DIGÓN REGUEIRO, Patricia

"Género y música."

En: *Música y Educación: Revista Trimestral de Pedagogía Musical*, Vol. 13, Nº 41 (Abr. 2000), pp. 29-54. ISSN 0214-4786.

El objetivo de este artículo es exponer los estudios existentes sobre género y música. Este campo de investigación es prácticamente desconocido en España mientras que en otros países tiene ya una larga trayectoria. Es posible agrupar los estudios relacionados con género y música en tres áreas de investigación: estudios sobre la historia de las mujeres en música; estudios sobre el género y el significado de la música; y estudios sobre género y educación musical. (revista).

Historia de la música - Mujeres en la música - Estudios de género - Educación musical

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2012

DURÁN BORDOY, Bàrbara

"Música i embaràs: l'experiència d'un taller per a mares gestants."

En: *IN. Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa*, Vol. 3, Nº 2 (2012), pp. 108-126. ISSN 1989-0966.

Desde siempre se han valorado las experiencias de la mujer durante el embarazo como vitales para el desarrollo del futuro bebé. Sobre todo desde las investigaciones de Sigmund Freud y Otto Rang sobre el trauma del nacimiento, distintas teorías y escuelas han intentado descubrir unas pautas profilácticas para asegurar el buen desarrollo del niño. El hecho de que la música influye sobre el desarrollo del feto humano no puede discutirse, sobre todo desde las aportaciones de personalidades como Thomas Verny, Oliver Sacks, Frederic Leboyer y experiencias como las de las madres cantoras de la maternidad de Pithiviers (París). Este artículo pretende una aproximación a un taller experimental multidisciplinar para embarazadas que tuvo lugar en 2010 en Manacor, promovido por la Associació 0-3 anys, y que incluyó canto, movimiento y audición consciente. ¿Tenemos que pensar, pues, en una educación musical prenatal?. (autora).

Psicología - Musicoterapia - Mujeres - Embarazo - Desarrollo prenatal - Desarrollo cognitivo - Líneas de investigación - Experiencias terapéuticas

Artículo / En revista

Año: 2014

ENCABO FERNÁNDEZ, Enrique

"De teatros, bailes y saraos... la música en las revistas femeninas: *El álbum de las familias* (1865-1867) y *La Violeta* (1862-1866)."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

El álbum de las familias y *La Violeta* son dos publicaciones pertenecientes a los últimos años del reinado de Isabel II, que postulan «la educación de la mujer, base de los pueblos». A través de las páginas de estos semanarios, bien en la sección «Teatros» o bien en «Salones», no siempre escritas por mujeres pero sí dirigidas a lectoras, podemos comprender varias características de la recepción y consumo musical femenino en España durante el siglo XIX: el carácter de velada mundana que rodea al acto musical; la preferencia por unos espectáculos y unos músicos en detrimento de otros; el rol social de la música, que en ocasiones pasa a un segundo plano para prestar atención a aspectos como los asistentes y su indumentaria; la «crítica musical para mujeres» o la importancia de la interpretación musical en el espacio doméstico. (autor).

Publicaciones periódicas - Mujeres - Teatro - Danza - Hemerografía - Recepción - Vida musical - Análisis sociocultural - *El álbum de las familias* (Revista) - *Violeta*, *La* (revista) - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2022

ESCOBAR FUENTES, Silvia

Sexismo y relaciones de género en la música popular contemporánea: reggaetón y grandes éxitos.

Málaga: Universidad de Málaga, 2022. 305 p.

Texto completo: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=304795>.

Esta tesis parte de una aproximación al fenómeno de la música popular desde un enfoque socio-antropológico, discursivo y cultural (expresiones de la cultura popular, cultura de masas, cultura juvenil) para explorar, gradualmente, el universo musical y simbólico juvenil. Se analiza discursivamente cómo se describen las relaciones de género y cómo ha sido su evolución en los grandes éxitos musicales en la radio-fórmula Los40, desde el año 1966 hasta el 2017, observando tres tipos de repertorios interpretativos: amor romántico, amor hedonista y amor nocivo. Estos ejes discursivos muestran unas vinculaciones sentimentales caracterizadas, en su mayoría, por la dominación masculina, quedando la mujer como objeto subordinado a los deseos del hombre. En contraposición, se ha detectado que hay nuevos espacios para la expresividad femenina que se incrementan paradójicamente, en los últimos años, con la irrupción de nuevos géneros musicales, como el reggaetón, que también es capaz de dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ+. Estos estilos musicales urbanos pueden considerarse un espacio social sujeto a nuevas apropiaciones, subversiones del orden hegemónico que cristaliza en sexismo, machismos, etc. (características observables en los discursos interpretativos). Las cantantes femeninas disponen de nuevos espacios expresivos para su sexualidad, libertad de elección, el deseo y el placer. Las imágenes femeninas resultantes y la conciencia de defensa de la igualdad y el rechazo de la violencia machista hacen resaltar el carácter viral del reggaetón, su capacidad educativa y la posibilidad de que, paradójicamente, se convierta en vehículo feminista. (León, Elena).

Reggaeton - Feminismo - Aspectos sociales - Aspectos culturales - Jóvenes - Medios de comunicación de masas - s. XXI

Monografía

Año: 1998

FABUEL CAVA, Vicente

Las chicas son guerreras: antología de la canción popular femenina en España.

1ª ed. Lleida: Milenio, 1998. 177 p.: il. col. y n.; 23 x 23 cm. (Música). ISBN 84-89790-16-7.

Música ligera - Pop - Cantantes - Mujeres en la música - Antologías

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2009

FASZER-McMAHON, Debra

"**Cultural Contact through Musical Poetry in Clara Janés's *Kampa***. [Contrato cultural a través de la poesía musical en *Kampa* de Clara Janés, tít. trad.]"

En: *Hispania*, Vol. 92, Nº 1 (2009), pp. 25-36. ISSN 0018-2133.

Poesía - Poetas - Influencia musical - Literatura - Mujeres - Análisis de obras - Janés, Clara - *Kampa* (Janés, Clara)

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

FELLONE, Ugo y MARINAS, Leyre

"**Género y género en los 90: mujeres en los nuevos géneros del rock independiente.**"

En: **Mujeres en la música: una aproximación desde los estudios de género**. Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2020. ISBN 978-84-09-17874-2, pp. 112-125.

Mujeres en la música - Identidad cultural - Estudios de género - Música popular urbana - Rock - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

FERNÁNDEZ SINDE, María Jesús

"Imagen y usos sociales de la música: presencia femenina en los salones y estudios de pintores españoles decimonónicos. La saga de los Madrazo y su entorno."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

Texto completo: http://www.avamus.org/revista_qdv/QDV_5/qdv_5_Fdez_Sinde.html.

Las mujeres pertenecientes a la familia Madrazo, Luisa Garreta y Cecilia, Dolores e Isabel de Madrazo, formaron parte de un denso entramado social en el que se relacionaban creadores musicales y plásticos. Consideradas intérpretes de interés, fueron presencia habitual en los conciertos organizados en los salones de artistas, tanto en España como en el extranjero, siendo asimismo retratadas en su práctica musical cotidiana. A través del análisis de estas imágenes podemos conocer los usos de la música en los espacios privados, así como la participación femenina en los mismos. La deliberada elección de un instrumento musical y el modo en que es presentado nos permiten examinar la representación de identidades referidas a la posición social y a las habilidades artísticas. El periodo analizado es la segunda mitad del siglo XIX, centrado preferentemente en la producción de Federico de Madrazo, su hijos Raimundo y Ricardo de Madrazo y Garreta, así como del pintor Mariano Fortuny y Marsal, yerno del primero. (autora).

Mujeres - Mujeres en la música - Pintura - Pintores - Iconografía - Iconografía musical - Análisis sociocultural - Fuentes iconográficas - Madrazo, Federico de - Madrazo, Raimundo de - Madrazo, Ricardo de - Fortuny y Marsal, Mariano

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2022

FERNANDO, el de Triana y NÚÑEZ DE PRADO, Guillermo

Pioneras flamencas: las primeras mujeres del flamenco según los relatos y recuerdos de la época.

Madrid: Libros Corrientes, 2022. 280 p. ISBN 978-84-123875-7-5.

75 mujeres pioneras de una música, el flamenco, en la que la mujer sí jugó un papel capital desde el proceso mismo de su formación. Este libro reúne los dos principales repertorios de recuerdos y testimonios -tanto escritos como fotográficos- que existen sobre las primeras mujeres del flamenco, los que se encuentran en los libros de Núñez de Prado y Fernando el de Triana. En muchos casos, la única información que tenemos de ellas proviene de estas dos fuentes, reduciéndose, en algunos casos, a un nombre y una fotografía. Junto a las más conocidas como la Niña de los Peines, la Serneta, la Trini, la Andonda o Rita la Cantaora, se encuentra noticia de otras que, aunque fundamentales en el mapa artístico de su época, siquiera se mientan en gran parte de las historias del flamenco, como la Chata de Madrid, Juana la Pitraca, Salud la Hija del Ciego, Antonia la Gamba, Carmen Borbolla o Gabriela Ortega, entre muchas otras. Estos testimonios, aunque lastrados, claro, por una visión que cosifica -en muchos casos brutalmente- a las artistas, suponen, como única fuente histórica sistemática ordenada con la que contamos, un basamento indispensable para la construcción de la historia de la mujer en el flamenco, es decir: de la historia del flamenco en su conjunto. (eds.).

Mujeres en la música - Flamenco - Historia del flamenco - Flamencología - Estudios de género - Aspectos históricos - Fuentes documentales

Ponencia

Año: 2016

FERRANDO CUÑA, Juanma

Discursos de género en la música religiosa valenciana de tradición oral.

Ponencia en: BRESCIA, Marco Aurelio y MARRECO BRESCIA, Rosana, eds. ***Actas del III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos: Musicología creativa***. Congreso celebrado en Sevilla. Lisboa: Tagus-Atlanticus Associação Cultural, 2016, pp. 353-363. ISBN 978-989-99769.

El presente estudio es un primer paso para comprender las causas por las que las mujeres han adoptado un rol diferente al de los hombres en dos tipos de cantos de la música tradicional religiosa valenciana que se realizan en marcos espaciales diferentes: los gozos (la iglesia) y las auroras (la calle). Aunque el marco espacial ha sido uno de los principales factores de discriminación sexista, no podemos pasar por alto otros factores regidos por códigos patriarcales que trascienden la dicotomía espacial exterior-público/interior-privado y que tratan de mantener el desequilibrio entre mujeres y hombres. Estos factores, que se argumentan sobre los modelos tradicionalistas demasculinidad y feminidad, son los que nos definen la existencia de espacios generizantes (masculinos o femenino) y, por consiguiente, determinan los roles de las mujeres tanto en las auroras como en los gozos. (autor).

Música tradicional - Gozos - Auroras - Contexto social - Aspectos sociales - Masculinidad - Feminidad - Estudios de género - Etnomusicología - Comunidad Valenciana

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

FERRER SENABRE, Isabel

"Canto y cotidianidad: visibilidad y género durante el primer franquismo."

En: *Música y estudios sobre las mujeres [Dossier]. TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

El presente artículo explora la construcción de género durante el primer franquismo a través de la actividad del canto en ámbito local, analizando la correspondencia entre los modelos normativos de género impuestos por la dictadura y la práctica musical cantada de hombres y mujeres en la cotidianidad. El texto describe y argumenta los cambios observados en los arquetipos femenino y masculino durante los años cuarenta y cincuenta, haciendo especial hincapié en la visibilidad asociada a ello. (autora).

Práctica musical - Canto - Arquetipos - Discriminación sexual - Contexto histórico - Franquismo - Estudios de género - Relevancia social - s. XX - 1940-1959

Monografía

Año: 2019

FERRER VALERO, Sandra

Mujeres silenciadas en la Edad Media.

Madrid: Punto de Vista Editores, 2019. 176 p. ISBN 978-84-16876-68-6.

La Edad Media fue una época especialmente difícil para las mujeres, sin embargo nos regalaron un legado de sabiduría, conocimiento y grandeza del que poco a poco vamos descubriendo su profundidad e importancia. Cristina de Pizán, Hildegarda de Bingen, Sabine von Steinbach, Jacoba Félicíe, Beatriz de Día, María de Francia, Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena, Brígida de Suecia, Alice Kyteler o Gertrudis de Hefta son algunas de las protagonistas de este libro que nos acompañarán en un viaje al mundo de las catedrales, al nacimiento de las universidades y al crecimiento de las grandes ciudades europeas. (eds.).

Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género - Discriminación sexual - Actividad musical - Edad Media

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2010

FLÓREZ ASENSIO, María Asunción

"Músicos de las Compañías que residen en esta Corte: músicos y empresa teatral en Madrid en el Siglo de Oro = "Músicos de las Compañías que residen en esta Corte": Musicians and Theatre Companies in the Golden Age in Madrid."

En: *Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC*, Nº 65 (2010), pp. 57-78. Dirección de Internet: <https://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical>. ISSN 0211-3538, e-ISSN 1988-4125.

La importancia concedida a la música en el teatro hispano impuso la presencia de músicos en las compañías profesionales desde su aparición como tales a mediados del siglo XVI, y muy especialmente en las que actuaban en Madrid, villa y corte, ya que fueron estos músicos los que interpretaron y pusieron en práctica las novedades introducidas por los músicos de cámara al servicio de la Casa Real en el teatro cortesano, verdadero motor del teatro musical hispano, interpretado por los mismos músicos y actores que representaban en los corrales. Sin embargo, el importante papel que jugaron estos músicos ha quedado oscurecido por la fama alcanzada por sus compañeras, las actrices-músicas, pese a que ellos, desde su posición jerárquica intermedia dentro de las compañías, desarrollaron un trabajo esencial para el éxito de las mismas, contribuyendo así de forma decisiva a su supervivencia y viabilidad. (autor/revista).

Teatro - Música para teatro - Compañías teatrales - Actores - Mujeres - Empresarios - Contexto sociocultural - Siglo de oro español - Madrid - s. XVII

Artículo / En revista

Año: 2015

FORT MARRUGAT, Oriol

"Cuando danza y género comparten escenario."

En: *Ausart aldizkaria: arte ikerkuntzarako aldizkaria = journal for research in art = revista para la investigación en arte*, Vol. 3, Nº 1 (2015), p. 265. ISSN 2340-8510.

Texto completo: <https://ojs.ehu.eus/index.php/ausart/article/view/14406/13129>. Número monográfico dedicado a: Investigación en danza.

Se exponen un conjunto de relaciones entre danza y género. Al ser el cuerpo el instrumento de la danza, la perspectiva de género es totalmente apropiada para el análisis de la danza. Los estudios de género y la lucha por la igualdad mujeres/hombres han tenido una influencia muy positiva en la historiografía y en la praxis de la danza. La danza ejerce un papel de transmisión de valores culturales, sociales y políticos y expresa la dicotomía femenino/masculino. El protagonismo de las mujeres en la danza no se ha traducido en poder, que está en manos de los hombres. En ámbitos académicos existe un gran interés por las enormes potencialidades de investigación de género y danza, aunque los estudios y publicaciones aún son insuficientes y poco divulgados. (autor).

Danza - Estudios de género - Historia de la danza - Mujeres

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2014

GARCÍA DEL FRESNO, Ana Rosa

Experiencias desde las aulas.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). **La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres.** Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 65-66. ISBN 978-84-935463-7-3.

Mujeres en la música - Docentes - Profesores de música - Estudios de género

Artículo / En revista

Año: 2014

GARCÍA GIL, Desirée y PÉREZ COLODRERO, Consuelo

"Mujer y educación musical (escuela, conservatorio y universidad): dos historias de vida en la encrucijada del siglo XX español."

En: *Dedica. Revista de Educação e Humanidades*, Nº 6 (2014), pp. 171-186. ISSN 2182-018X.

Desde 1936 a 1939 España vivió uno de sus peores momentos históricos y sociales, la Guerra Civil. Ésta fue continuada por cuarenta años de régimen totalitario que cerró las puertas a Europa impidiendo la normal evolución del país en muchos campos, entre ellos el educativo. Dentro de este contexto, la figura de la mujer sufrió uno de los mayores golpes ya que su labor se restringió al ámbito de lo privado: debía mantener una economía familiar pero no podía tener una cuenta en el banco, podía llevar a sus hijos al colegio, pero no podía tener una formación propia. No obstante, la música fue, para la mujer, un medio y resquicio extraordinariamente útil para desarrollarse y situarse social y profesionalmente, venciendo los tópicos y las expectativas asignadas a su género. La presente propuesta [1] llama la atención sobre la vida y la trayectoria de dos mujeres que, habiendo empezado su educación musical en las últimas décadas del siglo XIX o en las primeras del siglo XX, consiguieron ocupar puestos de relevancia en diferentes ámbitos educativos y artísticos, bien como profesoras universitarias, bien como concertistas de renombre, [2] acentúa las diversas problemáticas educativas, sociales y profesionales que debieron afrontar para hacerse un hueco en un sistema pensado por y para el Hombre. De este modo, se aspira a subrayar la importante labor que, dentro del complicado contexto musical de la España de la primera mitad del siglo XX, realizaron estas mujeres. (autores).

Mujeres en la música - Educación musical - Historia de la educación - Actividad cultural - Contexto histórico - Guerra Civil Española - Sociología de la música - Análisis sociocultural

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2014

GARCÍA GIL, Desirée y PÉREZ COLODRERO, Consuelo

Mujer y educación musical (escuela, conservatorio, universidad): dos historias de vida en la encrucijada del siglo XX.

Ponencia en: SIMPOSIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO MÚSICA ARTES INTERCULTURAI (13. 2014. Ceuta). **Identidades culturales: Educación, Artes y Humanidades**. Congreso celebrado en Ceuta, 7-10 de mayo de 2014 . [http://issuu.com/dedica/docs/identidades_culturales_-_educacion_](http://issuu.com/dedica/docs/identidades_culturales_-_educacion_.). ISBN 978-989-8486-13-4.

Desde 1936 a 1939 España vivió uno de sus peores momentos históricos y sociales, la Guerra Civil. Ésta fue continuada por cuarenta años de régimen totalitario que cerró las puertas a Europa impidiendo la normal evolución del país en muchos campos, entre ellos el educativo. Dentro de este contexto, la figura de la mujer sufrió uno de los mayores golpes ya que su labor se restringió al ámbito de lo privado: debía mantener una economía familiar pero no podía tener una cuenta en el banco, podía llevar a sus hijos al colegio, pero no podía tener una formación propia. No obstante, la música fue, para la mujer, un medio y resquicio extraordinariamente útil para desarrollarse y situarse social y profesionalmente, venciendo los tópicos y las expectativas asignadas a su género. La presente propuesta llama la atención sobre la vida y la trayectoria de dos mujeres que, habiendo empezado su educación musical en las últimas décadas del siglo XIX o en las primeras del siglo XX, consiguieron ocupar puestos de relevancia en diferentes ámbitos educativos y artísticos, bien como profesoras universitarias, bien como concertistas de renombre, acentúa las diversas problemáticas educativas, sociales y profesionales que debieron afrontar para hacerse un hueco en un sistema pensado por y para el hombre. De este modo, se aspira a subrayar la importante labor que, dentro del complicado contexto musical de la España de la primera mitad del siglo XX, realizaron estas mujeres. (autores).

Mujeres - Educación musical - Aspectos históricos - Estudios de género - Análisis sociocultural - Contexto sociocultural - Sociología de la música - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2019

GARCÍA GIL, Desirée y PÉREZ COLODRERO, Consuelo

"Música y Educación: Una mirada femenina."

En: *Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación)* [Revista electrónica], Nº 44 (2019), pp. 85-86. Dirección de Internet: <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME>. ISSN 1575-9563.

Resulta evidente que cualquier experiencia musical transmite significados relacionados con el género, de tal suerte que, desde la creación a la percepción, pasando por la interpretación, el aprendizaje y la enseñanza, todos los procesos musicales producen ideologías y transmiten connotaciones derivadas de esta perspectiva. La exploración de las relaciones de género a través de música, no obstante, no irrumpió en la investigación hasta la década de 1970, particularmente en el ámbito anglosajón, donde un reducido pero relevante número de especialistas, generalmente activistas del Feminismo, introdujo esta novedosa categoría de estudio como complemento y oposición al tipo de aproximación que sobre el hecho musical se estaba realizando por aquel entonces. (autoras).

Mujeres en la música - Educación musical - Estudios de género - Sociología de la música

Artículo / En revista

Año: 2014

GARCÍA GIL, Desirée y RÍOS VALLEJO, Presentación

"Mujer y educación musical en la España Franquista a través de Historias de Vida."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

La Dictadura Franquista provocó el estancamiento de los pilares fundamentales del país y por ende, la educación no pudo quedarse al margen. En tal contexto, la mujer se vio doblegada por un sistema político que restringía su acción al ámbito de lo doméstico y, según las directrices del régimen, a profesiones femeninas, recibiendo por tanto una formación que difería marcadamente de la destinada a los hombres. Dentro de esta instrucción, debe subrayarse el importante papel ejercido por la disciplina musical, ya que se convirtió en uno de los mejores vehículos para imponer la idiosincrasia del sistema totalitario. (autores).

Mujeres - Estudios de género - Educación musical - Franquismo - Dictadura - Análisis sociopolítico - Análisis sociocultural - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2013

GARCÍA GUTIÉRREZ, Emma Virginia

"Presencias femeninas en la vida y obra de Domenico Scarlatti."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

El presente artículo pretende mostrar qué posición ocupó la mujer dentro de la recuperación de Domenico Scarlatti acontecida en los inicios del siglo XX. En vida del compositor la mujer fue musa y destinataria de su obra, en su recuperación se convirtió en difusora y transmisora de su música. El estudio de la amplia nómina de intérpretes scarlattianos nos permitió enfocar la investigación desde la perspectiva de género y a partir de ahí hemos podido determinar cuáles fueron los perfiles femeninos más representativos. Por último, el análisis de las críticas a los conciertos scarlattianos nos ha ofrecido una panorámica de la consideración de la mujer respecto del hombre y de las mujeres respecto de un referente internacional como Wanda Landowska. (autora).

Mujeres - Mujeres en la música - Interpretación histórica - Intérpretes - Crítica musical - Análisis musicológico - Influencia cultural - Landowska, Wanda - SCARLATTI, Domenico (1685-1757) - s. XX

Artículo / En revista

Año: 2013

GARCÍA-DANTAS, Ana et al.

"Insatisfacción corporal y conductas concurrentes: estudio comparativo entre mujeres adolescentes y jóvenes de población general, bailarinas y con diagnóstico de TCA."

En: *Anuario de psicología clínica y de la salud = Annuary of Clinical and Health Psychology* [Revista electrónica], Vol. 9 (2013), p. 96. ISSN 1699-6410.

Texto completo: http://institucional.us.es/apcs/php/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=44.

La insatisfacción corporal en la adolescencia es uno de los factores predisponentes para el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Las bailarinas conforman un grupo de riesgo por diferentes motivos, entre otros, por la aspiración de dominar el cuerpo convirtiéndolo así en un instrumento de trabajo a la vez que en un medio de expresión artística. Objetivo: Analizar el grado de insatisfacción corporal y las posibles conductas concurrentes asociadas en chicas adolescentes y jóvenes: estudiantes de la población general, bailarinas y chicas con diagnóstico de TCA. Método: Se administró el Body Shape Questionnaire (BSQ) a 566 chicas estudiantes: 247 de la población general, 175 bailarinas y 143 con diagnóstico de algún TCA. Se realizaron análisis descriptivos y comparativos. Resultados y conclusiones: La preocupación por la imagen corporal (IC) fue de moderada a extrema en el 19,8% - 6,1% de las estudiantes de población general y de 17,7% - 9,7% en las de danza. En las bailarinas, la preocupación e insatisfacción con la IC parece incrementarse con la edad alcanzando un grado de preocupación clínicamente significativo, sin que ello se derive de un alto IMC. (autores).

Adolescentes - Mujeres - Trastornos alimentarios - Bailarines - Análisis psicológico - Cuestionarios - Análisis comparativo - Danza

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2010

GARCÍA-MATOS ALONSO, María del Carmen

La mujer en el cante flamenco. Historia e impronta hasta nuestros días.

Córdoba: Editorial Almuzara, 2010. 239 p. ISBN 978-84-92924-29- 5.

Flamenco - Cante flamenco - Historia del flamenco - Mujeres en la música - Estudios de género - Iconografía musical

Artículo / En revista

Año: 2020

GASCO, Ana

"Musicoterapia para mujeres supervivientes de violencia de género y sus hijas e hijos."

En: *Revista de Investigación en Musicoterapia*, Vol. 4, Nº 1 (2020), pp. 21-43. Dirección de Internet: <https://revistas.uam.es/index.php/rim>. ISSN 2530-8149.

La violencia de género en la pareja y en la familia, constituye una de las principales causas de muerte para la mujer en todo el mundo. Las secuelas -tanto físicas, psicológicas como emocionales- de haber sufrido una relación de maltrato y abuso son realmente profundas y duraderas, no solo para la mujer que lo ha sufrido sino para las hijas e hijos que están expuestas a ello. Hasta hace bien poco, los menores no eran considerados víctimas de la violencia de género, aunque no cabe duda de que ya sea de forma directa o indirecta deja una importante huella emocional y psicológica en ellos. A través de la musicoterapia trabajaremos con ambos colectivos para la liberación emocional, la recuperación de la identidad y el refuerzo del vínculo materno filial, de fundamental importancia para el desarrollo del menor. (autora).

Violencia de género - Mujeres - Niños - Análisis psicológico - Experiencias terapéuticas - Musicoterapia

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

GIMÉNEZ AMORÓS, Luis

"Mariem Hassan: La participación primordial de la mujer saharai en la música Haul."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

La tradición musical saharai ha estado vinculada a la mujer en referencia al canto y a la sección rítmica. La mujer saharai aprende del Haul, un sistema musical original del mundo cultural Hassanya (principalmente situado en Mauritania y Sahara Occidental), compuesto por ocho modos melódicos (entamas, seinicar, fagu, leboer, lyen, lebteit y tehrar– y siete ritmos –bleida, charha, serbet, agarran, agassar, dubka y medra– –mirar apéndice 1 y 2–. En torno a la mujer encontramos a los poetas, que son mayormente de género masculino, al igual que los guitarristas que se encargan de acompañar el canto. La interacción entre ambos géneros en la música saharai es de interés cultural y musical, con un valor social añadido dada las circunstancias que atraviesa el pueblo saharai como refugiados políticos en el desierto de la Hamada –Argelia– desde 1975. (autor).

Mujeres - Mujeres en la música - Etnomusicología - Música árabe - Música saharai - Haul

Ponencia

Año: 2004

GINESI, Gianni

Género y repertorio baladístico en la *Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1921-1936)*.

Ponencia en: CONGRÉS INTERNACIONAL LA MÚSICA CATALANA ENTRE 1875 I 1936 (1999. Barcelona). ***La Música Catalana entre 1875 i 1936***. Congreso celebrado en Auditori de Barcelona, del 17 al 18 de diciembre de 1999. En: *Recerca Musicològica*, Nº 14-15 (2004-2005). Dirección de Internet: <https://revistes.uab.cat/recmus>, pp. 197-201. Comunicaciones.

Análisis del rol masculino y femenino del repertorio de baladas de *l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya*, publicado en dos etapas: 1928-1929 y 1996-1998, que representa un total de 21 memorias de las misiones de investigación desarrolladas entre 1921 y 1936. El autor acompaña su análisis con dos gráficos de los informantes de la Cataluña oriental y la de occidental, así como del resto de los Países Catalans. (revista).

Cancioneros tradicionales - Recopilaciones - Informantes - Balada - Canciones tradicionales - Estudios de género - Repertorio musical - Cançoner Popular de Catalunya - Cataluña - s. XX - 1921-1936

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2022

GLESSON, Sinéad y GORDON, Kim

Música, maestra: Ensayos sobre música y mujeres escritos por mujeres.

Barcelona: Libros del Kultrum, 2022. 336 p. ISBN 978-84-18404-21-4.

A menudo olvidadas, casi siempre ignoradas, muy raramente reconocidas. Este ha sido el estado de la cuestión femenina en la música hasta hace bien poco. Consideradas meras intérpretes, musas o, simplemente, condimento visual en las actuaciones de los hombres, las pocas pioneras que se atrevieron a adentrarse en la industria musical sufrieron ostracismo y desprecio, cuando no fueron condenadas al más oscuro rincón de la memoria historiográfica ¿si no pasto del más inmisericorde anonimato?. (autoras).

Mujeres en la música - Estudios de género - Musicología - Líneas de investigación

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2017

GODINEZ RIVAS, Gloria Luz

"Puesta en escena del género: gestos femeninos en algunos bailes tradicionales de Veracruz y Canarias."

En: XXII Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2017.

Texto completo: <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/10028>.

En un baile se expresan pensamientos, emociones y esquemas sociales, precisamente porque las danzas contienen historias y establecen gestos que definen lo que es "ser hombre" y "ser mujer". En este texto demostramos que el género no es algo natural sino construido y verificado a partir de signos que rastreamos en la historia de la danza mexicana y canaria. Primero revisamos algunas danzas en las que se ha cobrado una tarifa por bailar y vamos desde la "bailadora de cascabel" hasta la bailarina profesional. También hablamos de la puesta en escena del género de los ballets folclóricos para demostrar cómo los movimientos, gestos, trajes y accesorios están rigurosamente diseñados para preservar estereotipos de género y nación. Y finalmente observamos el traje canario diseñado por Néstor de la Torre, un artista de principios del siglo XX que logró flexibilizar los esquemas de género en al menos una parte de la población canaria que aceptó adoptar su diseño como traje típico. (autora).

Danza tradicional - Estudios de género - Análisis coreográfico - Vestuario - Escenografía - Mujeres - Veracruz - Canarias

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2014

GÓMEZ MUNTANÉ, María del Carmen

"De música y mujeres en la Edad Media."

En: La música acallada: Liber amicorum. José María García Laborda. Salamanca: Amarú, 2014. (Musicología hoy; nº 1). ISBN 978-84-8196-355-7.

Mujeres en la música - Estudios de género - Aspectos sociales - Aspectos culturales - Edad Media

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2002

GÓMEZ RODRÍGUEZ, José Antonio

"La imagen de la mujer en el cancionero musical de la lírica popular española: el caso de Asturias."

En: Luchas de género en la historia a través de la imagen ponencias y comunicaciones. Málaga: Centro de Ediciones de Diputación Provincial de Málaga, 2002. ISBN 978-84-7785-416-6, pp. 299-316.

Mujeres - Temática - Cancioneros tradicionales - Cultura rural - Principado de Asturias

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

GONZÁLEZ VARGA, Marina

"Revival folk y canción popular en el proceso de reconstrucción de identidades de género."

En: **Mujeres en la música: una aproximación desde los estudios de género**. Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2020. ISBN 978-84-09-17874-2, pp. 101-111.

Mujeres en la música - Identidad cultural - Estudios de género - Folk - Revival - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2016

GONZÁLEZ BARROSO, Mirta Marcela

"El aparato de roles en el repertorio de canciones infantil y juvenil: una propuesta de estudio para la prevención de la violencia de género."

En: Violencia de género en el teatro lírico. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2016. ISBN 978-84-16046-94-2, pp. 185-202.

En la necesidad de analizar también el texto literario de las obras musicales trabajadas en el aula, Marcela González subraya la obligación de estudiar no solo el teatro lírico que forma parte del canon histórico, sino también el corpus de canciones populares —tradicionales o urbanas— y de nueva creación que se utilizan en las distintas etapas educativas, canciones plenas de significados que conforman identidades de género. La autora propone distintas alternativas didácticas en función del nivel educativo a que se dirige. (eds.).

Educación musical - Pedagogía - Proyectos educativos - Igualdad de género - Estudios de género - Texto - Teatro lírico - Canciones tradicionales

Monografía

Año: 2021

GONZÁLEZ CANALEJO, María Dolores

Las canciones de las niñas y su función enculturadora.

Valladolid: Universidad de Valladolid, 2021. 270 p. ISBN 978-84-1320-104-7.

El libro parte de una investigación en la comarca salmantina de Béjar alrededor del cancionero local. ¿Servían las canciones interpretadas por las niñas como elemento de enculturación de la mujer en la sociedad castellana rural anterior a la Guerra Civil Española? Y en caso afirmativo, ¿en qué medida colaboraban en dicha enculturación?. (eds.).

Canciones infantiles - Canciones de juego - Niños - Estudios de género - Canciones tradicionales - Folklore - Tradición oral - Béjar (Salamanca)

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2005

GONZÁLEZ CANALEJO, María Dolores

Las canciones infantiles españolas desde la perspectiva de género (1900-1950).

Ponencia en: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA. Congreso (6º. 2004. Oviedo). **Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología (Vol. I)**. Congreso celebrado en Oviedo, del 17 al 20 de noviembre de 2004. En: *Revista de Musicología*, Vol. 28, Nº 1 (2005), pp. 588-607.

5 anexos con la letras de canciones.

Las canciones infantiles siguen despertando el interés de los etnomusicólogos españoles en la actualidad, como prueba la publicación de numerosos trabajos al respecto. Pero la mayoría de esos artículos se centran en el estudio de las canciones actuales o los procesos de cambio sufridos a lo largo del tiempo, sin entrar, generalmente, en aspectos tan importantes como quién y cómo interpreta las canciones y si éstas pertenecen al acervo cultural de ambos sexos o si los repertorios están marcados por patrones de género. Este trabajo pretende ahondar en el estudio de las canciones de las niñas españolas durante la primera mitad del siglo XX, a través del análisis de los cancioneros recogidos y publicados en ese periodo de tiempo y de las figuras y opiniones de los recopiladores de la época. Asimismo, se analizan las vías de aprendizaje y transmisión de los repertorios, tratando de comprobar, al mismo tiempo, si tienen o no una función enculturadora con respecto al modelo sociológico dominante. (autora).

Canciones infantiles - Repertorio musical - Etnomusicología - Aspectos sociales - Estudios de género - Tradición oral - s. XX - 1900-1950

Ponencia

Año: 2003

GONZÁLEZ LÓPEZ, María Antonieta

Música y nacionalismo en *Raza española*: Blanca de los Ríos y el arte.

Ponencia en: VEGA RODRÍGUEZ, Margarita y VILLAR-TABOADA, Carlos, eds.. **Pensamiento español y música: siglos XIX y XX**. Valladolid: Glares Gestión Cultural, 2002 [i.e.2003], pp. 37-44. ISBN 84-932209-2-2.

Mujeres - Poetas - Crítica musical - Publicaciones periódicas - Feminismo - Nacionalismo - Raza española (revista) - Ríos, Blanca de los - s. XIX - XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2008

GONZÁLEZ RINCÓN, Manuel

"El modelo de mujer andrógina en la música rebética de los arios '30 y la restitución simbólica del espacio masculino en el imaginario popular griego."

En: *Estudios Neogriegos*, Nº 11 (2008), pp. 17-56. ISSN 1137-7003.

El modelo de mujer andrógina que aparece en las canciones rebéticas de los años '30 suscita muchos interrogantes sobre la relación entre géneros en la sociedad de los rebetes de entreguerras. El comportamiento de estas mujeres, que se nos presentan utilizando indumentaria masculina y viriles, supone una clara usurpación del espacio masculino y un rechazo del modelo binario honor/vergüenza. En el presente artículo intentamos demostrar que estas composiciones siguen de alguna manera el esquema tradicional que hallamos desde el mito de las amazonas, pasando por el de la «doncella guerrera» o «muchacha valiente» de la canción popular griega moderna inspirada en la epopeya bizantina *Diýenís Akritas* hasta las composiciones también populares sobre «la muerte de Androniki» de principios del siglo XX. En ellas se restituye el espacio masculino al hombre mediante la sumisión sexual (simbólica o no) de la fémina transgresora, restaurando de este manera el modelo hegemónico masculino entre sexos. Este paradigma de mujer osada, como estereotipo del topos del mundo al revés, es asociado con el travestismo a través del tiempo, y se expresa con la fórmula popular también estereotipada («se vistió de hombre»). (autor).

Rebetika - Música ligera - Música tradicional - Temática - Mujeres - Grupos de sexo - Estudios de género - Grecia

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2018

GONZÁLEZ-BARBA CAPOTE, Eduardo

"Hacia una identidad musical propia: mujeres concertistas en la Sevilla de los "felices años veinte"."

En: *Música en Sevilla en el siglo XX*. Granada: Libargo Editorial, 2018. (Libargo Investiga; nº 4). ISBN 978-84-948136-2-7, pp. 43-65.

Mujeres en la música - Conciertos - Interpretación musical - Contexto sociocultural - Identidad cultural - Estudios de género - Sevilla (Sevilla) - s. XX - 1920-1930

Monografía

Año: 2001

GREEN, Lucy

Música, género y educación.

MANZANO BERNÁRDEZ, Pablo, trad. Madrid: Morata, [2001]. 262 p.; 24 cm. (Manuales). ISBN 84-7112-454-8.

Educación musical - Estudios de género - Igualdad de género - Feminismo

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2012

GUARINOS, Virginia

"Estereotipos y nuevos perfiles de mujer en la canción de consumo. De la romántica a la mujer fálica."

En: *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, Nº 7 (2012), pp. 297-314. ISSN 1699-597X.

Ejemplar dedicado a: Medios de comunicación, publicidad y género / coord. por Daniele Leoz.

Dentro de los estudios de género, la representación de la mujer en la música es un objeto de investigación poco desarrollado hasta el momento. Puede abordarse la construcción del perfil de mujer en el mundo general de la música desde muy diversas perspectivas y una de ellas es la perteneciente a la canción de consumo o canción popular. Este trabajo desarrolla un análisis de la representación de la mujer como intérprete y como personaje en canciones de éxito internacional (2009-2011) y en sus correspondientes videoclips. El análisis se contextualiza en el marco general de otros estudios similares previos, dedicados a distintos géneros musicales y coteja la construcción y el uso de dicho perfil en comparación con canciones y vídeos musicales de intérpretes masculinos, encontrando la pervivencia de estereotipos patriarcales habituales y el nacimiento de nuevos prototipos de mujeres que rompen con los anteriores, haciendo propios rasgos tradicionalmente entendidos como masculinos. (autora).

Mujeres - Temática - Música ligera - Sociedad de consumo - Estereotipos - Letras de canciones - Contexto sociocultural - Análisis sociocultural - Estudios de género

Artículo / En revista

Año: 2019

GUERRERO VALVERDE, Empar

"Autoestima, Musicoterapia y Violencia de Género. Un encuentro grupal desde el abordaje plurimodal."

En: *Revista de Investigación en Musicoterapia*, Vol. 3, Nº 1 (2019), pp. 1-20. Dirección de Internet: <https://revistas.uam.es/index.php/rim>. ISSN 2530-8149.

Texto completo: https://revistas.uam.es/rim/article/view/rim2019_3_001.

En este artículo se presentan los resultados de la intervención musicoterapéutica, llevada a cabo con 24 mujeres, víctimas de violencia de género. Objetivos: Demostrar que la musicoterapia contribuye a: a) aumentar la autoestima de estas mujeres; b) mejorar las relaciones interpersonales; c) fomentar la iniciativa. Método: Para las sesiones se utilizó el método de Abordaje Plurimodal de Musicoterapia. Para valorar los resultados, se aplicó antes y después, la Escala de Autoestima de Rosenberg y los IAPS de Bruscia (Los perfiles de evaluación de improvisaciones), para valorar la iniciativa y las relaciones interpersonales. Resultados: Se observó un aumento de la autoestima en todas las mujeres, siendo más elevado en aquellas que llevaban menos tiempo, separadas de su maltratador. Asimismo, a través de los IAPS, se observó que mejoraron las relaciones interpersonales y que aumentó más la iniciativa, en las mujeres, que llevaban más tiempo separadas de su maltratador. (autora).

Violencia de género - Mujeres - Autoestima - Perfil psicológico - Experiencias terapéuticas - Musicoterapia - Terapias de grupo

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2014

GUIJARRO, Ana

La estrategia femenina.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). **La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres.** Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 93-94. ISBN 978-84-935463-7-3.

Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género

Artículo / En revista

Año: 2002

GUTIÉRREZ PÉREZ, José y BERROCAL DE LUNA, Emilio

"Música y género: análisis de una muestra de canciones populares."

En: *Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación* [Revista electrónica], Nº 18 (2002), pp. 187-190. Dirección de Internet: <https://www.revistacomunicar.com/>. ISSN 1134-3478.

Analiza en la investigación el papel del género en una muestra de canciones populares. Del análisis de los contenidos de las letras se pueden establecer categorías explícitas que responden a los estereotipos profesionales femeninos y a su dependencia emocional. (REDINED).

Música tradicional - Canciones tradicionales - Mujeres en la música - Análisis literario - Estudios de género

Artículo / En revista

Año: 1998

HERNÁNDEZ ARAICO, Susana

"La poesía de sor Juana y la teatralidad indígena musical: de conquista y catequesis a coreografía callejera y cortesana."

En:

. *Calíope: Journal of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Society*, Vol. 4, Nº 1-2 (1998), pp. 324-336. ISSN 1084-1490.

Música indígena - Poesía - Poetas - Mujeres - Conquista de América - Música colonial - Juana Inés de la Cruz, Sor - México - s. XVI - XVII

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2016

HERNÁNDEZ ROMERO, Nieves

La clase particular de música como opción profesional para las alumnas del Conservatorio de Madrid en el s. XIX: algunos apuntes.

Ponencia en: BRESCIA, Marco Aurelio y MARRECO BRESCIA, Rosana, eds. *Actas del III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos: Musicología creativa*. Congreso celebrado en Sevilla. Lisboa: Tagus-Atlanticus Associação Cultural, 2016, pp. 480-491. ISBN 978-989-99769.

Las investigaciones sobre las mujeres dedicadas a la música se han centrado principalmente en las compositoras y, en menor medida, en las intérpretes. Apenas encontramos referencias a otras facetas como la docencia. Es un terreno menos valorado; sin embargo, fue el más accesible para aquellas que desearon o necesitaron encontrar un trabajo gracias a sus estudios musicales. Por otra parte, en los numerosos estudios sobre mujeres y trabajo en este periodo tampoco se le ha prestado atención. Sí hay muchos dedicados a las maestras, figurando el magisterio como una de las primeras carreras profesionalizadoras permitidas y olvidando prácticamente la formación recibida en el Conservatorio de Madrid y los títulos expedidos en él. Sin embargo, se dieron en la época toda una serie de circunstancias sociales que propiciaron que se multiplicaran las oportunidades para acceder a este campo. En este trabajo revisamos algunas de estas circunstancias que conformaron la docencia musical privada y la dedicación femenina a ella, centrándonos en aquellas que habían estudiado en el Conservatorio de Madrid. (autora).

Mujeres en la música - Aspectos históricos - Formación musical - Formación profesional - Perfil profesional - Mercado laboral - Docentes - Contexto social - Estudios de género - Real Conservatorio Superior de Música (Madrid) - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2017

HERNÁNDEZ ROMERO, Nieves

La educación musical de las mujeres en el conservatorio de Madrid en el siglo XIX y su proyección laboral y social.

Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2017.

El objetivo general de la presente tesis doctoral es establecer el papel que jugó la educación musical recibida en el Conservatorio de Madrid en la promoción laboral y social de las mujeres en el siglo XIX en España (concretamente en Madrid) y comprobar hasta dónde favoreció su emancipación, propició su incorporación al mundo profesional, las dotó de una cierta relevancia social y qué circunstancias, favorables y desfavorables, acompañaron este proceso. Dadas las características de esta investigación, se ha utilizado el método histórico, el más adecuado para enmarcar e interpretar adecuadamente todos los datos encontrados. El estudio se ha centrado de forma prioritaria en la documentación administrativa del Conservatorio y fuentes hemerográficas. La tesis se estructura en varios bloques. En el primero se realiza un análisis de la educación femenina en el siglo XIX. El segundo presenta un estudio pormenorizado de la formación musical recibida por las alumnas en el Conservatorio de Madrid: requisitos de ingreso, asignaturas en las que están presentes, programas de estudio, dotación de pensiones, etc. El tercero se ocupa de las profesoras que ejercieron en este centro: número, categorías, acceso, remuneraciones y trayectoria. El cuarto analiza los campos en los que las antiguas alumnas del Conservatorio desplegaron su actividad musical: docencia, interpretación, canto y composición. Se ha incluido un diccionario prosopográfico con casi quinientos nombres de mujeres que estuvieron relacionadas con el Conservatorio de Madrid y se dedicaron a la música. Entre las conclusiones destacan la constancia de que un número significativo de alumnas estudiaron en el Conservatorio de Madrid con el propósito de recibir una instrucción rigurosa que les permitiera desarrollar una carrera profesional; desde el centro se mostró interés en fomentar la formación musical femenina para facilitar su inserción laboral; esta educación favoreció la paulatina incorporación de las mujeres al mercado laboral, les otorgó una mayor relevancia social y las dotó de independencia personal y económica; en el ejercicio de estas actividades musicales alcanzaron posiciones desde las que propiciaron el desarrollo musical de los entornos en los que se movieron. Aunque inevitablemente existieron obstáculos y desigualdades, en algunas de estas actividades lograron una cierta igualdad en cuanto a acceso, consideración y retribución respecto a los hombres. (autora).

Mujeres - Educación musical - Formación académica - Contexto social - Contexto histórico - Historia de la educación - Real Conservatorio Superior de Música (Madrid) - Madrid - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2013

HERNÁNDEZ ROMERO, Nieves y MAIA, Ari Fernando

"Músicas populares urbanas, relaciones de género y persistencia de prejuicios. Análisis de la comprensión de seis canciones por jóvenes españoles y brasileños."

En: *Musiker: Cuadernos de Música*, Nº 20 (2013), pp. 207-253. ISSN 1137-4470.

Número dedicado a Músicas urbanas = Hiri musikak.

Las músicas populares urbanas participan en la construcción, transmisión y deconstrucción de las imágenes de género. Es trascendental comprender su influencia entre los oyentes. Para ello, realizamos una investigación basada en encuestas a jóvenes universitarios que mostró la permanencia de prejuicios y una escasa capacidad crítica, lo que refuerza algunas de las hipótesis de la sociología de la música de T. W. Adorno y plantea cuestiones importantes para la musicología feminista. Es necesario tener conciencia de la existencia de estos prejuicios si pretendemos una educación emancipatoria. (autores).

Música popular urbana - Estudios de género - Influencia cultural - Estereotipos - Feminismo - Jóvenes - Sociología de la música

Artículo / En revista

Año: 2014

HERNÁNDEZ-ÚRCULO RODRÍGUEZ, Zaida

"La mujer como objeto pasivo y elemento activo en el contexto etnomusicológico cántabro: Las rondas de mozos del Valle del Saja (Cantabria)."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

Las rondas de mozos en la provincia de Cantabria son una expresión musical de la cultura de transmisión oral que refleja una tradición adscrita a una sociedad de ámbito rural actualmente en vías de desaparición. Este estudio pretende abordar el papel de la mujer en las rondas de mozos del Valle del Saja dentro del contexto etnomusicológico cántabro que, hasta el momento, ha estado relegado –en el imaginario colectivo– a la participación de ésta como elemento más bien pasivo. La recopilación y el análisis de su repertorio, así como las entrevistas realizadas a sus actuales componentes, revelan que el papel pasivo asignado a la mujer a nivel societal, no corresponde con el que ha desarrollado a lo largo del siglo XX como elemento activo. (autora).

Canciones de ronda - Folklore - Cultura popular - Etnomusicología - Mujeres - Estudios de género - Cultura rural - Cantabria - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2021

HERRERA QUINTANA, Elena

Beyoncé en la intersección. Pop, género, raza y clase social: recepción y discursos en torno a su trabajo.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2021. 608 p.

Texto completo: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/64622/1/T42324.pdf>.

Desde hace varios años algo ha cambiado en el panorama mediático, el feminismo como mensaje político ha venido diseminándose en diversas plataformas, medios y ha formado parte de las declaraciones de celebridades de muy distinta índole. Marcas de ropa y productos asocian sus valores al feminismo y movimientos como FEMEN, Pussy Riot o el #MeToo han ocupado portadas internacionales y debates profundos. En esta tendencia insertamos el trabajo que la cantante Beyoncé está desarrollando desde hace varios años, utilizando sus shows y videoclips como escenario para lanzar determinadas consignas políticas que tienen que ver con su género y su raza: sampleando el discurso feminista de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en su show de la gala MTV Music Award 2014, homenajeando a las Panteras Negras o haciendo guiños al movimiento #BlackLivesMatter y a la cultura afroamericana. Su caso ha recibido elogios y críticas muy duras por distintos sectores de la sociedad y desde diversas esferas. Muchas mujeres -cis y trans-, especialmente negras, se han identificado con su discurso reconociendo en él un carácter empoderante; otras voces han señalado su falta de autenticidad por diversos motivos... (autora).

Feminismo - Pop - Medios de comunicación de masas - Aspectos políticos

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2016

HERRERA, Jesús

"Entre lo público y lo privado. Música, política y religión en el *Quarderno para Guadalupe Mayner* al inicio de la Independencia de México."

En: Cantos de Guerra y paz. La música en las Independencias Iberoamericanas (1800-1840). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2016. (Música y Musicología; nº 3). ISBN 978-84-8344-521-1.

Mujeres en la música - Fuentes musicales - Música para tecla - Repertorio musical - Música colonial - Contexto sociocultural - Mayner, Guadalupe - México D.F. - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

HIDALGO HIDALGO, María Teresa

"Las canciones de ronda en el ciclo vital de la mujer de la comarca Vegas Altas del Guadiana (Badajoz)."

En: *Revista de Folklore* [Revista electrónica], Nº 393 (2014). Dirección de Internet: <http://www.funjdiaz.net/folklore>. ISSN 0211-1810.

En la comarca de Vegas Altas del Guadiana (Badajoz) se conserva aún hoy un inmenso legado de música tradicional. Las canciones de ronda, de forma concreta, constituyen uno de los repertorios que se mantiene vivo en la memoria de las mujeres y que a través de sus textos transmiten una serie de situaciones, roles y estereotipos asociados a lo que era su vida cotidiana a principios y mediados del siglo xx. El presente artículo recoge una serie de canciones obtenidas mediante trabajo de campo, a partir de las cuales se ha realizado un análisis del vínculo entre las canciones de ronda y el ciclo vital de la mujer, profundizando de este modo en cómo la mujer utiliza la música en su vida cotidiana y cómo la música muestra aspectos de su vida. (autora).

Canciones de ronda - Canciones tradicionales - Mujeres - Ciclos agrícolas - Estudios de género - Recopilaciones - Trabajos de campo - Etnomusicología - Badajoz

Ponencia

Año: 1993

IBARZ FERRÉ, María Trinidad

El canto de las mujeres en el templo durante el reinado de Alfonso XIII: reflexiones sobre el IV Congreso Nacional de Música Sacra.

Ponencia en: INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO. *VII Encuentro de Música Ibérica: Actas*. Congreso celebrado en Zaragoza, 16-18/04/1993. En: *Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología*, Vol. 9, Nº 2 (1993), p. 337. Dirección de Internet: <https://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/9>, pp. 221-279.

Estudio sobre el canto de las mujeres en los templos durante el reinado de Alfonso XIII, analizado desde una perspectiva sociopolítica y religiosa y tomando como fuente principal las conclusiones del IV Congreso Nacional de Música Sacra, celebrado durante su reinado. (MARCOS, Cristina).

Música sacra - Cantos litúrgicos - Mujeres en la música - Iglesia católica - Análisis sociopolítico - s. XX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

INIESTA MASMANO, Rosa

"Directoras de orquesta: invisibilidad versus motivación."

En: *Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia*. Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 63-80.

Estudios de género - Mujeres en la música - Directores de orquesta

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 2011

INIESTA MASMANO, Rosa, coord.

Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas.

Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. 437 p. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7.

Contiene:

- MANCHADO TORRES, Marisa. **Caminos escondidos bajo techos de cristal: perspectivas feministas en torno a la discriminación de las mujeres en la creación musical**, pp. 9-36.
- PIÑERO GIL, Carmen Cecilia. **Latinoamérica y el feminismo en música: caminos recorridos**, pp. 37-76.
- STÉVANCE, Sophie. **Análisis histórico de la situación de las músicas: de Europa a América del Norte**, pp. 77-106.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi. **De cómo y cuándo se comenzó a investigar y escribir sobre las mujeres medievales y la música**, pp. 107-138.
- CORTÉS GARCÍA, Manuela. **Estatus de la mujer en la cultura islámica: de las esclavas-cantoras (ss. XI-XIX)**, pp. 139-198.
- ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro. **Damas decimonómicas: en el testimonio de la *Historia de la Música Española* de Mariano Soriano Fuertes**, pp. 199-222.
- CAMPOS FONSECA, Susan. **María Zambrano: Ser/caja de música**, pp. 223-245.
- ESCLAPEZ, Christine. **Fátima Miranda / Ecos de una voz nómada**, pp. 253-30.
- ARMIJO, Leticia. **OIKABETH. (Olin Ikis pan Katuntah Bebezah Thot): Movimiento de mujeres guerreras que abren caminos y esparcen flores. Sinfonía guerrera en un movimiento**, pp. 307-346.
- TORTAJADA QUIROZ, Margarita. **Vetas abiertas. De bailarinas y creadoras mexicanas: Claudia Lavista, Alicia Sánchez, Evoé Sotelo**, pp. 347-382.
- SUERO, Julia. **Joëlle Léandre, fragmentos de una mujer itinerante**, pp. 383-408.
- SÁNCHEZ TORRES, Ana. **Teoría feminista, complejidad y musicología**, pp. 409-427.

Es indudable que el tema "mujeres, género y feminismo en música" está aún en devenir. *Mujer versus Música* efectúa su aportación trazando huellas identitarias, creando referentes, rescatando puntos de vista, datos, opiniones, creaciones. La excelencia de los escritos aquí compilados ha conseguido mostrar la unidad en la diversidad poniendo a la Mujer frente a la Música. (eds.).

Mujeres - Mujeres en la música - Feminismo - Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género

Monografía

Año: 2019

ISPIZUA, Amaia

Situación de mujeres y hombres en la industria de la música en la CAE.

Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019. 146 p; 21 cm. (Kultura auzolanean). ISBN 978-84-457-3074-4.

Industria cultural - Actividad musical - Estudios de género - Igualdad de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

IZQUIERDO TORRONTERA, Lidia

"Vida musical en el mundo íbero. Una perspectiva de género."

En: **Mujeres en la música: una aproximación desde los estudios de género**. Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2020. ISBN 978-84-09-17874-2, pp. 28-43.

Mujeres en la música - Estudios de género - Creación musical - Interpretación musical - Sociología de la música

Artículo / En revista

Año: 2016

KADEN, Christian

"System Analysis as Text Analysis. Richard Wagner viewed from Cosima Wagner's Diaries. [Análisis de sistemas como análisis de textos. Richard Wagner visto desde los Diarios de Cosima Wagner, tít. trad.]."

En: *Methaodos: Revista de Ciencias Sociales* [Revista electrónica], Vol. 4, Nº 1 (2016), pp. 10-20. Dirección de Internet: <http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos>. ISSN 2340-8413. Monográfico sobre Sociología de la Música.

Cósima Wagner, hija ilegítima de Franz Liszt, ha pasado a la historia como la segunda mujer del gran compositor alemán Richard Wagner y como una importante defensora de su obra tras la muerte del músico. Tradicionalmente se ha considerado a Cosima como una fuente de inspiración fundamental para alguna de las obras musicales del artista, pero quizá su influencia en la personalidad de Wagner fue mucho más allá. La presente investigación propone a través de un análisis sociométrico realizado a partir de un análisis de contenido de varios textos de los diarios personales de Cosima Wagner, una visión más particular de la influencia que Cosima tuvo en el pensamiento del compositor y en sus obras. Esta influencia especial que Cosima ejercía sobre Wagner explicaría algunas de las opiniones musicales, políticas y sociales que estaban detrás de muchas de sus obras, en especial en *Das Judentum in der Musik*. (autor).

Compositores - Datos biográficos - Mujeres - Influencia artística - Pensamiento artístico - Fuentes documentales - Fuentes historiográficas - Diarios (memorias) - Wagner, Cosima - WAGNER, Richard (1813-1883) - Alemania - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

KNIGHTON, Tess

"**Music and misogyny in the Crown of Aragon c. 1412.** [Música y misoginia en la Corona de Aragón hacia 1412, tít. trad.]."

En: *Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza*, Nº 26 (2011), pp. 515-531. Dirección de Internet: <https://www.unizar.es/artigrama/>. ISSN 0213-1498, e-ISSN 2444-3751.

Se sabe poco sobre las mujeres y la música en la Península Ibérica a principios del s. XV, aunque la documentación de archivo revela que las de alta cuna desempeñaron un activo papel en el mecenazgo musical en la Corona de Aragón en tiempos del Compromiso de Caspe. Una de ellas fue la duquesa francesa Violante de Bar, segunda mujer de Juan I, responsable en gran parte del establecimiento de la primacía cultural francesa en la corte aragonesa en las últimas décadas del XIV, así como de la difusión de las obras del poeta-compositor Guillaume de Machaut en la Península. La llegada de la dinastía Trastámara a la Corona aragonesa consolidó las redes musicales existentes a lo largo de las cuales músicos y repertorios (locales y extranjeros) fluyeron entre Castilla y Aragón. Las invectivas en contra de la mujer en tratados moralistas, como el *Llibre de les dones* de Francesc Eiximenis, vieron en la música (en especial en la chanson francesa) un ejemplo deplorable de la autoindulgencia y vanidad femeninas, al mismo nivel que los cosméticos, la ropa ostentosa y la joyería. Pero el gusto por la chanson, que se expandió de la corte al convento, aparece en comentarios alegóricos como *Lo somni* de Bernat Metge, revelador de una actitud más tolerante hacia el cultivo femenino de la música como pasatiempo. Estas fuentes literarias, analizadas con el debido cuidado, pueden arrojar algo de luz sobre los contextos de la participación femenina en la música, así como acerca de la evolución de su papel como mecenas y concedoras de la música de su época. (revista).

Mujeres - Actividad musical - Mecenazgo privado - Misoginia - Contexto histórico - Renacimiento - Sociología de la música - Reino de Aragón (término histórico) - s. XV

Ponencia

Año: 2017

KNIGHTON, Tess

Voces angélicas, voces femeninas: música y espiritualidad en la época de Santa Teresa.

Ponencia en: BORREGO GUTIÉRREZ, Esther y OLMEDO RAMOS, Jaime, dirs.. ***Santa Teresa o la llama permanente: Estudios históricos, artísticos y literarios.*** Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2017, pp. 57-70. ISBN 978-84-15245-71-1.

Barroco - Santos - Religiosidad - Festividades religiosas - Canto - Mujeres en la música - Teresa de Jesús, Santa - s. XVII

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2003

LABAJO VALDÉS, Joaquina

"Body and Voice: the Construction of Gender in Flamenco."

En: Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean. Chicago: Chicago University Press, 2003. (Chicago Studies in Ethnomusicology). ISBN 0-226-50166-3, pp. 67-86.

Una de las cuestiones más llamativas que se desprenden de actuaciones de flamenco es la aparente rigidez con la que, en la voz y el gesto, tanto hombres como mujeres interpretan y recrean sus propios estereotipos. En este trabajo, voy a tratar de analizar los elementos más básicos de la puesta en escena, incluyendo la distribución de papel, la naturaleza real de las voces que interactúan, y los recursos de expresión corporal de los protagonistas. Mi objetivo es explorar la desmitificación de las imágenes cargadas de referencias exóticas y románticas que han llegado hasta nosotros a través de los años, enfrentándose con otras realidades sociales, políticas, religiosas y económicas y las estrategias del pasado y del presente. (autora).

Flamenco - Expresión corporal - Baile flamenco - Mujeres - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 1998

LABAJO VALDÉS, Joaquina

"El controvertido significado de la educación musical femenina."

En: Música y mujeres: género y poder. Madrid: Horas y Horas, D.L. 1998. (Cuadernos inacabados; nº 29). ISBN 84-87715-68-0, pp. 85-102.

Mujeres - Mujeres en la música - Educación musical - Formación musical - Análisis sociocultural - Contexto sociocultural - Sociología de la música - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

LABAJO VALDÉS, Joaquina

"El controvertido significado de la educación musical femenina."

En: Música y mujeres: género y poder. Madrid: Ménades, 2019. ISBN 978-84-121285-0-5.

Mujeres en la música - Estudios de género - Educación musical - Formación académica - Aspectos sociales

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2014

LABAJO VALDÉS, Joaquina

Las niñas ya no quieren ser princesas.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). **La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres.** Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 67-70. ISBN 978-84-935463-7-3.

Educación musical - Mujeres - Estudios de género - Grupos de sexo - Historia de la educación

Artículo / En revista

Año: 1997

LARRAÑAGA ODRIÓZOLA, Carmen

"Del bertsolarismo silenciado."

En: *Jentilbaratz: Cuadernos de Folklore*, Vol. 6 (1997), pp. 57-73. ISSN 1137-859X.

Se ha creído que el bertsolarismo consiste en improvisar públicamente versos entre varones. Esta definición simplificada, que oculta matices y aspectos que enriquezcan y completen aquella tradición, hace que conozcamos un lado muy determinado del bertsolarismo. La comprensión que tenemos de su práctica, al reforzar una idea tan específica y negar otras, contribuye a la marginación de importantes dimensiones del bertsolarismo y sus protagonistas. Así, por ejemplo, cuando desplazamos los bertso-jarriak desde su marginalidad al epicentro de la tradición oral se nos amplía considerablemente nuestro entender del bertsolarismo. De la necesidad inevitable de público, en el caso de la práctica improvisada, pasamos a la urgencia de privacidad en la opinión de los bertso-jarriak. Del protagonismo de los varones en las plazas, al quehacer de las mujeres en los espacios íntimos. Pues las mujeres han sido, en buena medida, las impulsoras de esta tradición, quienes a través de espacios considerados silenciosos: el hogar, los conventos y similares, han enseñando con gozo y transmitido el bertsolarismo. (autor/revista).

Bertsolarismo - Improvisación - Poesía oral - Aspectos sociales - Mujeres - Bertso-jarriak - Aranberri Petriarena, Joxepa Antoni (Xenpelar) - Aldalur, Justina - Gesalaga, Sebastiana (Zaldubi) - País Vasco

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2005

LOIZAGA CANO, María

"Los estudios de género en la educación musical. Revisión crítica."

En: *Musiker: Cuadernos de Música*, Nº 14 (2005), pp. 159-172. ISSN 1137-4470.

En la educación musical el sesgo de género continúa ejerciendo una poderosa influencia, situación que obliga a una relectura de su discurso. Este artículo muestra las aportaciones de los estudios de género en la educación musical, desde los planteamientos más generales hasta las principales líneas de investigación. (autora).

Educación musical - Estudios de género - Feminismo - Historiografía - Contexto sociocultural - Estados Unidos - Reino Unido - Europa - s. XX - XXI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2015

LÓPEZ CASTILLA, Teresa

Cultura de club y música electrónica. Un estudio postfeminista de la escena española.

Logroño: Universidad de la Rioja; Dpto. Ciencias humanas, 2015.

Con esta tesis nos acercamos al apartado de la música electrónica de baile en el contexto de la cultura de club lesboqueer en España. La particularidad de esta investigación reside tanto en el objeto de estudio elegido, como en el tratamiento metodológico aplicado. De esta forma se establece una doble primicia en la musicología española: por un lado el estudio de la música electrónica de baile dentro de la música popular, y por otro la consideración de la musicología queer para este estudio. Este apartado metodológico multidisciplinar, no menos problemático y desconocido aquí en España, ha sido el adecuado para poder aproximarnos al discurso crítico de la sexualidad, identidad y subjetividad de los sujetos en interacción con la música. Por tanto, una de las principales aportaciones de la presente tesis es visibilizar y analizar la actividad musical de las mujeres (en toda su variedad de representaciones identitarias y expresiones sexuales) relacionadas con la música electrónica, la cultura Dj y la cultura de club en escenas locales (Madrid y Barcelona) y translocales, a nivel internacional. En este sentido, también se relacionan las diferencias en cuanto las preferencias musicales de colectivos concretos, así como diferentes estrategias de promoción de las artistas. Además, la tesis registra un número importante de artistas, colectivos, eventos, festivales, etc. que son organizados, formados, intercambiados y promovidos por mujeres en la música electrónica. Tras el trabajo de campo (colectivos españoles LesFatales y Miss Moustache), en contraste con el marco teórico y la etnografía virtual, se constata una creciente necesidad de colaboración, hermanamiento y promoción de mujeres Djs en todo el mundo. La emergente profusión de proyectos en este sentido pone de relieve diversos planteamientos socioculturales conectados con las políticas de género en esta escena musical. Por ejemplo, el cuestionamiento sobre la posible exclusión que sufren las mujeres en la música electrónica, dada la baja o nula participación de las mismas en circuitos oficiales de música electrónica (festivales, clubs, prensa). Este resultado, que ha sido analizado estadísticamente por la organización internacional female: pressure, supone una realidad actual para las mujeres en la música electrónica mientras anima a mantener un observatorio crítico postfeminista y queer al respecto. (autora).

Música de baile - Música electrónica - Música popular urbana - Análisis sociocultural - Líneas de investigación - Mujeres - Feminismo - Homosexualidad

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2013

LÓPEZ CASTILLA, Teresa

"Entre platos anda el baile. Una revisión crítica de la construcción de la identidad de género en la historia de la música dance."

En: *Musiker: Cuadernos de Música*, Nº 20 (2013), pp. 255-274. ISSN 1137-4470.

Número dedicado a Músicas urbanas = Hiri musikak.

Será tarea de este artículo establecer un análisis de los significados (lectura semiótica) que adquiere la música electrónica de baile en su contexto de ocio nocturno y por su interacción social. Con la ayuda de la musicología feminista, el enfoque queer y los estudios culturales se ofrece una visión crítica del proceso en el que se configuran identidades y subjetividades en relación a la construcción del género. (autora).

Estudios de género - Identidad cultural - Feminismo - Homosexualidad - Musicología - Líneas de investigación - Postmodernidad - Dance - Análisis semiótico

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2022

LÓPEZ CASTILLA, Teresa

"Iconos e himnos "bolleros". Cultura lésbica y queer en la música popular."

En: **Músicas encontradas. Feminismo, género y queeridad**. Jaén: Universidad de Jaén, 2022. 200 p. ISBN 978-84-9159-450-5, pp. 117-144.

Mujeres en la música - Homosexualidad - Estudios de género - Feminismo - Musicología - Líneas de investigación - Cultura popular

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2016

LÓPEZ CASTILLA, Teresa

""Remezclas"" de las políticas de género en la música electrónica: cultura de club lesboqueer."

En: *Etno. Cuadernos de Etnomusicología* [Revista electrónica], Nº 8 (Otoño 2016), pp. 48-75. Dirección de Internet: <https://www.sibetrans.com/etno/>. ISSN 2014-4660.

La electronic dance music (EDM), término globalizador que abarca un compendio de múltiples géneros y subgéneros, enraíza su origen en la música disco dentro de la cultura dance a finales de los años 70. A partir de ahí y llegados los años 90, la escena de la música electrónica de baile -internacional y nacional- va creciendo gracias a la actividad cultural urbanita de las grandes ciudades, donde DJs/público interaccionan en los clubes generando múltiples significados identitarios. Sin embargo, aunque esta escena musical presuma de aperturismo, vanguardia y progresión cultural contemporánea no escapa a una industria musical (prensa, sellos, festivales...) demasiado masculinizada. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es desentrañar las políticas de género comprendidas en esta escena, donde se construyen significados identitarios en relación al cuerpo, el sexo o el género ya sea comodificados o resistentes a la cultura dominante. Con ayuda de la literatura académica angloamericana actual, adentrada en la sociología de la música, los estudios culturales y la musicología feminista/queer analizaremos las trayectorias que dichas políticas de género han desarrollado en la EDM y la cultura de club. Asimismo, veremos cómo en apenas un par de décadas están emergiendo una serie de colectivos, asociaciones, grupos de mujeres DJs, productoras, promotoras, investigadoras, etc. movilizadas por un pensamiento disidente y postfeminista contra esta exclusión masculinista de la escena de la música electrónica global. Estas resistencias contraculturales se muestran de diversa manera (redes de trabajo virtuales, festivales, fiestas temáticas, etc.) pero todas con el denominador común de la sororidad entre mujeres como principio activo en su lucha feminista. (autora).

Música popular urbana - Música electrónica - Disco - Etnomusicología - Líneas de investigación - Estudios de género - Feminismo - Homosexualidad

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2020

LÓPEZ MELGAREJO, Alba María

"El programa de música de las escuelas de niñas durante la dictadura franquista: una mirada a los cuestionarios nacionales de 1953."

En: *Popular Music Research Today: Revista Online de Divulgación Musicológica* [Revista electrónica], Vol. 2, Nº 2 (2020), pp. 49-59. Dirección de Internet: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/pmrt/issue/archive. ISSN 2659-6482.

Texto completo: <https://revistas.usal.es/index.php/pmrt/article/view/23934/24553>.

El proceso de inclusión de la enseñanza de la Educación Musical en la escuela en España se ha caracterizado por una lenta evolución. Con la ley de 1945 algunas áreas presentaron diferencias en razón de género, siendo la Música una de ellas. Así pues, este trabajo pretende volver la mirada al punto de partida de su creación a través de un análisis documental que profundiza en la enseñanza musical para las escuelas de niñas, tal como se recoge en los Cuestionarios Nacionales de 1953. Un predominio de las canciones de corro para el nivel más elemental de instrucción primaria junto a religiosas, himnos o tradicionales españolas son algunas de las inclusiones en el currículo del momento para las niñas. Si bien, la inclusión de contenidos mucho más elementales para ellas frente a la propuesta de contenidos para los niños refleja un menor interés por parte del Gobierno nacional hacia la formación de estas. (autora).

Niños - Educación musical - Educación infantil - Estudios de género - Contexto histórico - Franquismo - Fuentes documentales - Cuestionarios - s. XX - 1953

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

LÓPEZ NAVAJAS, Ana

"Las melodías que no suenan. Música, mujeres y educación."

En: *Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia*. Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 125-136.

Estudios de género - Mujeres en la música - Discriminación sexual - Creación musical - Educación musical

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS, María Paz

"Alteridad y Educación Musical: hacia la reconceptualización de las voces olvidadas."

En: *Educación y Futuro Digital*, Vol. 1, Nº 10 (Septiembre 2014), pp. 2-11. ISSN 1695-4297.

Las antologías de textos que se utilizan tradicionalmente en la educación occidental responden a una visión eurocentrista que tan sólo reconoce como válido el conocimiento producido por una monocultura europea, masculina y blanca. En estas páginas, y desde un posicionamiento posmoderno, analizamos el canon masculino que se utiliza en historia de la música y recordamos la importancia de reconocer otras formas de saber. Nuestro objeto es trabajar por una educación no sexista desde la Universidad, en concreto, en la formación de quienes serán educadores. Apostamos por la inclusión en la educación de esas voces olvidadas, la de las mujeres, y por su reconceptualización, para lo que proponemos la utilización de fuentes primarias y de una metodología dialógica y heurística que favorezca la interdisciplinariedad y que fomente el espíritu crítico. (autora).

Educación musical - Alteridad - Integración - Mujeres - Estudios de género

Artículo / En revista

Año: 2013

LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS, María Paz

"Una breve aproximación al canon musical en educación desde una perspectiva de género."

En: *Sophia*, Nº 9 (2013), pp. 213-220. ISSN 1794-8932.

En las siguientes páginas haremos una somera revisión del papel que ha desempeñado la mujer en nuestra cultura occidental masculina y blanca. Nos centraremos en los estudios de género que se han realizado en el campo de la música y especialmente en la presencia de la mujer en el canon musical (entendiendo este como antología de textos), que se utiliza en la educación. Con el objeto de conseguir desarrollar el espíritu crítico y reflexivo en el alumnado universitario, finalizaremos con algunas propuestas de trabajo sobre cuestiones musicales abordadas desde la perspectiva de género. (autora).

Historia de la música - Mujeres - Educación - Actividad musical - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 2022

LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS, María Paz, ed.

Músicas encontradas. Feminismo, género y queeridad.

MARTÍNEZ GARCÍA, Silvia, prol. Jaén: Universidad de Jaén, 2022. 200 p. ISBN 978-84-9159-450-5.

Contiene:

- McCLARY, Susan. **¿Sigue importando el género en los estudios de música?**, pp. 15-31.
- MORALES VILLAR, María del Coral. **La enseñanza del canto y la mujer en España en el siglo XIX: las voces no silenciadas**, pp. 33-56.
- PALACIOS NIETO, María. **Mujeres y creación musical en España: la imagen de la mujer como compositora en el primer tercio del siglo XX**, pp. 57-83.
- PARRA, Fernando L. R. **De Carmen a Medea: figuras de la bruja en la danza escénica española y europea**, pp. 85-116.
- LÓPEZ CASTILLA, Teresa. **Iconos e himnos "bolleros". Cultura lésbica y queer en la música popular**, pp. 117-144.
- VIÑUELA SUAREZ, Laura. **Si no puedo bailar, no es mi revolución. Tensiones de género en el reguetón en España**, pp. 145-165.
- ABADÍA REXACH, Bárbara I. **Mujeres y músicas en Puerto Rico: entramados de género y negritud**, pp. 167-195.

A través de los siete capítulos que conforman este volumen se analiza la actividad musical desarrollada por las mujeres en una sociedad fuertemente marcada por el patriarcado. Textos que, desde diferentes planteamientos teóricos y desde distintos feminismos, nos hablan de corporalidad, raza, clase e identidad, junto a otros en los que se visibilizan las aportaciones realizadas por mujeres en el ámbito musical. Todos ellos son una importante contribución hacia la aún necesaria normalización de la musicología feminista. (autora).

Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Creación musical

Tesis

Año: 2013

LORENTE GARCÍA, Emilia

Música y textos de la tradición oral en tres cancioneros españoles de posguerra, análisis desde el género y la literatura comparada.

Jaén: Universidad de Jaén. Depto. Lenguas y Culturas Mediterráneas, 2013.

El germen de este trabajo que se presenta como un proyecto de tesis doctoral nace de la necesidad de estudiar unos textos producto de la tradición oral que fueron capaces de modificar las actitudes y comportamientos de todo un colectivo, especialmente las mujeres. (autora).

Oralidad - Tradición oral - Poesía oral - Texto - Música y texto - Cancioneros tradicionales - Estudios de género - Postguerra

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2012

LORENTE RIVAS, Manuel

"Matrifocalidad, Semana Santa y Cante Jondo en Jerez de la Frontera."

En: *Música Oral del Sur + Papeles del Festival de Música Española de Cádiz: Revista Internacional*, Nº 9 (2012), pp. 268-287. Dirección de Internet: <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/ojs/index.php/mos/issue/archive>. ISSN 1138-8579, e-ISSN 2445-0391.

Entiendo por Matrifocalidad la dramatización de la mujer madre y del afecto materno filial como modelo de especificidad y enculturación, a la par que de alteridad para con las sociedades patrilineales del entorno. La Matrifocalidad germina durante la Edad Media, se desarrolla durante la llamada guerra de la reconquista, y culmina con el estado moderno y la llamada familia nuclear. Las transformaciones que tienen lugar en Jerez de la Frontera durante el siglo XIX, nos permiten observar el deslizamiento de la poética matrifocal hasta el llamado Cante Jondo. (autor).

Cante jondo - Contexto sociocultural - Mujeres - Influencia cultural - Matriarcado - Religiosidad popular - Semana Santa - Jerez de la Frontera (Cádiz) - s. XIX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

LORENZO ARRIBAS, Josemi

"De cómo y cuándo se comenzó a investigar y escribir sobre las mujeres medievales y la música."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 107-138.

Repaso a la bibliografía internacional sobre mujeres y música medieval, con particular atención a los precedentes que han hecho posible la emergencia de este tema. Se excluyen los estudios propiamente literarios, a veces muy vinculados a la música, y aquellos que tratan de figuras femeninas mitológicas, y se trata de manera especial el contexto hispano. (autor).

Mujeres en la música - Estudios de género - Fuentes documentales - Bibliografía - Líneas de investigación - Historiografía - Edad Media

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Reseña

Año: 2004

LORENZO ARRIBAS, Josemi

Feminismo y música. Introducción crítica.

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 8 (2004). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

Obra reseñada: RAMOS LÓPEZ, Pilar. *Feminismo y música. Introducción crítica*. Madrid: Narcea. 2003. 176 pp. ISBN: 84-277-1419-X.

Mujeres en la música - Estudios de género - Musicología - Estética musical - Contexto social - Postmodernidad - Música del s. XX - Feminismo

Artículo / En publicación colectiva

Año: 1998

LORENZO ARRIBAS, Josemi

"La historia de las mujeres y la historia de la música: ausencias, presencias y cuestiones teórico-metodológicas."

En: *Música y mujeres: género y poder*. Madrid: Horas y Horas, D.L. 1998. (Cuadernos inacabados; nº 29). ISBN 84-87715-68-0, pp. 19-38.

Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Mujeres en la música - Métodos de investigación - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

LORENZO ARRIBAS, Josemi

"La historia de las mujeres y la historia de la música: ausencias, presencias y cuestiones teórico-metodológicas."

En: *Música y mujeres: género y poder*. Madrid: Ménades, 2019. ISBN 978-84-121285-0-5.

Mujeres en la música - Estudios de género - Recepción - Discriminación sexual - Aspectos históricos

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2004

LORENZO ARRIBAS, Josemi

Las mujeres y la música en la Edad Media europea: relaciones y significados.

Madrid: Universidad Complutense. Dpto. de Historia Medieval, 2004.

La primera parte de la tesis (capítulos I, II y III) la dedico a teoría y metodología, ahondando en los problemas suscitados por la investigación feminista contemporánea aplicada a mi campo de estudio, con especial atención a la norteamericana, que es la que más ha desarrollado esta pujante línea hermenéutica. La segunda se puede considerar el cuerpo fundamental de la investigación, que se agrupa bajo el rótulo identificativo de "Mujeres haciendo música" (capítulos IV a VII), donde se aplica la teoría precedente a los ejemplos documentados. Estos capítulos relacionan directamente a las mujeres reales con la práctica musical más convencional, ya sea como compositoras o como intérpretes. Aquí, las mujeres son consideradas como sujetas de enunciación, es decir, en un papel activo en su relación con la música. Desde el ámbito profano (capítulos VI y VII) se agrupan las dispersas noticias que sobre trobairitz, cantaderas, juglaresas, y otras músicas, aparecen en la documentación medieval. En dos capítulos breves (VIII y IX), se da cuenta tanto de la cuestión de la danza femenina, tan relacionada con la práctica musical y con todas las reflexiones sobre la construcción social de la sexualidad que implica la exhibición del cuerpo, así como la relación entre mujeres y manuscritos musicales, listando algunos de los nombres de comitentes, dedicatarias, o poseedoras de los mismos. Finalmente, me dedico a establecer pautas para generar la procedencia de los manuscritos musicales de origen desconocido, unos criterios contruidos en torno a marcas recurrentes en aquellos ejemplares cuyo origen femenino es indudable. Finalmente, el tercer gran apartado comprende un solo y extenso capítulo, el X, donde se reflexiona sobre la utilización que el patriarcado ha hecho de las mujeres en relación al tema musical. (autor).

Mujeres en la música - Actividad musical - Composición - Interpretación musical - Estudios de género - Líneas de investigación - Musicología - Edad Media - Europa

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1999

LORENZO ARRIBAS, Josemi

"Madres sabias, musas y monjas cantoras: transmisión musical y magisterio femenino en la Edad Media."

En: *Arenal. Revista de Historia de las Mujeres*, Vol. 6, Nº 1 (1999), pp. 5-29. ISSN 1134-6396.

Las madres nos han ido socializando desde la primera infancia al son de canturreos; la mitología recoge poderosos referentes simbólicos de mujeres transmisoras del arte musical. La música, en realidad, ha sido una práctica eminentemente femenina en las sociedades tradicionales, hasta que su academización (sinónimo siempre de patriarcalización) relegó a las mujeres de su ejercicio. No obstante, durante el Antiguo Régimen se pueden reconstruir varias líneas de transmisión musical en el "entremujeres". De los distintos ámbitos en que éste se manifiesta voy a centrarme en el monástico, especialmente en la figura de la cantora, oficio que comprendía tanto la interpretación de la música como su magisterio. (autor).

Mujeres en la música - Monasterios femeninos - Música sacra - Educación musical - Edad Media - Estudios de género

Monografía

Año: 1998

LORENZO ARRIBAS, Josemi

Musicología feminista medieval.

Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, 1998. 111 p.; 21 cm. (Cuadernos de investigación medieval; nº 11). ISBN 84-87090-18-4.

Bibliografía: p. 93-105.

Musicología - Historia de la música - Corrientes historiográficas - Feminismo - Mujeres en la música - Edad Media - Estudios de género

Monografía

Año: 1998

LORENZO ARRIBAS, Josemi

Una relación disonante: las mujeres y la música en la edad media hispana, siglos IV-XVI.

Alcalá de Henares: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Centro Asesor de la Mujer, 1998. 223 p.: il.; 24 cm. ISBN 84-87914-81-4.

Mujeres en la música - Intérpretes - Análisis sociocultural - Contexto sociocultural - Sociología de la música - Edad Media - Estudios de género - s. IV - XVI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Folleto de disco

Año: 2013

LORENZO ARRIBAS, Josemi, texto.

La cité des dames: música y mujeres en la Edad Media.

Texto anejo al disco: *La cité des dames*. Intérpretes: Carles Magraner, dir. Capella de Ministrers. Valencia: Licanus, 2013. 2 CD-Audio, (120 p). Duración: ca. 51, 53 min. Referencia: CDM1333.

Música medieval - Mujeres - Mujeres en la música - Actividad musical - Estudios de género - s. V - XV

Artículo / En revista

Año: 2003

LUENGO LÓPEZ, Jordi

"Tanguistas de una bohemia olvidada."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 7 (2003), pp. 119-142. ISSN 1139-1219 .

Número dedicado a: No me arrepiento de nada: mujeres y música.

Tango - Bohemia - Mujeres en la música - Estudios de género - Análisis sociocultural - Sociología de la música

Monografía / Colectiva

Año: 2003

MAGRINI, Tullia

Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean.

Chicago: Chicago University Press, 2003. VIII, 371 p., [8] p. de lám.; 23 cm. (Chicago Studies in Ethnomusicology). ISBN 0-226-50166-3.

Incluye referencias bibliográficas e índice.

Contiene:

- LABAJO VALDÉS, Joaquina. **Body and Voice: the Construction of Gender in Flamenco**, pp. 67-86.
- SEROUSSI, Edwin. **Archivists of Memory: Written Folksong Collections of Twentieth-Century Sephardi Women**, pp. 195-214.

Mujeres en la música - Mujeres - Etnomusicología - Estudios de género - Feminismo - Países Mediterráneos

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

MANCHADO TORRES, Marisa

"Caminos escondidos bajo techos de cristal: perspectivas feministas en torno a la discriminación de las mujeres en la creación musical."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 9-36.

Presentamos un ensayo que traspasa las barreras intocables de las compositoras a lo largo de la Historia y en la actualidad, su invisibilidad y su negación del valor artístico, con referencia a los tópicos del patriarcado sobre las capacidades femeninas para la composición musical. Partiendo de las distintas corrientes en Teoría feminista y las aportaciones desde la Musicología feminista, tanto desde la perspectiva de la diferencia (McClary) como desde otras posiciones más eclécticas, abrimos paso a dos reflexiones aparentemente divergentes o contradictorias: las dimensiones privadas de lo musical y la dimensión política. Asimismo, señalamos datos sobre el incumplimiento de la Ley de Igualdad en materia de música en nuestro país. Por último apuntamos datos para un análisis feminista de las óperas. (autora).

Mujeres en la música - Historia de la música - Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Igualdad de género

Artículo / En revista

Año: 2009

MANCHADO TORRES, Marisa

"Veintiséis años después: pionerismo en los estudios de género en relación a la música: una autobiografía musical a tres voces."

En: *Papeles del Festival de Música Española de Cádiz*, Nº 4 (2009), pp. 219-228. ISSN 1886-4023.

En 1982 Dolores Tanarro Escribano, Amelia Díe Goyanes y yo misma escribimos y presentamos un programa radiofónico para Radio Nacional de España, en la hoy denominada Radio Clásica, entonces Radio Dos. El programa, único, pionero y revolucionario lo titulamos *Mujeres en la Música* y el renombrado Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, nos sirvió de soporte y ánimo para la difusión de unas músicas que nunca antes habían sido programadas monográficamente, descubriendo iconos como Nadia Boulanger dirigiendo a su hermana Lili, al frente de la Orquesta de Radio Televisión Española, o la Condesa de Díe, familiar de Amelia. Los antecedentes habían sido el Conservatorio Superior de Música de Madrid y nuestra militancia feminista. Hemos avanzado, sin duda, pero la música sigue siendo masculina, en una discordancia de género: cadencias femeninas y masculinas; células rítmicas masculinas y femeninas; motivos y terminaciones femeninas y masculinas; y un largo etcétera. La terminología – pensamiento- sigue pendiente de revisión. (autora).

Mujeres en la música - Feminismo - Estudios de género - Actividad musical - Programas de radio

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 1998

MANCHADO TORRES, Marisa, (comp.)

Música y mujeres: género y poder.

LORENZO ARRIBAS, Josemi et al. Madrid: Horas y Horas, D.L. 1998. 236 p.; 21 cm. (Cuadernos inacabados; nº 29). ISBN 84-87715-68-0.

Contiene:

- LORENZO ARRIBAS, Josemi. **La historia de las mujeres y la historia de la música: ausencias, presencias y cuestiones teórico-metodológicas**, pp. 19-38.
- RAMOS LÓPEZ, Pilar. **Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro**, pp. 39-62.
- VALDÉS CANTERO, Alicia. **Caracterización de mujeres notables en la música colonial cubana**, pp. 63-84.
- LABAJO VALDÉS, Joaquina. **El controvertido significado de la educación musical femenina**, pp. 85-102.
- SANCHO VELÁZQUEZ, Angeles. **Disonancia y Misoginia: *Salomé* de Strauss y el mito de la Mujer Fatal**, pp. 103-134.
- VEGA TOSCANO, Ana María. **Compositoras españolas: apuntes de una historia por contar**, pp. 135-158.
- PIÑERO GIL, Carmen Cecilia. **Compositoras iberoamericanas**, pp. 159-178.
- CASCUDO, Teresa. **Los trabajos de Penélope musicóloga: musicología y feminismo entre 1974-1994**, pp. 179-190.
- WATERMAN, Ellen. **Una perspectiva literaria y feminista de *Cassandra's Dream Song* de Brian Ferneyhough**, pp. 191-212.
- DIE GOYANES, Amelia. **Mujeres en la música**, pp. 213-224.
- MANCHADO TORRES, Marisa. **Encuesta: La identidad musical femenina en relación con el condicionamiento social**, pp. 225-236.

Mujeres en la música - Música y poder - Influencia cultural - Sociología de la música - Psicología - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 2019

MANCHADO TORRES, Marisa, ed.

Música y mujeres: género y poder.

Madrid: Ménades, 2019. 236 p.; 14x21 cm. ISBN 978-84-121285-0-5.

Contiene:

- LORENZO ARRIBAS, Josemi. **La historia de las mujeres y la historia de la música: ausencias, presencias y cuestiones teórico-metodológicas.**
- RAMOS LÓPEZ, Pilar. **Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro.**
- VALDÉS CANTERO, Alicia. **Caracterización de mujeres notables en la música colonial cubana.**
- LABAJO VALDÉS, Joaquina. **El controvertido significado de la educación musical femenina.**
- SANCHO VELÁZQUEZ, Angeles. **Disonancia y misoginia. Salomé de Strauss y el mito de la mujer fatal.**
- VEGA TOSCANO, Ana María. **Compositoras españolas: apuntes a una historia por contar.**
- PIÑERO GIL, Carmen Cecilia. **Compositoras iberoamericanas.**
- CASCUDO, Teresa. **Los trabajos de Penélope musicóloga: musicología y feminismo entre 1974 y 1994.**
- WATERMAN, Ellen. **Una perspectiva literaria y feminista de *Cassandra's Dream Song* de Brian Ferneyhough.**
- DIE GOYANES, Amelia. **Mujeres en la música.**

Cuando en 1990 un grupo de compositoras madrileñas decidió organizar un concierto titulado "Compositoras en los 90", además de ser un rotundo éxito, abrió por primera vez en España un debate público en prensa, radio y tv sobre música y género. Ahora la investigación, tenacidad y colaboración de las coautoras de este libro ha conseguido elaborar un nuevo volumen de "Cuadernos Inacabados" que presenta un debate sobre este amplio tema y determina en qué medida existe una aportación musical específicamente femenina. Se han elegido una serie de trabajos que proporcionan una reflexión así como una visión de conjunto desde perspectivas no etnocentristas ni sexistas dentro de la musicología contemporánea. (autores).

Mujeres en la música - Estudios de género - Feminismo - Creación musical - Aspectos históricos - Aspectos sociales

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2020

MARCELA MASETTI, Mag

Subjetividad y poéticas femeninas en escena.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (6º. 2020. Madrid). **La investigación en danza en España, MadridOnline 2020**. Valencia: Mahali Ediciones, 2020, pp. 151-156. Comunicaciones Área de Danza y Estudios de Género. ISBN 978-84-946632-4-6.

La investigación se centra en analizar, desde la perspectiva de género, las poéticas presentes en producciones artísticas de directoras y coreógrafas de Rosario (Argentina), quienes abordan la violencia, los estereotipos de género, lo femenino, lo masculino y disidencias sexuales. Dicha perspectiva evidencia la asimetría entre varones y mujeres. La danza es una práctica generizada que vehiculiza representaciones y valores del núcleo duro de significaciones femeninas hegemónicas. Entre los años 60 y 80 se producen fuertes cuestionamientos a estos modelos en América latina, manifestos en las tramas artísticas de la época, donde aparece una centralidad en el uso del cuerpo y que proponen la emancipación de mandatos sociales, de género y psicológicos. (autora).

Danza - Estudios de género - Feminismo - Cuerpo - Expresión corporal - Actividad cultural - Coreografías - Argentina

Ponencia

Año: 2014

MARÍN MARÍN, Lucía

Mujeres y visibilidad.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). **La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres**. Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 49-52. ISBN 978-84-935463-7-3.

Estudios de género - Mujeres en la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 1992

MARKALE, Jean

La vida, la leyenda, la influencia de Leonor de Aquitania, dama de los trovadores y bardos bretones.

PERI-ROSSI, Cristina, trad. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta Editor, 1992. 232 p. (Serie Hesperius; Colección Lunas). ISBN 84-7651-090-X.

Estudio dedicado a Leonor de Aquitania, la mayor protectora de trovadores y bardos, así como de mujeres letradas de la Edad Media. Se analiza en esta obra el papel de protección a las artes y, sobre todo a la música, de esta soberana, así como el género de la música trovadoresca, sus formas, mitos y el reflejo de la sociedad de su tiempo. (MARCOS, Cristina).

Trovadores - Mecenazgo privado - Mujeres en la música - Música cortesana - Música profana - Edad Media - Leonor de Aquitania (1122-1204) - Bretaña - Francia - s. XII - XIII

Ponencia

Año: 1998

MARTÍ I PÉREZ, Josep

Música y género entre los jóvenes barceloneses.

Ponencia en: SOCIEDAD IBÉRICA DE ETNOMUSICOLOGÍA. Congreso (2º. 1996. Valladolid). ***Actas del Segundo Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología: Valladolid, 22-24 de marzo de 1996.*** Congreso celebrado en Valladolid, del 22 al 24 de marzo de 1996. 1ª ed. S.I.: Sociedad Ibérica de Etnomusicología, 1998, pp. 117-136. ISBN 84-8497-429-4.

A través del estudio de campo, se pone de relieve el papel de las músicas urbanas actuales como medios para la construcción de una identidad sexual, y más ampliamente, su capacidad legitimadora de un orden social mediante su corolario ideológico. (GONZÁLEZ RIBOT, Mª José).

Música ligera - Jóvenes - Sexualidad - Análisis sociológico - Etnomusicología - Estudios de género - Barcelona

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2022

MARTÍ, Joan

Las herederas de Euterpe. Una historia de la música en clave femenina.

Barcelona: Robinbook, 2022. 230 p. ISBN 978-84-18703-32-4.

Del Antiguo Egipto a la España de la posguerra, de la mujer medieval encarnada en la figura de Hildegard von Bingen a la compositora operística Augusta Holmès, pasando por Clara Schumann o María Barrientos, este libro hace un recorrido por las circunstancias sociales, políticas y económicas a las que tuvieron que enfrentarse algunas de las mujeres cuya labor artística quedó ofuscada y que es necesario reivindicar. (eds.).

Mujeres en la música - Creación musical - Interpretación musical - Estudios de género - Aspectos históricos - Aspectos sociales

Artículo / En revista

Año: 2010

MARTÍN CÁCERES, Miriam José

"El Museo Etnológico de la Mujer Gitana: un espacio social para hacer visible lo invisible."

En: *Her&Mus: Heritage & Museography*, Nº 3 (2010), pp. 50-54. ISSN 2171-3731.

Mujeres - Estudios de género - Grupos de sexo - Grupos étnicos - Gitanos - Museos - Etnología - Museo Etnológico de la Mujer Gitana

Artículo / En revista

Año: 2019

MARTÍNEZ BELTRÁN, Zoila

"Mi tesis está empaquetada en envoltorio morado."

En: *Síneris. Revista de Música* [Revista electrónica], Vol. 6, Nº 19 (abril 2019). Dirección de Internet: <https://sineris.es/>. e-ISSN 2254-3643.

Mujeres en la música - Estudios de género - Sexismo - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Reseña / En revista

Año: 2019

MARTÍNEZ BELTRÁN, Zoila

Unfavorable Winds, Great Women.

En: *Estudios Bandísticos* [Revista electrónica], Nº 3 (2019), pp. 203-207. Dirección de Internet: <https://www.estudiosbandisticos.com/es/inicio/>. ISSN 2530-8041, e-ISSN 2660-5996.

Obra reseñada: SULLIVAN, Jill M., ed. *Women's Bands in America: Performing Music and Gender*. London: Rowman & Littlefield, 2017.

Texto completo: <https://bit.ly/3YCprsE>.

Mujeres en la música - Bandas de música - Agrupaciones musicales - Estudios de género - Igualdad de género - Sexismo - Sociología de la música - Estados Unidos

Artículo / En revista

Año: 2011

MARTÍNEZ BERRIEL, Sagrario

"El género de la música en la cultura global."

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

El objeto de este artículo es analizar en qué medida la música como parte esencial de la cultura contribuye a la transformación y/o afirmación de los estereotipos que están en la base de la dominación masculina. Para abordar este análisis se consideran tres argumentos interrelacionados: 1. La importancia de la música como eje de transformación de la cultura en la economía y la sociedad global. 2. La emergencia de las mujeres dentro de este proceso de reorganización del capitalismo. Y 3. La importancia de la música como creadora y correctora de los estereotipos de género. (autora).

Mujeres - Actividad cultural - Estereotipos - Estudios de género - Análisis sociocultural - Antropología

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

MARTÍNEZ CÁRCELES, Iban

"De los almacenes a los escenarios: El género y las habaneras de la posguerra en los productos culturales de hoy en Totana."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

Este artículo expone la construcción de género en los almacenes de fruta en Totana a través del canto durante la posguerra y los compara con los arquetipos masculinos y femeninos propuestos en los productos culturales musicales folclorizados de hoy, como las habaneras. En el texto debemos destacar la descripción de un modelo de organización sonora tradicional en un contexto moderno y un repertorio de canciones con reivindicaciones sociales por parte de las mujeres obreras en los almacenes, que hasta ahora no habían sido relatados ni por el marco político cultural ni en el ámbito académico. (autor).

Folklore - Habanera - Cultura popular - Estudios de género - Mujeres - Canciones de trabajo - Canción protesta - Análisis sociocultural - Postguerra - Totana (Murcia) - s. XX

Artículo / En revista

Año: 2020

MARTÍNEZ CÁRCELES, Iban

"El canto colectivo de las mujeres obreras en las fábricas de conserva vegetal de la Región de Murcia durante el primer franquismo (1939-1959)."

En: *Etno. Cuadernos de Etnomusicología* [Revista electrónica], Nº 15.1 (Primavera 2020). Dirección de Internet: <https://www.sibetrans.com/etno/>. ISSN 2014-4660.

Texto completo: <https://bit.ly/2UGVLw5>.

Este artículo describe las características del canto colectivo de las mujeres obreras en las fábricas de conserva vegetal de la Región de Murcia durante el primer franquismo. Así, mostraremos cómo era la organización sonora de la práctica, las temáticas que trataba y el modo en que se producía. Una práctica sonora que cayó en desuso en los años 60 y que las instituciones han querido amnistiar mediante el uso y abuso de la memoria y el olvido durante los procesos de patrimonialización. (autor).

Canto - Mujeres - Sociedad industrial - Fábricas - Contexto histórico - Franquismo - Etnomusicología - Región de Murcia - s. XX - 1939-1959

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2020

MARTÍNEZ CÁRCELES, Iban

"La cotidianidad sonora de las mujeres obreras en la Región de Murcia durante el primer franquismo (1939-1959)."

En: *Revista de Folklore* [Revista electrónica], Nº 464 (Octubre 2020). Dirección de Internet: <http://www.funjdiaz.net/folklore>. ISSN 0211-1810.

Las músicas patrimonializadas por las instituciones en ocasiones se centran en el fenómeno sonoro como un agente autónomo, en este artículo mostraremos las prácticas sonoras que vivían cotidianamente las mujeres obreras durante el primer franquismo como una acción en coherencia al contexto social. Entre todo el universo sonoro que podríamos relatar, nos centraremos en las situaciones que han sido expuestas de forma más vehemente por las mujeres que trabajaban en las fábricas de conserva vegetal de las localidades murcianas de Totana, Alcantarilla y de algunas de las pedanías de la huerta de Murcia. (autor).

Mujeres - Paisaje sonoro - Canciones de trabajo - Estructura social - Proletariado - Contexto histórico - Franquismo

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2016

MARTÍNEZ DÍAZ, Sheila

"Género y religión: La defensa del modelo de mujer cristiana en las óperas de Facundo de la Viña (1876-1952)."

En: *Violencia de género en el teatro lírico*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2016. ISBN 978-84-16046-94-2, pp. 149-160.

En la España de las primeras décadas del siglo XX, la ideología conservadora apoyaba este concepto de mujer cristiana. Las tres óperas de Facundo de la Viña analizadas por Sheila Martínez desde el punto de vista literario son una muestra del interés por la identificación entre mujer y religión católica. (eds.).

Compositores - Ópera - Análisis de obras - Ideología - Conservadurismo - Religión - Mujeres - Estudios de género - VIÑA Y MANTEOLA, Facundo de la (1876-1952) - s. XIX - XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2011

MARTÍNEZ ESCRIBANO, Luis Miguel

Sexismo en la música pop española.

Ponencia en: **Logros y retos: Actas del III congreso universitario nacional "Investigación y género"**.

Sevilla: Unidad de Igualdad Universidad de Sevilla, 2011, pp. 1214-1223. ISBN 978-84-936484-3-5.

Dos hechos destacan en la historia de la música durante el siglo XX: por un lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías permite la escucha pasiva de la música a la vez que su masiva difusión por el mundo. Por otro lado, la explosión de la música popular y su internacionalización, siendo actualmente el tipo de música más escuchada. A pesar de estos dos importantes hechos, la musicología académica no se ha preocupado hasta hace bien poco de su estudio de forma equivalente a la música llamada culta. La tradicionalidad de esta misma musicología es también una de las razones por la cual los estudios de género en la música se están incorporando aunque a menor ritmo que en otras disciplinas. La música pop y rock, base de la música popular, es considerada en todo su contexto como una actividad tolerante, rompedora y permisiva, y puede resultar contradictorio encontrar en el proceso musical aspectos que presentan claros sesgos discriminatorios. Herencia de una interiorizada tradición androcéntrica, recorreremos algunos aspectos de la producción de música popular española en los últimos años, centrándonos en la autoría de canciones de éxito y en la interpretación de las mismas, señalando los aspectos significativos desde la perspectiva de género.

Música ligera - Pop - Temática - Mujeres - Estereotipos - Sexismo - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

MARTÍNEZ GALLEGO, Silvia

"Mujer, artista y educación."

En: Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia. Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 89-110.

Estudios de género - Mujeres - Creación artística - Formación académica

Artículo / En revista

Año: 2003

MARTÍNEZ GARCÍA, Silvia

"Decibelios y testosterona: una aproximación a las imágenes de género en el rock y el heavy metal."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 7 (2003), pp. 101-118. ISSN 1139-1219 .

Número dedicado a: No me arrepiento de nada: mujeres y música.

Rock - Heavy metal - Estudios de género - Mujeres en la música - Análisis sociocultural

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

MAS I SEMPERE, Xavier

"La identidad de género de la mujer en las zarzuelas de cambio de siglo (XIX-XX)."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

La zarzuela es el gran género español de música popular. Bien arraigada en el imaginario Colectivo, es el medio de transporte ideal para la difusión y reproducción de ideologías. En este Trabajo Realizamos un análisis del discurso de suspensión libretos para conocer que identidad de género de la mujer se constituye. La cosificación, la maldad y la culpabilidad de la mujer, el elogio de la castidad y la fidelidad subordinada y el amor como una voluntad masculina son Algunas de las constantes que se repite. Siempre, en obras escritas para hombres y con un punto de vista exclusivamente masculino. (autor).

Zarzuela - Libretos - Mujeres - Estudios de género - Estereotipos - Ideología - Análisis sociocultural - s. XIX - XX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

MATÍA POLO, Inmaculada

"Significaciones poliédricas: la imagen de la mujer en la escena."

En: *Miradas sobre el cuplé en España: Identidades, contextos, artistas y repertorios*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), 2019. (Música Hispana. Textos. Estudios; nº 23). ISBN 978-84-89457-57-7, pp. 161-172.

Cuplé - Mujeres en la música - Estudios de género - Cantantes

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2021

MAZUELA ANGUITA, Ascensión

Alan Lomax y Jeanette Bell en España (1952-53): las grabaciones de música folclórica.

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2021. 296 p.; 29x22 cm. (De "Acá" y de "Allá". Fuentes Etnográficas ; nº 23). ISBN 978-84-00-10851-9.

El folclorista norteamericano Alan Lomax (1915-2002) grabó en torno a 1500 piezas de música de tradición oral en España entre junio de 1952 y enero de 1953. Los resultados materiales de su viaje, que se conservan en el American Folklife Center de la Library of Congress en Washington D. C., devienen en la configuración de una impresionante colección: cintas magnéticas con música, fotografías, cuadernos de campo, facturas, folletos, mapas anotados, correspondencia, tarjetas de visita, guiones para programas de radio, diarios e incluso el manuscrito de parte de un libro sobre música tradicional española que Lomax planeaba publicar con Eduardo Martínez Torner (1888-1955). Estos documentos reflejan solo pálidamente el profundo impacto que la visita de Lomax debió de tener en los habitantes de las pequeñas localidades donde grabó. La falta de colaboración por parte de los musicólogos y etnomusicólogos españoles a la que Lomax alude en sus escritos lleva a cuestionarse cómo consiguió tejer una red de contactos que le permitió recorrer España y completar su proyecto. Las grabaciones de Lomax ofrecen una oportunidad única de aproximarse a la situación política de esos años, la pobreza del país y las constricciones morales que afrontaban las mujeres, puesto que Lomax mostró un especial interés en las vidas y los cantos de las españolas. Sus documentos contienen constantes referencias a Jeanette Bell (1927-2018), su asistente en este viaje, y reflejan la relevancia de su contribución en la comunicación con las mujeres españolas, facilitando que accedieran a participar en las grabaciones y hablaran sobre temas que quizás nunca habrían mencionado a un hombre, como vida marital, sexualidad o luto. Los escritos de Bell, a modo de memorias de viaje, dispersos entre los papeles de Lomax, contienen comentarios sobre sus experiencias, su papel en el proceso de grabación y sus impresiones. La aproximación a las vidas y prácticas musicales de las españolas a través de los ojos de Lomax y Bell sugiere que la tradición oral es aún una cuestión clave que se ha de considerar para desafiar la invisibilidad de las mujeres en relatos históricos. (eds.).

Folklore - Etnomusicología - Etnomusicólogos - Trabajos de campo - Recopilaciones - Grabaciones sonoras - Grabaciones históricas - Memorias - Estudios de género - Mujeres - Lomax, Alan - Bell, Jeanette - s. XX - 1952-1953

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2012

MAZUELA ANGUITA, Ascensión

Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista.

Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012.

Tesis Doctoral leída en la Universitat de Barcelona. C-Historia del Arte.

Estudio de la cultura musical del mundo ibérico renacentista a través del estudio de artes de canto en lengua vernácula impresas entre 1492 y 1626 y de su relación con las mujeres de la época. La primera parte (Capítulos I al IV) muestra que las características por las que estos libros que contenían los rudimentos de la música han sido infravalorados hasta ahora por la historiografía musical son precisamente las mismas que demuestran que respondían a una necesidad pedagógica y a la demanda de manuales asequibles, breves y prácticos por parte de un amplio mercado. Las artes de canto se imprimieron en tiradas de miles de ejemplares y eran vendidas a bajo precio, tuvieron una enorme circulación en la Península Ibérica y el Nuevo Mundo, y contribuyeron al incremento y la difusión de la educación musical en contextos educativos diferenciados (la iglesia, la universidad y el ámbito privado), así como entre grupos sociales hasta entonces excluidos del aprendizaje de los fundamentos de la música. El *Arte de canto llano* (Sevilla, 1530) de Juan Martínez emerge como el tratado de música del mundo hispánico más difundido geográficamente y cronológicamente en el siglo XVI e inicios del XVII, pero del que casi nada se sabía. En la segunda parte (Capítulos V al VII), las conexiones entre estos libros de música y mujeres muestran que las áreas de superposición entre lo privado y lo público y entre lo oral y lo escrito permiten desafiar la invisibilidad de las mujeres en documentos históricos y vislumbrar trazas no sólo de la cultura musical de las mujeres de la época, sino también de la importancia de la música en la vida cotidiana. Se utiliza una diversidad de fuentes (artes de canto, libros de conducta, documentos inquisitoriales, literatura, correspondencia e inventarios de bienes, entre otras), a través de las cuales se ha podido documentar la relación con la música de, entre otras, Catalina de Zúñiga, VI Condesa de Lemos, Isabel de Plazaola, e Isabel de Aragón, IV Duquesa del Infantado. Se presenta además una panorámica de la vida musical de la época a través del prisma de doble alteridad que supone el estudio de las artes de canto, generalmente consideradas carentes de interés, y de su relación con las mujeres, insuficientemente representadas en la historiografía musical. (autora).

Mujeres - Canto - Lenguas vernáculas - Tratados - Manuscritos musicales - Fuentes historiográficas - Pedagogía musical - Contexto sociocultural - Renacimiento - *Arte de canto llano (1530)* (Martínez, Juan (s. XV-XVI)) - Martínez, Juan (s. XV-XVI) - Zúñiga, Catalina de. Marquesa de Lemos - Plazaola, Isabel de - Aragón, Isabel de. Duquesa del Infantado - Península Ibérica - América - s. XV - s. XVII - 1492-1626

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2015

MAZUELA ANGUITA, Ascensión

"¿Bailes o aquelarres? Música, mujeres y brujería en documentos inquisitoriales del Renacimiento."

En: *Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, Portugal and Latin America (Taylor & Francis)*, Vol. 92, Nº 5 (2015), pp. 725-746. ISSN 1475-3820, e-ISSN 2167-3446.

Ejemplar dedicado a: Inquisición, cultura y vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII).

Los procesos inquisitoriales por brujería implicaban frecuentemente a mujeres de clase media y baja que participaban en aquelarres cantando, tocando instrumentos musicales y bailando. Este artículo reexamina desde una perspectiva musicológica iconografía musical, tratados de demonología y expedientes inquisitoriales relativos a procesos de brujería desarrollados en la Península Ibérica en el siglo XVI y la primera mitad del XVII. El propósito de este análisis es descubrir descripciones y representaciones de la actividad musical que desarrollaban en la vida cotidiana las mujeres que no pertenecían a la nobleza, la música que interpretaban y los instrumentos musicales que utilizaban. Los documentos inquisitoriales revelan el bajo estatus moral atribuido a las actividades musicales de estas mujeres, lo que enlaza con la restrictiva panorámica que ofrecen los libros de conducta femenina publicados en España durante el Renacimiento, en los que se rechazaba que las mujeres practicasen la música. (autora).

Mujeres - Danzas rituales - Aquelarres - Ritos - Brujas - Fuentes iconográficas - Fuentes documentales - Inquisición - Renacimiento - s. XVI - XVII

Artículo / En revista

Año: 2013

MAZUELA ANGUITA, Ascensión

"Mujeres músicas y documentos de la Inquisición en el mundo ibérico del siglo XVI: Isabel de Plazaola y la IV Duquesa del Infantado."

En: *Revista de Musicología*, Vol. 36, Nº 1-2 (2013), pp. 17-56. ISSN 0210-1459.

Los documentos inquisitoriales, investigados desde la perspectiva de la historia de la cultura popular, constituyen una fuente musicológica apenas explorada para captar vestigios no sólo de actividad musical femenina en el mundo ibérico del siglo XVI, sino también del lugar que ocupaba la música en la vida cotidiana. Este trabajo presenta un estudio musicológico de la documentación del "Proceso de fe de Isabel Ortiz", librado en el tribunal de la Inquisición de Toledo entre 1564 y 1565. La documentación del proceso permite vislumbrar las características de la formación musical en el ámbito doméstico y las vicisitudes profesionales de la hija de la procesada, Isabel de Plazaola, cantante y tañedora que solía ser invitada a las casas nobles para interpretar música y que iba a trabajar al servicio de Juana de la Lama, esposa del Duque de Alburquerque, cuando éste fue nombrado gobernador de Milán en 1564. Este estudio aporta información sobre el estatus moral de la música de la época y acerca de las actividades de mecenazgo musical de una comunidad de mujeres de la nobleza en torno a Isabel de Aragón (1491-1564, IV Duquesa del Infantado. (autor).

Vida cortesana - Actividad musical - Fuentes documentales - Inquisición - Procesos inquisitoriales - Mujeres - Nobleza - Mecenazgo - Renacimiento - Aragón, Isabel de. Duquesa del Infantado - s. XVI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2018

MAZUELA ANGUITA, Ascensión

"Pushing Boundaries: Women, Sounding Spaces, and Moral Discourse in Early Modern Spain Through the Experience of Ana de Mendoza, Princess of Eboli (1540-92)."

En: *Early Modern Women*, Vol. 13, Nº 1 (2018), pp. 5-29.

Este artículo aborda el concepto de paisaje sonoro desde una perspectiva de género, analizando cómo las mujeres en posiciones de poder negociaron el poder y el estatus social a través del patrocinio de la música en espacios en los que se produjo una confusión entre lo privado y lo público, lo religioso y lo secular. Como estudio de caso, se explora la experiencia musical de Ana de Mendoza (1540-92), duquesa de Pastrana y princesa de Eboli, como parte de una red de mujeres interesadas en la música y la devoción. Las funciones de su patrocinio musical se analizan en varios contextos: la red de su familia, la corte real, la ciudad ducal de Pastrana, que ella y su esposo pretendían transformar en un centro renacentista, y el claustro: primero el convento carmelita de Pastrana, donde entró como viuda y, más tarde, en su propio palacio ducal donde, recluida después de ser condenada por traicionar secretos de estado, continuó patrocinando la música. (autora).

Mujeres - Mecenazgo - Nobleza - Paisaje sonoro - Contexto social - Estudios de género - Renacimiento - Mendoza, Ana de. Princesa de Éboli - Pastrana (Guadalajara) - s. XVI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2012

MAZUELA ANGUITA, Ascensión

"Women as dedicatees of artes de canto in the early modern Iberian world: imposed knowledge or women's choice?". [Las mujeres como protagonistas del arte del canto en el mundo moderno ibérico: ¿conocimiento impuesto o elección de las mujeres?, tít. trad.]

En: *Early Music* [Revista electrónica], Vol. 40, Nº 2 (mayo 2012), pp. 191-208. Dirección de Internet: <https://academic.oup.com/em>. ISSN 0306-1078, e-ISSN 1741-7260.

Sólo dos libros de música impresos en el mundo ibérico durante el s, XVI se dedicaron a las mujeres: *El arte Tripharia* (1550) de Juan Bermudo (c.1510-después de 1559) y *Arte de canto llano* (1594) de Francisco de Montanos (c. 1528-después de 1595). La primera de ellas, dedicada a Isabel Pacheco, abadesa del convento de Santa Clara en Montilla (Córdoba), se dirigió a sus monjas. El segundo, dedicado a la noble Catalina de Zúñiga y Sandoval (1555-1628), fue un manual de canto llano que consiste en sólo la primera sección de un trabajo previo de Montanos, *Arte de musica Theorica y pratica* (1592), que se había dedicado a Fernando Ruiz de Castro, VI Conde de Lemos, marido de Catalina. El *arte Tripharia* por lo general ha sido tomado como evidencia para afirmar que los tratados renacentistas musicales ibéricos han considerado a las mujeres como estudiantes intelectualmente inferiores, para que se les enseñe sólo pasivamente el lado práctico de la música. Este artículo, además de cuestionar la opinión recibida sobre *El arte Tripharia*, se centra en las conexiones (generalmente pasado por alto) entre Montanos del *Arte de canto llano* y Catalina de Zúñiga. Tanto la dedicación por Montanos y el material introductorio de otros libros dedicados a Catalina de Zúñiga apoyan la hipótesis de que esta mujer de la nobleza no era un receptor pasivo o un usuario potencial del libro de Montanos, pero de hecho podría haber encargado la publicación de esta obra de servir a su propia agenda como patrona religiosa. Voy a argumentar que estos dos manuales de música dedicados a Isabel Pacheco y Catalina de Zúñiga no fueron concebidos ni considerado en ese momento como los libros para "mujeres" como una categoría, relacionando estos dos casos a los debates más amplios sobre el papel de la mujer en la creación y la transmisión de la cultura y la representación de la mujer en la literatura y el arte. (autora).

Mujeres - Educación musical - Tratados - Canto llano - Edad Moderna - Renacimiento - *Arte tripharia*, *El (tratado)* (BERMUDO, Fray Juan (ca. 1510-ca. 1555)) - *Arte de Canto LLano* (MONTANOS, Francisco de (ca. 1528-ca.1592))

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

McCLARY, Susan

"***Feminine Endings at Twenty.***"

En: *Música y estudios sobre las mujeres [Dossier]. TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

En este artículo la autora hace un balance retrospectivo de los veinte años transcurridos desde la publicación de la primera edición de su libro *Feminine Endings* en 1991. En él reflexiona sobre la recepción, el impacto y la influencia de esta obra dentro y fuera de la Musicología. (revista).

Musicología - Análisis de obras - Difusión de obras - Recepción - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality* (McClary, Susan)

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2022

McCLARY, Susan

"**¿Sigue importando el género en los estudios de música?.**"

En: **Músicas encontradas. Feminismo, género y queeridad**. Jaén: Universidad de Jaén, 2022. 200 p. ISBN 978-84-9159-450-5, pp. 15-31.

Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Creación musical

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2015

MOLINA, Mauricio

"Alleviators of Sadness and Tedium": Constructing a Socially Acceptable Image for the Medieval Female Performer. [Paliativos de la tristeza y el tedio": La construcción de una imagen socialmente aceptable para el Artista Femenino Medieval, tít. trad.]"

En: Iconografía Musical - Autores de Países Ibero-Americanos e Caraíbas. Lisboa: CESEM, FCSH - Universidade Nova de Lisboa, 2015. (<http://cesem.fcsh.unl.pt/news/publicacao-digital-iconografia-musical-2013-autores-de-paises-ibero-americanos-e-caraibas>). ISBN 978-989-20-5491-9, pp. 110-134.

La imagen de la intérprete musical medieval se nos presenta como una construcción de gran complejidad. Mientras que por un lado esta mujer disfrutaba de una gran popularidad-debido a su destreza musical, conocimiento del repertorio y enérgicas interpretaciones-, por otra parte se la consideraba un personaje que actuaba en contra de los preceptos de movilidad social e intelectualidad asignados por la cultura patricarcal a la que pertenecía. En las fuentes medievales encontramos que esta imagen contradictoria era desambiguada a través de una representación consciente de la intérprete como persona con poca destreza musical que se insinuaba sexualmente a los hombres. Sin embargo, ciertas representaciones contemporáneas sugieren además que la estigmatización sufrida por la intérprete musical era contrarrestada a través de la presentación de una imagen más pura que le permitía un cierto grado de actividad social.

Mujeres en la música - Edad Media - Iconografía musical - Juglares - Instrumentos de percusión - Danza - Práctica instrumental - Sociología de la música - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2015

MOLINA, Mauricio

"Non se tenga por maestra complida: The Skilful Medieval Female Performer and Her Challenge to the Social and Intellectual Space Dominated by Males. [Non se tenga por maestra complida: la hábil intérprete medieval femenina y su desafío al espacio social e intelectual dominado por hombres, tít. trad.]"

En: New Perspectives on Early Music in Spain. Kassel: Reichenberger, 2015. (Iberian Early Music Studies; nº 1). ISBN 978-3-944244-15-01, pp. 405-417.

Práctica musical - Práctica instrumental - Mujeres en la música - Estudios de género - Contexto social - Edad Media

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2019

MORALES VILLAR, María del Coral

"Alumnas, maestras y cantantes: la formación vocal de las mujeres en el siglo XIX en España."

En: *Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación)* [Revista electrónica], Nº 44 (2019), pp. 102-116. Dirección de Internet: <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME>. ISSN 1575-9563.

La profesión de cantante en el siglo XIX permitía a las mujeres optar a una realidad social distinta al ideal doméstico femenino. Aquellas que destacaban por sus dotes vocales o querían desarrollar su sensibilidad artística, podían acceder a la enseñanza oficial o privada del canto. El objetivo de este estudio es destacar la importancia de la actividad que desempeñaron las mujeres en el proceso de enseñanza-aprendizaje del canto en el siglo XIX en España, pese a las limitaciones de la época. Para ello, nos centramos en dos instituciones representativas de la formación vocal: el Conservatorio de Madrid en el sistema público y la Escuela Lírico-Dramática de ámbito privado. Esta investigación se basa en la revisión y análisis de documentación, en su mayoría histórica, a través de la que se ha reconstruido el tipo de enseñanza vocal al que tenían acceso las mujeres, su papel dentro del sistema educativo y las salidas profesionales de estos estudios. Aunque durante el periodo formativo existían pocas diferencias entre ambos sexos, la escasa presencia de maestras de canto en los claustros docentes, la limitación para impartir clase a los cantantes masculinos y los escasos foros para publicar sus métodos didácticos, evidencian el largo camino que quedaba por recorrer hacia la igualdad de género. (autora).

Mujeres en la música - Cantantes - Formación académica - Aspectos históricos - Estudios de género - Contexto sociocultural - Real Conservatorio Superior de Música (Madrid) - Escuela Lírico-Dramática (Madrid) - s. XIX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2022

MORALES VILLAR, María del Coral

"La enseñanza del canto y la mujer en España en el siglo XIX: las voces no silenciadas."

En: **Músicas encontradas. Feminismo, género y queeridad**. Jaén: Universidad de Jaén, 2022. 200 p. ISBN 978-84-9159-450-5, pp. 33-56.

Canto - Educación musical - Mujeres en la música - Aspectos históricos - Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2012

MOREDA RODRÍGUEZ, Eva

"La mujer que no canta no es ... ¡ni mujer española!": Folklore and Gender in the Earlier Franco Regime.

En: *Bulletin of Hispanic Studies Liverpool (Liverpool University Press)*, Vol. 89, Nº 6 (Jan 2012), pp. 627-644. ISSN 0007-490X, e-ISSN 1478-3398.

En su calidad de régimen católico y conservador con influencias fascistas, la dictadura franquista confinaba a las mujeres españolas principalmente a la esfera doméstica y el sometimiento a los hombres. Sin embargo, las actividades de música tradicional (folklórica) de la Sección Femenina constituían un programa de formación de la conciencia nacional que proporcionaba a las mujeres un papel político en la construcción de la nación. A través del estudio de discursos y publicaciones de la Sección Femenina y crítica musical del período 1939-1953, este artículo explora cómo la participación de las mujeres en la música tradicional fue utilizada para contrarrestar dos de los principales miedos del régimen: el separatismo y la excesiva modernidad. También se mostrará cómo el discurso cambió para adaptarse a las nuevas circunstancias políticas y diplomáticas de finales de los 40, cuando los grupos femeninos de folklore fueron utilizados como embajadores culturales.

Mujeres - Actividad musical - Contexto histórico - Franquismo - Ideología - Propaganda política - Folklore - Estudios de género - Sección Femenina - s. XX - 1940-1950

Monografía

Año: 2003

MORENO GONZALEZ, Jose María

La mujer y la música en la villa de Zafra a finales del setecientos.

[Badajoz]: Juventudes Musicales de Zafra "José Cabezón", [2003]. 96 p.: il.; 25 cm. ISBN 84-607-7744-8.

Mujeres en la música - Historia de la música - Actividad musical - Barroco - Badajoz - Zafra (Badajoz) - s. XVIII

Ponencia

Año: 2014

MUÑOZ ÁVILA, Montserrat

Madre, música y profesora.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). **La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres.** Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 73-76. ISBN 978-84-935463-7-3.

Estudios de género - Feminismo - Mujeres en la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2012

MUÑOZ, Ana

"La revista *Feminal* (1907-1917): paradigma de la música de salón catalana de principios del siglo XX."

En: *Sinfonía Virtual: Revista de Música Clásica y Reflexión Musical* [Revista electrónica], Nº 23 (Julio 2012).
Dirección de Internet: <http://www.sinfoniavirtual.com>. e-ISSN 1886-9505.

La revista *Feminal* se publicó como suplemento del periódico *La Ilustració Catalana* desde abril de 1907 hasta diciembre de 1917. La importancia de esta publicación estriba en ser la primera, en Barcelona, que trata cuestiones de relevancia para la historia del feminismo español como la reivindicación del derecho al voto. En la globalidad de la revista se aprecia, de forma explícita, el interés de su directora por aumentar la cultura de la mujer y el repertorio musical no es ajeno a este objetivo. En él se pueden apreciar diversas intenciones de Carmen Karr como el fomento de la autoría femenina, la creación de un vínculo entre autoras e intérpretes femeninas y la plasmación en la música de un determinado pensamiento cultural. (autora).

Publicaciones periódicas - Música de salón - Contexto social - Burguesía - Feminismo - Estudios de género - Fuentes hemerográficas - *Feminal* (revista) - Cataluña - s. XX - 1909-1917

Artículo / En revista

Año: 2004

MURILLO LAGUNA, Mari Carmen

"La mujer y la música."

En: *Buxía: Arte y Pensamiento*, Nº 3 (2004), pp. 65-68. ISSN 1579-606X.

Estudios de género - Mujeres en la música - Actividad musical - Relevancia social

Artículo / En publicación colectiva

NAGORE FERRER, María

"Mujeres y música en la época de Clara Campoamor."

En: **Clara Campoamor Rodríguez: mujer y ciudadana (1888-1972)**. Madrid: Biblioteca Nacional, 2022. ISBN 978-84-92462-77-3, pp. 194-212.

Texto completo: <https://bit.ly/3EbEfar>.

Este artículo analiza la situación de las mujeres que se dedican a la música en España en el primer tercio del siglo XX, momento en el que se empiezan a conquistar espacios reservados hasta entonces mayoritariamente a los hombres. El texto trata aspectos como la consideración social de las mujeres compositoras, la incipiente conquista de la esfera pública en el ámbito musical y el papel de las mujeres en el ámbito de la interpretación. (autora).

Mujeres - Compositores - Creación musical - Consideración social del artista - Contexto histórico - Segunda república española - Sociología de la música - Estudios de género - s. XX - 1900-1940

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2021

NARDACCHIONE, Gabriel; MARTÍNEZ ALBANESI, Luciana y SCIURANO, Guido Alejo

"Género, mujeres y contact improvisación: sobre el problema del límite y el rol distensor del discurso dentro del espacio pedagógico."

En: *Artseduca*, Nº 29 (2021), p. 251. ISSN 2254-0709.

Texto completo: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7924252>.

El Contact Improvisación (CI) es una danza basada en la exploración y la investigación sobre el movimiento, que toma como base puntos de contacto físico, al tiempo que propone una forma alternativa de entender la proximidad intercorporal, caracterizada por la inhibición de su componente sexualizado. El objetivo del presente trabajo es describir y comprender, en el marco de la práctica en las clases de CI, de qué modo es gestionado el problema del límite, emanado de la tensión que produce la combinación entre el contacto -muchas veces íntimo- de los cuerpos y la interpretación alternativa del mismo. Nos enfocaremos exclusivamente en la experiencia de mujeres, a partir de evidencia etnográfica producida en dos años de observación participante en clases de CI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Mostraremos que la tensión en torno al problema del límite es regulada a partir de la incorporación de un discurso no estrictamente artístico -más propio del trabajo, los ámbitos de aprendizaje y la disciplina- emanado de la autoridad de la docente y reproducido por los y las estudiantes, cuyo principal efecto es la inhibición de la interpretación del contacto en clave erótica. (autores).

Improvisación - Enseñanza de la danza - Estudios de género - Mujeres - Sexismo - Docentes - Alumnos - Contact improvisation

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2020

NOONE, Michael

"Susana Muñoz, ympressora de los libros de musica, y el *Libro de canto de misas y magnificas y motetes y una salve* (Salamanca, 1620) de Diego de Bruceña."

En: *Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC*, Nº 75 (enero-diciembre 2020), pp. 23-60. Dirección de Internet: <https://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical>. ISSN 0211-3538, e-ISSN 1988-4125.

Texto completo: <http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/359/388>.

Entre sus muchos tesoros, la Catedral de Miranda do Douro en el distrito de Bragança en Portugal alberga el único ejemplar conocido del libro de polifonía de Diego de Bruceña (Salamanca: Antonio Vázquez, 1620). Este libro de coro conserva el conjunto más significativo de las obras de un compositor cuyas composiciones se pensaba que estaban casi completamente perdidas. El estudio detenido del libro de coro nos permite elaborar una comprensión más detallada y matizada de la impresión de la música sacra, y especialmente de los libros de coro polifónicos, en la Salamanca de las primeras décadas del siglo XVII. Un papel central en la impresión del libro de coro lo desempeñó Susana Muñoz, una emprendedora mujer de negocios que, a través de sucesivos matrimonios estratégicos con figuras clave del floreciente comercio de la imprenta de Salamanca, mantuvo una imprenta que en el período 1602-1625 emitió más de 120 títulos. Este artículo aprovecha el 400 aniversario de la producción del libro de coro para introducir esta colección de Bruceña en el contexto más amplio de la impresión musical en Salamanca en el período 1607-1620, y para esbozar los contornos más amplios de la contribución de Susana Muñoz y sus tres maridos. (autor).

Ediciones impresas - Polifonía - Imprenta musical - Mujeres - Fuentes musicales - Archivos catedralicios - BRUCEÑA, Diego de (1567-1623) - Catedral de Miranda do Douro - Muñoz, Susana - Salamanca - Braganza - s. XVI - XVII

Artículo / En revista

Año: 2018

NOTARIO RUIZ, Antonio

"Intrahistoria(s) femenina(s) en la música manchega: (Discurso de ingreso. 5 de abril de 2018)."

En: *Cuadernos de Estudios Manchegos*, Nº 43 (2018), pp. 201-224. ISSN 0526-2623.

En este ensayo muestro la necesidad de realizar una investigación pormenorizada sobre los papeles jugados por las mujeres en la música manchega. La historia ha marginado esas aportaciones femeninas. Por eso, y partiendo de las ideas de Theodor W. Adorno, Miguel de Unamuno, María Zambrano y Gilles Deleuze, planteo una posible relectura de las actividades musicales en la sociedad castellano-manchega desde el siglo XIX hasta nuestros días. (autor).

Práctica musical - Práctica instrumental - Mujeres en la música - Estudios de género - Castilla - La Mancha

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

OLARTE MARTÍNEZ, Matilde

"La mujer española de los años 20 como informante en los trabajos de campo pioneros españoles sobre el ciclo vital."

En: *Música y estudios sobre las mujeres [Dossier]. TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

La importancia de las informantes femeninas para el estudio del folklore español desde sus primeras recopilaciones en el siglo XX da una nueva señal de identidad a la mujer española y a la oralidad en nuestros días. La imagen de la mujer en nuestro folklore, como principal universo a explorar, tanto como informante en trabajos de campo como transmisora y recopiladora a su vez de costumbres etnográficas (principalmente bailes, indumentaria y canciones infantiles), es un hecho del que hay que partir a la hora de establecer las premisas previas de nuestra oralidad. A través de las cartas, los diarios de campo, las notas y las fotos del investigador Kurt Schindler, constatamos cómo fueron mujeres españolas sus principales y más valiosos informantes en sus trabajos de campo pioneros en la España de los años 20. (autora).

Etnomusicología - Folklore - Métodos de investigación - Trabajos de campo - Informantes - Mujeres - Tradición oral - Fuentes documentales - Schindler, Kurt - 1920-1929

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2001

OLARTE MARTÍNEZ, Matilde y DÍAZ VIANA, Luis

"Etnografía de la mujer y la música en Castilla y León. Papel y repertorio de la mujer en la tradición oral de casas, calles y conventos."

En: *Estudios de etnología en Castilla y León 1992-1999*. [Valladolid]: Consejería de Educación y Cultura, 2001. ISBN 84-7846-983-4, pp. 265-268.

Etnografía - Etnomusicología - Mujeres - Estudios de género - Cancioneros tradicionales - Repertorio musical - Análisis sociocultural - Castilla y León

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2013

PALACIOS NIETO, María

"Feminismos expandidos, *queer* y poscoloniales en la musicología histórica."

En: *Estudios de género, corpo e música: abordagens metodológicas*. Goiânia / Porto Alegre: ANPPOM, 2013. ISBN 978-85-63046-02-4, pp. 56-69.

Musicología - Musicología histórica - Líneas de investigación - Corrientes historiográficas - Postmodernidad - Feminismo - Homosexualidad - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2007

PALACIOS NIETO, María

"Otras visiones de la historia de la música. Postmodernidad y género."

En: *La Aldaba Musical*, Vol. 4, Nº 3 (Junio 2006-2007). ISSN 1695-8683.

Historia de la música - Musicología - Líneas de investigación - Métodos de investigación - Corrientes historiográficas - Postmodernidad - Feminismo - Estudios de género

Monografía

Año: 2021

PALMA, Victoria

Clásicas y modernas. Historias de mujeres y música.

Barcelona: Huygens Editorial, 2021. 254 p. ISBN 978-84-17580-21-6.

Este libro habla de música y de historias de mujeres que fueron reconocidas y olvidadas, que se formaron y sobresalieron en su arte, y también habla de libertad, de talento, de pasión, de resiliencia y de superación, de igualdad, de tesón e ilusión por el conocimiento y de unos espíritus avanzados a su tiempo, que fueron, siempre, a contracorriente. Son doce lecciones de vida, doce legados que finalmente, pasados los años, y en algunos casos los siglos, han aflorado con justicia y trascendido a su época. La selección de protagonistas es diversa y muy personal, realizada por la autora desde la atracción y la admiración, y escrita con respeto, sensibilidad, rigor e, incluso, con la necesidad de un buen investigador de dar a conocer su búsqueda, para compartir con el lector el fascinante descubrimiento de algunas "historias de la música" que el tiempo parece haber olvidado. (eds.).

Creación musical - Interpretación musical - Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género - Discriminación sexual - Feminismo - Sociología de la música

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2002

PARRADO DOMÍNGUEZ, Lucía

"La mujer y la música en el ámbito doméstico (s. XVII-XVIII)."

En: *Luchas de género en la historia a través de la imagen ponencias y comunicaciones*. Málaga: Centro de Ediciones de Diputación Provincial de Málaga, 2002. ISBN 978-84-7785-416-6, pp. 207-212.

Mujeres - Actividad musical - Ocio - Músicos no profesionales - Estudios de género - Contexto social - s. XVII - XVIII

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía / Colectiva

Año: 2016

PERANDONES LOZANO, Miriam y CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina, Coords.

Violencia de género en el teatro lírico.

Oviedo: Universidad de Oviedo, 2016. 230 p. ISBN 978-84-16046-94-2.

Contiene:

Introducción. La violencia en el teatro lírico

- PERANDONES LOZANO, Miriam. **La violencia en el teatro lírico**, pp. 15-24.
- CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina. **Musicología nueva para historias viejas: miradas de género a los estudios sobre ópera**, pp. 25-76.

Género y afectividad (amor romántico y familia)

- SANHUESA FONSECA, María. **¿Así se hacen tod@s?: Violencia de género en el universo operístico mozartiano**, pp. 77-100.

- GONZÁLEZ SANZ, Alba. **Violencia simbólica y amor romántico en las colaboraciones de los Martínez Sierra con Manuel de Falla: *El amor brujo* y *el Sombrero de tres picos***, pp. 101-108.

Género y Estado/nación

- FOUTER FOUTER, Vera. **La imagen femenina en la Ilustración a través de la ópera de Vicente Martín y Soler *Una cosa rara***, pp. 109-120.
- RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli. **El rol femenino en la construcción de la ópera española: el caso de *Padilla o el Asedio de Medina***, pp. 121-136.
- JURADO LUQUE, Javier. **Arquetipos femeninos en la zarzuela gallega durante la dictadura de Primo de Rivera**, pp. 137-148.

Género y religión

- MARTÍNEZ DÍAZ, Sheila. **Género y religión: La defensa del modelo de mujer cristiana en las óperas de Facundo de la Viña (1876-1952)**, pp. 149-160.
- MORALES FLORES, Iván Cesar. **Ópera-oratoria "Ebbó": Relaciones de género y poder. Del imaginario simbólico de la santería afrocubana al tabú occidental**, pp. 161-172.

Resignificación: género y educación

- ALONSO PÉREZ-ÁVILA, Beatriz. **La ópera como lenguaje en la educación para la igualdad: un proyecto educativo desde la ópera *Pagliacci* de Ruggero Leoncavallo**, pp. 173-184.
- GONZÁLEZ BARROSO, Mirta Marcela. **El aparato de roles en el repertorio de canciones infantil y juvenil: una propuesta de estudio para la prevención de la violencia de género**, pp. 185-202.

Resignificación: la dirección escénica

- GÓMEZ, Susana. **El delito invisible: El maltrato de la figura femenina en la ópera**, pp. 203-208.
- CARRERES DE CALATAYUD, Francisco de A. **La voz del director de escena**, pp. 209-215.

A lo largo de su historia, la ópera ha presentado argumentos en los que se incluyen hechos que hoy llamamos violencia de género. En las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX la corriente verista de ópera italiana ofreció ejemplos musicales paradigmáticos que son resultado de su indagación sobre los aspectos más sórdidos de la sociedad contemporánea, como ocurre con el caso de *Pagliacci* (1892) del compositor Leoncavallo. Sin embargo el crimen no es la única manifestación de violencia en el teatro lírico, ni es sólo característico de dicha época: los estereotipos o la exclusión social son lugares comunes en los libretos que muestran personajes femeninos sufriendo la violencia de forma explícita e implícita. Este trabajo plantea la rearticulación del discurso de género presente en distintas obras líricas a partir del

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

contexto cultural en que se gestaron y quiere ofrecer una resignificación de las mismas a través de artículos del ámbito musicológico y educativo, y de dos reflexiones en torno a la dirección escénica. El objetivo es analizar y gestionar la violencia simbólica, frecuente en manifestaciones lírico-dramáticas pretéritas, desde la sociedad del siglo XXI. (eds.).

Teatro lírico - Ópera - Zarzuela - Argumentos - Violencia de género - Mujeres - Estudios de género - Sociología de la música

Artículo / En revista

Año: 2020

PÉREZ CÍES BAILÓN, Elena Cristina

"Ser genio o ser mujer. Una mirada desde la antropología."

En: *AV NOTAS: Revista de Investigación Musical*, Nº 10 (2020), pp. 35-54. Dirección de Internet: <http://publicaciones.csmjaen.es/index.php/pruebas/index>. ISSN 2529-8577.

El presente trabajo analiza la figura del genio musical como un producto social, pero de manera inversa. Es decir, si partimos de la premisa de que el genio no se crea a sí mismo, sino que la sociedad es la que da cabida a que el genio pueda concebirse a sí mismo de esa manera, esta nueva hipótesis se centra en la idea de que la sociedad no sólo aporta las condiciones de posibilidad del genio, sino que además decide sobre quien, a pesar de cumplir a priori las condiciones para serlo, no es concebido como tal. Para ello nos vamos a centrar en la figura de la mujer compositora. Si a lo largo de la historia de la música occidental no ha sido sencillo que las mujeres compositoras fueran reconocidas como tal, mucho menos lo han sido como genios. De esta manera, aunque nos centraremos en un periodo concreto en el que surge socialmente la figura del genio, investigaremos las trayectorias de mujeres compositoras en distintos periodos para comprender sus tramas de construcción social desde un punto de vista enfocado en el significado de sus figuras y sus acciones, socialmente construidas. (autora).

Mujeres en la música - Estudios de género - Aspectos históricos - Creación musical - Compositores - Genialidad - Antropología

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2021

PÉREZ VALERO, Luis

"El sonido de la voz femenina en las primeras producciones discográficas (1933-1940) de Xavier Cugat. Una multimodalidad de lo tropical."

En: *Contrapulso. Revista Latinoamericana de Estudios en Música Popular* [Revista electrónica], Vol. 3, Nº 2 (2021), pp. 6-23. Dirección de Internet: <https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp>. ISSN 2452-5545.

Texto completo: <https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/article/view/104/46>.

El presente artículo analiza la elaboración de lo tropical desde la trayectoria vocal e histórica de la mujer en las primeras grabaciones de Xavier Cugat, entre los años 1933 y 1940. Partimos de la teoría de los discursos multimodales (Kress y Van Leeuwen, 2001) y de la musicología feminista (Citron 1994; McClary 1991; Ramos 2010 y 2013); y a nivel metodológico, se identifican estilos y cualidades desde la voz desde la musicología de la producción musical (Frith y Zagorski-Thomas 2012; Juan de Dios Cuartas 2016). Se devela la presencia de cantantes como Carmen Castillo, Yolanda Norris, Dorothy Miller, Charito, Celia Branz, Dinah Shore, Chacha Aguilar, Alice Corner, Loretta Clemens y Lina Romay, quienes determinaron un imaginario de sonoridad vocal femenina. Como conclusión, planteamos que el sonido vocal de mujer y la apariencia física fue fundamental en la música tropical que grabó Cugat, quien pasó por un largo proceso de selección y depuración estilística hasta lograr un sonido adecuado para el estilo de música y la audiencia norteamericana entre los años treinta y cuarenta. (autor).

Mujeres en la música - Estudios de género - Voz - Cantantes - Fuentes documentales - Grabaciones sonoras - Música caribeña - Cugat, Xavier - s. XX

Artículo / En revista

Año: 2011

PESTANA, María do Rosario

"A "fala" é a voz das mulheres: textos e contextos do feminino em Manhouce (1938-2000)."

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

A partir de dos textos sobre las características del género femenino, en relación con un pueblo en el norte de Portugal, publicados en 1938 y 1990, respectivamente, proponen: 1) una reflexión sobre la "libertad de expresión", un atributo asociado con el canto, lo que define la sexualidad de las mujeres en Manhouce y espacios de diálogo habilitados por la canción, 2) el análisis del curso de la solista Isabel Silvestre, que difundió un conjunto de habilidades musicales - Manhouce que define la subordinación de las mujeres en relación a los hombres - en el folklore y la industria de la música asociada y el pop / rock. Se analiza también las razones de la persistencia de las ideas de la esencialidad, en relación con las representaciones de las mujeres en Portugal. (autora).

Estudios de género - Mujeres en la música - Actividad cultural - Análisis sociológico - Etnomusicología - Portugal

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1998

PINNELL, Richard

"Women and the guitar in Spain's upper classes."

En: *Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC*, Nº 53 (1998), pp. 165-190. Dirección de Internet: <https://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical>. ISSN 0211-3538, e-ISSN 1988-4125.

El tema del *Libro de Apolonio*, del siglo XIII, se basa en las mujeres y una aristocrática guitarra llamada vihuela. El prestigio de este instrumento continuó durante el siglo XVI en manos de emperatrices, reinas, princesas y señoras de las clases altas españolas. Su inclinación a tocar este tipo de instrumento expandió la importancia de los valores humanísticos y educativos procedentes del Renacimiento Italiano que llegaban a los puertos mediterráneos españoles. En los barcos de regreso, empezando alrededor de 1550, las mujeres españolas iniciaron la expatriación de la guitarra barroca a Nápoles, cuyas fuerzas estaban preparadas para una invasión del Norte a través de las ciudades-estado y en el resto de Europa como la "guitarra española". Los refuerzos vinieron de la cultura popular italiana y española, avanzando tanto hacia el Norte de Escandinavia como al Oeste de América. Siguiendo los pasos de las infantas de Habsburgo, que se convirtieron en las esposas de Luis XIII y Luis XIV de Francia, el movimiento de la guitarra alcanzó su apoteosis bajo los Borbones, los cuales, después del 1700, regresaron a España. Desde 1660 a 1800, las princesas y reinas de las dinastías de los Habsburgo, Saboya, Estuardo y Borbones, elevaron continuamente el prestigio de este instrumento, añadiendo más popularidad y abriendo el camino para su influencia en la música artística secular. (autor).

Música instrumental - Práctica instrumental - Vihuela - Guitarra barroca - Guitarra española - Mujeres en la música - Difusión musical - España - Europa - América - s. XIII - XVIII

Ponencia

Año: 2014

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

Investigación, música y género.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). *La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres*. Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 77-78. ISBN 978-84-935463-7-3.

Mujeres - Mujeres en la música - Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2003

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

"La transgresión de Euterpe: música y género."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 7 (2003), pp. 45-64. ISSN 1139-1219 .

Número dedicado a: No me arrepiento de nada: mujeres y música.

Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género - Feminismo - Aspectos sociales - Contexto sociocultural

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

"Latinoamérica y el feminismo en música: caminos recorridos."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 37-76.

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas en el campo de los estudios sobre mujeres y de género en música son de especial importancia en el contexto latinoamericano. Las aportaciones bibliográficas, discográficas y la presencia de estos estudios en el ámbito universitario, en los grupos de investigación y, en general, en los foros académicos, han crecido cuantitativamente al tiempo que se han profundizado cualitativamente. En este estudio se recopilan parte de las aportaciones realizadas hasta ahora en Latinoamérica en el campos de los estudios sobre las mujeres y de género aspirando a contribuir a que tomemos conciencia de este floreciente momento y con ello sigamos construyendo un mundo cuyas actitudes destierren lacras como, y entre otras, la discriminación por razón de sexo. (autora).

Estudios de género - Feminismo - Musicología - Líneas de investigación - Mujeres en la música - Iberoamérica

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2008

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

"Música y Mujeres, género y poder: diez años después."

En: *Itamar: Revista de Investigación Musical. Territorios para el Arte*, Nº 1 (2008), pp. 201-211. ISSN 1889-1713.

La publicación en 1998 del libro *Música y Mujeres, género y poder* que recogía, bajo la compilación de la compositora Marisa Manchado, una serie de estudios sobre las mujeres y los estudios de género en música, supuso un punto de inflexión en la bibliografía en castellano. Diez años después el camino recorrido en el tema arroja en diversos ámbitos resultados positivos, tanto cualitativa como cuantitativamente. La necesidad de seguir visibilizando la producción de las creadoras de pasado y del presente en una sociedad patriarcal no es más que un aspecto de lo mucho que queda por hacer. (autor).

Mujeres en la música - Música y poder - Influencia cultural - Sociología de la música - Psicología - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

"Música, mujeres e identidad en el México decimonónico: un abanico por desplegar."

En: *De Nueva España a México: el universo musical mexicano entre centenarios (1517-1917)*. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2020. ISBN 978-84-7993-357-9, pp. 251-266.

La conformación identitaria de México a lo largo del siglo XIX tuvo en la música una bandera que, enarbolada en distintos espacios y cronologías, contribuyó de forma especialmente significativa a dicha conformación constituyendo, además, un importante rasgo de idiosincrasia de la recién nacida nación mexicana. La presencia de las mujeres en la actividad musical del México decimonónico está siendo abordada como objeto de estudio por parte de numerosos investigadores que han comprendido la importancia de las féminas en el discurso sociocultural sonoro de un pueblo que, en el ámbito rural o urbano, en el rancho, la calle, el salón, el teatro, el cuartel o el campo de batalla, se expresó y reconoció por y en sus cantos, bailes, timbres y ritmos. En este mundo sonoro, el papel de numerosas mujeres merece ser visibilizado desde lo que conocemos como historia compensatoria. Y no solo el papel de aquellas que brillaron con luz propia en teatros de ópera o en salones burgueses, sino también el de las que se formaron con la aspiración de encontrar en la música un *modus vivendi* modesto que les permitiera crear espacios de cierta emancipación vital respecto al estereotipo social establecido para la mujer en aquel momento y geografía. Igualmente, es interesante referenciar la visión que de la mujer en relación con la música del XIX –su presencia en las instituciones, en la interpretación, la creación o la docencia– se ha ido proyectando por parte de los narradores de un pasado que, siempre vigente, nos permite comprender mejor nuestro presente. (autora).

Identidad cultural - Nacionalismo - Independencia - Actividad musical - Mujeres en la música - México - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

"Teoría feminista y música."

En: Autoras y protagonistas: I Encuentro entre el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y la New York University en Madrid / Elena Postigo Castellanos (ed. lit.). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2000. ISBN 84-7477-754-2, pp. 461-470.

Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Teoría de la música

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2000

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

"Teoría feminista y música."

En: Autoras y protagonistas: I Encuentro entre el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y la New York University en Madrid / Elena Postigo Castellanos (ed. lit.), María Pilar Pérez Cantó (ed. lit.). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2000. ISBN 84-7477-754-2, pp. 461-470.

Mujeres en la música - Consideración social del artista - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Teoría de la música

Ponencia

Año: 2012

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia

Yolanda Moreno y las musicólogas pioneras mexicanas: su contribución al proceso identitario nacional desde la visión de la música en la independencia mexicana.

Ponencia en: RAMOS LÓPEZ, Pilar, ed.. *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)*.

Logroño: Universidad de La Rioja. Servicio de publicaciones, 2012, pp. 139-159. I. Discursos. ISBN 978-84-96487-70-3.

Musicología histórica - Musicólogos - Mujeres en la música - Nacionalismo - Nacionalismo musical - Identidad cultural - Moreno, Yolanda - México - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2020

PIÑUEL MARTÍN, Natalia

Ellas hacen Ruido. Panorama Internacional.

s.l.: Las Lindas Pobres, 2020. ISBN 978-84-09-25229-9.

Historia de la música electrónica, con perspectiva de género. Un estudio que, sin pretender ser exhaustivo, sí documenta con pasión y compromiso a Djs, productoras y compositoras que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, experimentan con sonidos. El libro incluye también un código QR con el que transportarse a un Mixcloud que contiene más de 6 horas de sesiones #allfemale. (eds.).

Música electroacústica - Música electrónica - Mujeres en la música - Estudios de género

Ponencia

Año: 2021

PIÑUEL MARTÍN, Natalia

Una historia de la música electrónica [desde la perspectiva de género].

Ponencia en: MUNÁRRIZ ORTIZ, Jaime, ed. ***Encuentros sonoros: música experimental y arte sonoro.*** Congreso celebrado en Facultad de Bellas Artes, UCM. Madrid: Ediciones Complotense, 2021, 184 p, pp. 65-72. ISBN 978-84-669-3730-6.

Artes audiovisuales - Medios Audiovisuales - Arte sonoro - Música electrónica - Mujeres en la música - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2012

PROUTSKOVA, Polina

Does Singing Style correlate to Social Behaviour? A Revision of the Cantometric Descriptor *Vocal Tension* and its Correlation to the Subordination of Women in Society.

Ponencia en: DÍAZ BÁÑEZ, José Miguel; ESCOBAR BORREGO, Francisco Javier y VENTURA MOLINA, Inmaculada, eds.. ***Las fronteras entre los géneros: flamenco y otras músicas de tradición oral = Boundaries between Genres: Flamenco and Other Musical Oral Traditions***. Congreso celebrado en Sevilla, 19 y 20 de abril de 2012. Sevilla: Universidad de Sevilla; Escuela Técnica Superior de Ingeniería, 2012, pp. 235-238. ISBN 978-84-695-3211-9.

El proyecto que se describe en este artículo se ocupa de descriptor Cantometric anchura vocal o tensión vocal. Esta cualidad vocal se mostró para relacionar la subordinación de la mujer en la sociedad por Alan Lomax y el equipo Cantometrics. En el proyecto actual la elección de este aspecto de la parametrización Cantometric se pone en cuestión. Los métodos para la extracción automatizada de las cualidades vocales de producción pertinentes se investigan con el objetivo de reproducir o refutar los hallazgos de Cantometrics utilizando nuevos datos y evitando la subjetividad de una calificación manual. El filtrado inverso se identifica como un posible enfoque para la detección semiautomática de modos de fonación y se discuten posibles maneras de automatizarlo. (autora).

Canto - Mujeres - Estudios de género - Relevancia social - Aspectos sociales - Etnomusicología - Métodos de investigación - Cantometrics - Lomax, Alan

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

PUIG ÁVILA, Marta

"Maysa, Nara y otras chicas de Ipanema: estereotipos de género en la Bossa Nova."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

A finales de los años 50, un grupo de jóvenes brasileños protagonizó la mayor revolución musical del siglo XX en su país. Lo que acabaría conociéndose como Bossa Nova se gestó en el apartamento de una joven carioca, Nara Leão, y fue dado a conocer al público en la voz de Elizete Cardoso. Sin embargo, cuando se habla de este movimiento, los primeros nombres que se suelen mencionar son masculinos: João Gilberto, Tom Jobim, Carlinhos Lyra... Muchos de estos músicos han hablado de la mujer como musa, otorgándole en sus letras un rol pasivo y altamente estereotipado. No olvidemos que la canción más emblemática de este estilo, *Garota de Ipanema*, está dedicada a una muchacha por su belleza y sensualidad. Dicho esto, ¿qué papel desempeñaron las mujeres? Este ensayo trabaja en dos direcciones: analizando las trayectorias tanto vitales como profesionales de aquellas que participaron más activamente en este fenómeno, y estudiando qué imagen femenina proyectó el mismo. Nuestro objetivo es desvelar si ellas fueron verdaderas protagonistas, y no secundarias de lujo o meras musas y acompañantes, como parece desprenderse de cierta literatura. (autora).

Bossa nova - Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género - MPB (música popular brasileira) - Estereotipos - Análisis sociológico - Análisis sociocultural - Intérpretes - Brasil - s. XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 2014

QUEROL GUTIÉRREZ, Cristina

Las directoras de orquesta como ejemplo de liderazgo femenino.

Ponencia en: SIMPOSIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO MÚSICA ARTES INTERCULTURAI (13. 2014. Ceuta). **Identities culturales: Educación, Artes y Humanidades**. Congreso celebrado en Ceuta, 7-10 de mayo de 2014 . [http://issuu.com/dedica/docs/identidades_culturales_-_educacion_](http://issuu.com/dedica/docs/identidades_culturales_-_educacion_.). ISBN 978-989-8486-13-4.

La historia está marcada profundamente por el patriarcado. Esto implica que desde el inicio de la humanidad se ha generado una estructura social y cultural asentada en el predominio de una parte de la población sobre otra por razón de sexo. Como seres sociales que somos nos organizamos, y en toda organización social es necesaria una coordinación de los diversos componentes que en ella participan. Ese papel de coordinación lo asume el líder. La presencia de mujeres ocupando posiciones de dirección sigue siendo escasa y excepcional. Los motivos de esta discriminación son muchos, uno de ellos se lo impone la misma mujer, el "techo de cristal". La orquesta es una organización formada por unos cien músicos, altamente especializados. Puede considerarse como una empresa, que como todas las organizaciones necesitan de un coordinador, el director. El mundo de la música clásica estaba dominado por el sexo masculino, aunque estudiaban muchas mujeres, profesionalmente destacaban los hombres. Era impensable hace unos años encontrar a directoras de orquesta, pero a medida que la mujer ha empezado hacer valer sus derechos y adquirir su espacio en todos los campos, en la música ha ido ganando terreno también y por supuesto en la dirección orquestal. (autora).

Mujeres en la música - Dirección de orquesta - Directores de orquesta - Estudios de género - Análisis sociológico - Sociología de la música

Monografía

Año: 2003

RAMOS LÓPEZ, Pilar

Feminismo y música: introducción crítica.

Madrid: Narcea. 173 p.; 22 cm. (Mujeres). ISBN 978-84-277-1419-9.

Feminismo - Mujeres - Mujeres en la música - Sociología de la música - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Ponencia

Año: 1997

RAMOS LÓPEZ, Pilar

Los estudios de género y la música ibérica del siglo XVII.

Ponencia en: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA. Congreso (4º. 1997. Madrid). **La investigación musical en España: estado de la cuestión y aportaciones.** Congreso celebrado en Madrid, del 8 al 10 mayo de 1997. En: *Revista de Musicología*, Vol. 20, Nº 1-2 (1997), pp. 231-244. Sesión II: Siglos XVI y XVII.

Papel de la mujer en la música en el siglo XVII, enseñanza, creación, repertorios y los ámbitos de interpretación, conventos femeninos, procesiones y teatro. (CANO, José Ignacio).

Mujeres en la música - Líneas de investigación - Estudios de género - España - Portugal - s. XVII

Artículo / En revista

Año: 2010

RAMOS LÓPEZ, Pilar

"Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música."

En: *Revista Musical Chilena*, Vol. 64, Nº 213 (2010), pp. 7-25. ISSN 0716-2790.

El Congreso "Música y mujer: una mirada interdisciplinaria" se brindó como la ocasión de presentar un estado de la cuestión, un balance de resultados en los estudios sobre mujeres y música, así como algunas propuestas. He destacado como sombras cuestiones que pueden considerarse retos para futuros estudios: la persistencia de discriminaciones en las profesiones musicales, el peso marginador de la etiqueta "música de mujeres", la coincidencia geográfica entre el "canon" de compositoras y el "canon" musical a secas y el abuso feminista que supone el reduccionismo sociológico. Las aportaciones positivas del feminismo son desde luego de mucho más calado que las sombras, de modo que suponen un punto de inflexión y de no retorno en la musicología. Me he permitido sugerir como vías de actuación la interdisciplinarietà, la imaginación y el estudio del público. (autora).

Mujeres en la música - Estudios de género - Feminismo - Musicología - Líneas de investigación - Sociología de la música - Historiografía

Artículo / En publicación colectiva

Año: 1998

RAMOS LÓPEZ, Pilar

"Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro."

En: *Música y mujeres: género y poder.* Madrid: Horas y Horas, D.L. 1998. (Cuadernos inacabados; nº 29). ISBN 84-87715-68-0, pp. 39-62.

Mujeres - Mujeres en la música - Música para teatro - Representaciones teatrales - Siglo de oro español - Teatro - Barroco - s. XVII

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

RAMOS LÓPEZ, Pilar

"Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro."

En: Música y mujeres: género y poder. Madrid: Ménades, 2019. ISBN 978-84-121285-0-5.

Mujeres en la música - Estudios de género - Actividad cultural - Teatro - Siglo de oro español - s. XVII

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2005

RAMOS LÓPEZ, Pilar

"Music and Women in Early Modern Spain."

En: Musical voices of early modern women: many headed melodies. Aldershot: Ashgate, 2005. (Women and gender in the early modern world).

Mujeres en la música - Feminismo - Estudios de género - Análisis sociocultural - Sociología de la música

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2015

RAMOS LÓPEZ, Pilar

"The Spanish Prohibition on Women Listening to Music: Some Reflections on Juan Luis Vives and the Jewish and Muslim Legacy. [La prohibición española a las mujeres de escuchar música: algunas reflexiones sobre Juan Luis Vives y el legado judío y musulmán, tít. trad.]"

En: New Perspectives on Early Music in Spain. Kassel: Reichenberger, 2015. (Iberian Early Music Studies; nº 1). ISBN 978-3-944244-15-01, pp. 418-432.

Mujeres - Práctica musical - Estudios de género - Contexto sociocultural - Islam - Judaísmo - Influencia cultural - Renacimiento - Humanismo - Vives, Juan Luis - s. XVI

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2013

RAMOS LÓPEZ, Pilar

"Una historia particular de la música: La contribución de las mujeres."

En: *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, Nº 37 (2013), pp. 207-224. ISSN 1885-8309.

Las publicaciones sobre la historia de las mujeres se han asumido con tanta normalidad que muchos investigadores obvian cuestionarse si su objeto de estudio requiere alguna preparación o tratamiento especial, Como resultado los trabajos musicológicos a menudo dan por sentado que las mujeres desarrollaron sus actividades musicales en las mismas condiciones que sus colegas masculinos, lo cual no era el caso hasta fechas bastante recientes. El artículo incide sobre la necesidad de un conocimiento de la historia de las mujeres que permita valorar las fuentes y los datos disponibles sobre sus actividades musicales, trascendiendo la anécdota, Una de las principales diferencias entre las carreras de los compositores y las trayectorias femeninas es la profesionalidad. Este artículo estudia algunas de las implicaciones para la historiografía de esta problemática profesionalidad de la actividad musical de las mujeres antes de 1900.

Mujeres - Mujeres en la música - Actividad musical - Perfil profesional - Músicos profesionales - Trayectoria profesional - Pensamiento musical - Historiografía - Historia de la música

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

RAUSELL GUILLOT, Helena

"Mujeres y educación. Hacia una difícil igualdad."

En: **"Paraules al concert". Transferencia de conocimiento en la conferencia-concierto: un modo de escucha para la educación del siglo XXI.** Valencia: Universitat de Valencia; Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, 2020. 120 p. (Monografíes & Aproximacions; nº 19). ISBN 978-84-09-19984-6, pp. 38-49.

Educación musical - Actividades escolares - Conferencia-concierto - Divulgación musical - Estudios de género - Mujeres en la música - Igualdad de género - Discriminación sexual

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

RAUSELL GUILLOT, Helena y TALAVERA ORTEGA, Marta

"Con nombre de mujer: mujeres profesionales y su reconocimiento en la denominación de los centros docentes."

En: **Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia.** Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. 146 p. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 15-24.

Mujeres en la música - Docentes - Centros de enseñanza - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2014

RESURRECCIÓN PÉREZ, Pilar

"El papel de la mujer sefardí en la conformación de patrimonios musicales."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

Los judíos valencianos vivieron una época dorada durante los reinados de Jaime I y Pedro III. En la sociedad patriarcal judía, la mujer, con ayuda de canciones, velaba por la transmisión de las tradiciones y de la espiritualidad hebrea. Pero durante este tiempo, se produjo un fuerte contacto y contagio de elementos musicales entre las tres culturas coetáneas. La mujer sefardí será, en este caso, quien actúe como vínculo: versionando romances y adaptando canciones populares a sus letras; la que a través de sus cantos ayude a incorporar melodías cristianas y árabes en la liturgia judía; pero también quien introduzca cantos sefardíes en la vida cotidiana de la Valencia cristiana. Todas estas influencias, donde la mujer se convierte en elemento articulador, han dado como resultado un patrimonio musical valenciano de un valor incalculable que se conserva en la memoria colectiva del folklore. (autora).

Música sefardí - Folklore - Judíos - Mujeres - Tradición oral - Patrimonio musical - Difusión musical - Sociología de la música - Análisis sociocultural

Artículo / En revista

Año: 2014

REYNOSO VARGAS, Karla M.

"El género en la deserción en las licenciaturas de música en México."

En: *Música y Educación: Revista Trimestral de Pedagogía Musical*, Vol. 27, Nº 98 (2014), pp. 52-67. ISSN 0214-4786.

El siguiente texto ofrece datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de un estudio sobre deserción escolar llevado a cabo en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango en los años 2012 y 2013. Desde la perspectiva de género analiza la matriculación, el retraso educativo, los suspensos, los motivos y coadyuvantes de deserción, la eficiencia terminal y las condiciones de graduación de los estudiantes, así como las narraciones de alumnas irregulares y desertoras. Incluye reflexiones sobre las implicaciones de lo femenino y lo masculino dentro de una carrera musical y concluye con algunas recomendaciones abiertas para las escuelas de música.

Educación musical - Fracaso escolar - Análisis estadístico - Estudios de género - Conservatorios - Mujeres - Mujeres en la música - Juárez - México - s. XX - 2003-2007

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2007

RÍOS VALLEJO, Presentación

"Indumentaria y actitudes corporales de la mujer a través de la canción española."

En: *Música y Educación: Revista Trimestral de Pedagogía Musical*, Vol. 20, Nº 71 (Octubre 2007), pp. 99-114. ISSN 0214-4786.

Este artículo es una aproximación al mundo del cuplé, o la copla o la canción española a través de su lenguaje, es decir, sus letras. Y dentro de éstas, un acercamiento al tema tratado mayoritariamente en ellas, el del amor o el erotismo, desde el punto de vista de las artes de seducción masculina más comúnmente puestas en práctica por las mujeres. No tanto de las artes desplegadas por las propias tonadilleras o cupletistas en la escenificación de los diversos subgéneros, cuanto de las significadas en los propios textos del mismo. (autora).

Cuplé - Copla - Canción española - Letras de canciones - Mujeres - Erotismo - Amor - Casticismo - Indumentaria tradicional - 1900-1936

Ponencia

Año: 2014

RÍOS VALLEJO, Presentación

Memoria de una generación.

Ponencia en: JORNADAS SOBRE MÚSICA Y MUJERES (1º. 2013. Madrid). *La musa invisible: actas de las Jornadas sobre música y mujeres*. Congreso celebrado en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013. Madrid: Musicalis, 2014, pp. 71-72. ISBN 978-84-935463-7-3.

Educación musical - Mujeres - Discriminación sexual - Estudios de género

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2001

ROBERTSON, Carol E.

"Poder y género en las experiencias musicales de las mujeres."

En: *Las culturas musicales: lecturas de etnomusicología*. Madrid: Trotta, [2001]. (Colección Estructuras y procesos). ISBN 84-8164-474-9, pp. 383-412.

Análisis comparativo de las actividades performativas como instrumento de poder y definición de género en distintos tipos de comunidades y sociedades. (GONZÁLEZ RIBOT, Mª José).

Mujeres - Mujeres en la música - Estudios de género - Interpretación musical - Aspectos sociales - Análisis comparativo - Antropología cultural

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2009

ROMERO, Elena

"Textos poéticos sobre la emancipación de la mujer sefardí en el mundo de los Balcanes (I)."

En: *Sefarad*, Vol. 69, Nº 1 (2009), pp. 173-227. ISSN 0037-0894.

Texto completo: <https://bit.ly/3lFwkBw>.

En el presente artículo se editan cuarenta textos poéticos en judeoespañol (poemas, coplas y canciones tradicionales), en su mayoría inéditos, que ilustran sobre el proceso de emancipación de la mujer sefardí del Imperio otomano y de los Balcanes desde las postrimerías del siglo XIX en adelante, contemplado por la mirada crítica de los autores de los textos, siempre hombres. Tras una primera canción introductoria, los textos poéticos se organizan bajo epígrafes que ilustran sobre los siguientes temas: 1) la transformación del mundo ambiente, 2) las nuevas modas y los lujos, 3) los bailes modernos, 4) las relaciones entre chicos y chicas: proceso de seducción, 5) la elección de novio, 6) el problema de las dotes y 7) la vida familiar tras la boda. El artículo se completa con los pertinentes glosario y bibliografía. (autora).

Canciones tradicionales - Cancioneros tradicionales - Análisis literario - Contexto sociocultural - Mujeres - Música sefardí - Judíos - Países Balcánicos - Turquía - s. XIX - XX

Artículo / En revista

Año: 2013

ROMERO, Raquel

"Las mujeres gitanas y su papel en la transmisión del flamenco en Andalucía Investigación social de carácter cualitativo y soporte audiovisual."

En: *La Nueva Alboréa*, Vol. 6, Nº 24 (Enero-Marzo 2013), pp. 67-69. ISSN 1887-5106.

En este estudio queremos dar protagonismo al papel que cumple la mujer gitana en la transmisión del flamenco y su opinión sobre la forma en que se aprende a partir de sus realidades y percepciones. Partimos del estudio realizado en el año 2010, que contó con la financiación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Su metodología, basada en el registro audiovisual de grabación en vídeo, supuso un total de 22 entrevistas y grupos de discusión a mujeres diferenciadas en tres franjas de edad pertenecientes a familias de varias provincias andaluzas, en este caso Granada, Cádiz y Sevilla. El uso de entrevistas registradas en formato audiovisual como técnica predilecta, pretendió facilitar el acceso y la difusión de los contenidos, más allá del ámbito académico, y propiciar un espacio de diálogo y de reflexión abierto frente a la amplitud de significados obtenidos. Además de estas entrevistas, se han recabado opiniones complementarias sobre el objeto de estudio y se han tomado otros testimonios no grabados en vídeo de profesionales que consideramos relevantes para el enriquecimiento del análisis que se propone en esta investigación. (autora).

Flamenco - Identidad cultural - Gitanos - Mujeres - Difusión cultural - Estudios de género - Métodos de investigación - Entrevistas - Antropología cultural - Andalucía

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 1999

ROSSELLÓ, Isabel

Música, femení singular.

2ª ed. [rev.]. Binissalem: Di7, 1999. 350 p.: il.; 24 cm. ISBN 84-89754-36-5.

Bibliografía: p. 337-340.

Mujeres en la música - Sociología de la música - Análisis sociocultural

Monografía

Año: 1998

ROSSELLÓ, Isabel

Música, femení singular.

1ª ed. Binissalem: Di7, 1998. 340 p.: il.; 24 cm. ISBN 84-89754-36-5.

Bibliografía: p. 337-340.

Mujeres en la música - Análisis sociocultural - Sociología de la música

Artículo / En revista

Año: 2008

RUIZ, Irma

"¿Lo esencial es invisible a los ojos? Presencias imprescindibles y ausencias justificables en el paisaje sonoro ritual cotidiano mbyá-guaraní."

En: *Cuadernos de Música Iberoamericana*, Nº 16 (2008), pp. 59-85. Dirección de Internet: <https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB>. ISSN 1136-5536, e-ISSN 2530-9900.

El paisaje sonoro ritual cotidiano de los mbyá-guaraní, se construye mediante la participación de hombres y mujeres, pero la literatura clásica guaraní poco o nada proveyó respecto del aporte de cada quién ni de sus relaciones. Quizá por influencia cristiana y por el juego de roles de la sociedad occidental de hasta mediados de la década de 1960, posó su mirada en la principal figura masculina y no advirtió que la conducción de los mismos solía estar a cargo de una pareja mixta síntesis de sus cuatro parejas de dioses, que hasta podía intercambiar sus roles complementarios. A fin de proporcionar una versión más fidedigna sobre responsabilidades e interacción de los diversos actores, este artículo aborda el tratamiento de la fase principal de dichos rituales y sus prácticas musicales, y pretende demostrar que en circunstancias especiales se puede llegar a prescindir de la participación masculina, pero no así del canto de la mujer y de los sonidos de su bastón de ritmo. (autora).

Cultura guaraní - Ritos - Estudios de género - Antropología cultural - Etnomusicología - Mujeres - Paraguay - Argentina - Brasil

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2007

SALAÜN, Serge

"Las mujeres en los escenarios españoles (1890-1936). Estrellas, heroínas y víctimas sin saberlo."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 10 (2007), pp. 63-83. ISSN 1139-1219.

Después de intentar «cuantificar», en la medida de lo posible, la población femenina en los escenarios españoles, entre 1890 y 1936, exploro dos de las contradicciones que caracterizan esta población en la sociedad española de principios de siglo. Por una parte, la contradicción social e ideológica. La «artista» femenina, víctima de las acusaciones de la «lujuria» y de «degradación moral» del país (y del sistema machista nacional), podría ser, en realidad, la protagonista esencial de un proceso de emancipación o liberación sexual en una sociedad arcaica y represiva. Mientras que, por otra, en el plano artístico y estético, las «artistas» españolas son también acusadas de pervertir la escena española. Pero una minoría, poco valorada en su propio país, podrían ser las protagonistas decisivas de una auténtica renovación de la escena nacional (y europea). (autor).

Mujeres en la música - Cantantes - Bailarines - Artes escénicas - Contexto sociocultural - Análisis sociológico - Estereotipos - Erotismo - Estudios de género - s. XIX - XX - 1890-1936

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2014

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Virginia

"Cine, mujer y música: una lectura femenina de la filmografía española de los años sesenta a través de sus bloques musicales."

En: *Una perspectiva caleidoscópica*. [Alicante]: Letra de Palo, 2014. ISBN 978-84-15794-07-3, pp. 75-92.

El cine, la música y la música de cine son un reflejo de la sociedad en la que dichos productos artísticos han sido creados. Partiendo de esta premisa, este trabajo propone un análisis de la imagen de la mujer española durante el franquismo a través de las connotaciones formales y semánticas que la música ofrece dentro de los productos audiovisuales de los años sesenta. Y es que, simultáneamente al argumento, al vestuario y a los roles de género, si observamos detenidamente la función de la música en torno a personajes femeninos de películas de esta década comprobamos cómo la Banda Sonora Musical contribuye a la recreación de diferentes tipos de mujer dependiendo del estilo de la música de cine y de la estética de la película. Atendiendo a estas circunstancias, ofrecemos en este trabajo una propuesta de clasificación de diversos tipos de mujer generados o subrayados por la música a partir del análisis de una selección de personajes cinematográficos de películas de los años sesenta y de la Banda Sonora Musical asociada a ellos. Del mismo modo, también presentamos algunos de los recursos musicales empleados en torno a la recreación sonora de diferentes tipologías de mujer, en las que convergen un director con visibilidad en el panorama cultural y cinematográfico de la época, un compositor musical de calidad y una relevancia de los personajes femeninos en las historias filmadas. (autora).

Cine - Mujeres - Pensamiento artístico - Estudios de género - Música para cine - Psicología social

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Tesis

Año: 2013

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Virginia

La banda sonora musical en el cine español (1960-1969). La recreación de identidades femeninas a través de la música de cine en la filmografía española de los años sesenta.

Salamanca: Universidad de Salamanca. Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, 2013.

La presente investigación pretende realizar una aproximación a la música del cine español de la década de 1960, otorgando especial interés a aquellas manifestaciones musicales que ilustran identidades femeninas. Esta tarea tiene en cuenta, por un lado, las diferentes estéticas musicales, de acuerdo con el heterogéneo panorama cinematográfico y musical existente en la década, y, por otro lado, el análisis de una selección de bandas sonoras representativas según criterios precisos que se especificarán en su momento. Por otra parte planteamos un análisis del significado que la banda sonora musical adquiere a través de la unión de imagen y sonido en torno a los personajes femeninos dentro del cine español de la época. Para ello, ofrecemos un análisis que tiene en cuenta, además de aspectos formales, el valor de música para representar roles de género y aspectos determinados referentes a la mujer de los años sesenta en España; es decir, nuestro proyecto pretende confirmar que la banda sonora musical, entre otras funciones, es capaz de recrear valores semánticos e identitarios. Así, pues, este estudio audiovisual persigue ofrecer un acercamiento musicológico a partir de una lectura analítica, iconográfica, antropológica y semántica de la música de cine de acuerdo con el contexto histórico y social de la España de 1960. (autora).

Cine - Música para cine - Bandas sonoras - Contexto social - Mujeres - Identidad cultural - Estudios de género - s. XX - 1960-1969

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2016

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Virginia

"Sonoridades femeninas en el cine español de los años sesenta: estereotipos de género y elementos musicales."

En: *La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura*, Nº 9 (2016), pp. 75-96. Dirección de Internet: <http://albolafia.com/numcomplet.html>. ISSN 2386-2491.

Monográfico dedicado a: Musicología: Historia y futuro.

En el presente trabajo ofrecemos una aproximación a la música del cine español de los años sesenta a través de una mirada femenina. Para ello, y frente a los estudios previos sobre esta línea de investigación, ofrecemos una doble perspectiva. Por un lado, realizaremos una propuesta de distintos roles de género presentes en el cine español elaborado durante el franquismo a través de la inserción de la música, junto con otros elementos audiovisuales propios de la industria fílmica. Por otro lado, ofreceremos una revisión de algunos de los parámetros musicales que pueden ser tenidos en cuenta en la composición musical de cara a la recreación de roles de género, todo ello a través de una selección de Bandas Sonoras Musicales a las que accederemos a partir de elementos específicos. (autora).

Estudios de género - Cine - Lenguaje cinematográfico - Feminismo - Música para cine - Fuentes arqueológicas - Bandas sonoras - Contexto sociocultural - s. XX - 1960-1969

Artículo / En revista

Año: 2022

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Virginia

"'To Better Perform my Duties as a Dame Patronesse': Pauline Viardot-García's Philanthropic Work."

En: *Fontes Artis Musicae*, Vol. 69, Nº 2 (April-June 2022), pp. 82-100. ISSN 0015-6191.

Pauline Viardot-García sigue siendo una de las músicas femeninas más reconocidas, en consonancia con su talento como cantante, compositora, pianista, profesora y miembro de la élite sociocultural europea de su tiempo. Menos conocido, sin embargo, es su papel filantrópico como dama patrona. Se trabaja aquí a partir de un estudio detallado de sus cartas inéditas para incluir otra correspondencia seleccionada, publicaciones periódicas y fuentes secundarias, este artículo ofrece primero una comprensión más cercana de la conexión de Viardot García con la Association de Secours mutuels entre les artistes dramatiques. Igualmente, explora la relación entre Viardot-García y un músico olvidado por la historia, conocido sólo por su apellido, Desmarets. Finalmente, se aborda la obra de las damas patronas a mediados del siglo XIX. (autora).

Mujeres en la música - Compositores - Cantantes - Docentes - Contexto sociocultural - Filantropía - Mecenazgo privado - VIARDOT, Pauline (1821–1910) - s. XIX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

SÁNCHEZ TORRES, Ana

"Teoría feminista, complejidad y musicología."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 409-427.

Un examen de las aportaciones de diversas musicólogas con perspectiva de género lleva a la autora a plantear que la epistemología moriniana constituye una buena base teórica desde la que reflexionar sobre los problemas y cuestiones que estas autoras discuten. Sea el postulado constante de la interacción entre diversos conceptos (en lo teórico) o de diversos factores (en lo social), sea la demanda de transdisciplinariedad, sea la eterna discusión femenino/masculino sustentada en pretendidas bases biológico-deterministas, sea la necesidad de implantar una coeducación en la enseñanza de la música, se postula que la teoría de la complejidad de Edgar Morin puede ayudar y mucho, en la reflexión sobre estas cuestiones. (autora).

Musicología - Líneas de investigación - Postmodernidad - Feminismo - Estudios de género - Mujeres en la música - Morin, Edgar

Ponencia

Año: 2009

SÁNCHEZ UNGRÍA, María José

La enseñanza de la música en la ciudad de Zaragoza en el siglo XIX: análisis del alumnado femenino del Conservatorio de Zaragoza.

Ponencia en: CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES (1º. 2009. Jaén). **Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres**. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2009, pp. 30.

Hasta la apertura del Conservatorio de Música en Zaragoza, la enseñanza correspondió a las Academias de Música, Academias de formación general y profesores contratados por las familias. Son raros los anuncios sobre vacantes destinadas a profesoras de música. Mucho más frecuente es la presencia de la mujer en las clases particulares y tampoco es extraña la participación femenina en la dirección de escuelas de educación de señoritas (en los que se impartían clases de música, canto e instrumento como parte de la programación general y obligada del centro o con carácter voluntario, sujetas a la libre elección de las alumnas). (autora).

Educación musical - Docentes - Alumnos - Mujeres - Historia de la educación - Conservatorios - Aspectos sociales - Conservatorio de Música de Zaragoza - Zaragoza

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2010

SANFELIU BARDIA, Alba

Las mujeres, la música y la paz.

Barcelona: Icaria, 2010. 125 p.; 22 cm. (Icaria 8 de marzo). ISBN 978-84-9888-152-3.

Las Mujeres, la música y la paz quiere dar a conocer cuál ha sido la aportación musical de las mujeres cantantes en el ámbito de la cultura de la paz en los últimos cincuenta años. La paz es un tema que ha captado el interés de todas ellas, se ha convertido en una polifonía procedente de distintos lugares del mundo donde ellas nos han comunicado y transmitido lo que sienten y entienden acerca del concepto, incorporándola en su repertorio. Las mujeres comparten su visión de la paz mediante la música, lo que favorece la comunicación, la empatía, el diálogo, la sensibilización, además del desarrollo de las relaciones entre movimientos de mujeres de todo el mundo. La música ha permitido a muchas de ellas transformar su realidad, y en su implicación en la construcción de la paz, han aprovechado su papel de cantantes y creadoras para tratar aquellos temas que las han afectado, tanto a ellas, a las mujeres como colectivo, como a su comunidad, sociedad o país. Algunas han participado en movimientos político-musicales, otras han tratado temas políticos y sociales en sus obras, además de otras temáticas. Esta obra también incluye listados de canciones sobre temas relacionados con el universo femenino, escritas tanto por mujeres como por hombres. Y también canciones compuestas por ellas que hacen referencia a temáticas relacionadas con la cultura de la paz. (eds.).

Mujeres en la música - Cantantes - Paz - Aspectos políticos - Sociología de la música - Movimientos sociales - Fuentes documentales - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2016

SANJUÁN MÍNGUEZ, Ramón

"La performance musical en la representación filmica del género en los años del Código Hays."

En: *Etno. Cuadernos de Etnomusicología* [Revista electrónica], Nº 8 (Otoño 2016), pp. 128-152. Dirección de Internet: <https://www.sibetrans.com/etno/>. ISSN 2014-4660.

Los estudios de género han incidido en la consideración del lenguaje fílmico como un medio de representación sexista que reproduce el lenguaje patriarcal dominante. Las investigaciones de Laura Mulvey, entre otros, han evidenciado las predisposiciones ideológicas presentes en la puesta en escena cinematográfica. Sin embargo, los contenidos musicales fílmicos se han considerado en estos estudios como un elemento más de ese lenguaje y no han sido abordados desde el punto de vista de su performatividad. En este sentido, un análisis detallado de la puesta en escena de la representación musical, en lo referente a los gestos realizados por los intérpretes y a los procesos de filmación y edición, puede revelar la existencia de un metalenguaje que subvierte la narración fílmica sexista. Así, el propósito de este trabajo es constatar las posibilidades que ofrece la representación musical cinematográfica para ofrecer una visión alternativa al lenguaje sexista hegemónico. Para ello, focalizaremos nuestra atención en el cine realizado a comienzos de los años 30, antes y después de la consolidación del Código Hays. (autor).

Cine - Lenguaje cinematográfico - Sexismo - Música para cine - Análisis sociocultural - Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género - Feminismo - Marx, Hermanos - Código Hays

Artículo / En revista

Año: 2014

SANSALONI GIMENO, María Carmen

"Presencia de estereotipos de género en la elección de especialidad musical profesional."

En: *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* [Revista electrónica], Nº 5 (2014). Dirección de Internet: <http://avamus.org/es/homepage/>. e-ISSN 1989-8851.

La presente investigación se realizó durante el curso 2011/12 pretendiendo detectar la influencia de estereotipos de género en la elección de especialidad musical profesional –composición, dirección, interpretación, musicología y pedagogía– en los estudiantes de Grado del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Las preguntas a las que se pretendía responder eran: ¿Se puede establecer que existen especialidades o instrumentos musicales “femeninos” y especialidades o instrumentos musicales “masculinos”? Si existen tales estereotipos de género, ¿son fijos o van cambiando a lo largo de los años? Si los datos apoyan su existencia, ¿en qué etapa de la formación del músico se forman? Y, finalmente, ¿influyen los profesores del Conservatorio en la formación de los mismos? A partir del análisis de los datos de alumnos que se presentan a las Pruebas de Acceso y de los alumnos finalmente matriculados se llega a la conclusión de la presencia de estereotipos de género asociados a especialidades e instrumentos musicales. (autora).

Estudios de género - Mujeres en la música - Mujeres - Educación musical - Sociología - Sociología de la música - Análisis sociológico - Análisis sociocultural - Estereotipos

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1995

SANT'ANNA, Wania

"Mujeres negras y jóvenes hacen cultura de masas."

En: *África América Latina Cuadernos*, Nº 19 (1995), pp. 85-88. ISSN 1130-2569.

Mujeres en la música - Rap - Brasil

Artículo / En revista

Año: 1994

SANTIAGO BOLAÑOS, María Fernanda

"La música del llanto."

En: *Asparkia: Investigació Feminista*, Nº 3 (1994), pp. 91-101. ISSN 1132-8231.

Mujeres en la música - Psicología

Artículo / En revista

Año: 2022

SEBASTIÁN ALEGRE, Alfonso

"Las músicas de una gran mecenas: Winnaretta Singer, princesa de Polignac."

En: *A capella: Revista Digital del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca* [Revista electrónica], Nº 8 (2022), pp. 34-54. Dirección de Internet: http://conservatoriosalamanca.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=34.

Injustamente olvidada, la princesa Winnaretta Singer de Polignac fue una de las mujeres más importantes de la historia de la música moderna. Pianista y organista de gran talento, puso su fortuna al servicio de las artes y en particular de la música, que «amaba por encima de todas las cosas». Sin ella, muchos artistas no habrían tenido las trayectorias de que gozaron. De Stravinsky a Proust, pasando por Diaghilev, Falla, Poulenc, Milhaud o Kurt Weill, contribuyó a la creación de grandes obras del repertorio moderno y al éxito de compositores e intérpretes. (autor).

Mujeres en la música - Pianistas - Organistas - Mecenazgo privado - Contexto sociocultural - Salones - Singer, Winnaretta. Princesa de Polignac - UP: Polignac, Princesa de - s. XIX - XX

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2002

Damas Negras: música e poesía canta por mulleres.

CEBREIRO, María do, recop. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, [2002]. 182 p.; 21 cm. (Ablativo absoluto; nº 25). ISBN 84-8302-887-5.

Textos en gallego e inglés.

Canciones tradicionales - Formas y géneros tradicionales - Música tradicional - Poesía oral - Tradición oral - Mujeres - Antologías

Artículo / En revista

Año: 2006

SEMÁN, Pablo y VILA, Pablo

"La conflictividad de género en la cumbia villera."

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 10 (2006). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

Este trabajo describe las pautas de apropiación de un género musical popular en la Argentina. Frente a las interpretaciones dominantes que han subrayado su carácter androcéntrico, hemos intentado describir las tensiones que subyacen a su significado social. En ese contexto describimos el carácter de conflicto entre géneros con que circulan las canciones de la cumbia villera. Nosotros creemos que esta conflictividad deriva (pero al mismo tiempo fomenta) de la transformación del papel de las mujeres en el imaginario y en la vida cotidiana de los sectores populares, y se refleja tanto en una captación agresiva desde el punto de vista masculino como en identificaciones, captaciones y manipulaciones lúdicas y críticas desde el punto de vista de las mujeres. (autor).

Formas y géneros musicales - Formas y géneros tradicionales - Cumbia - Aspectos sociales - Estudios de género - Mujeres - Argentina

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2003

SEROUSSI, Edwin

"Archivists of Memory: Written Folksong Collections of Twentieth-Century Sephardi Women."

En: *Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean*. Chicago: Chicago University Press, 2003. (Chicago Studies in Ethnomusicology). ISBN 0-226-50166-3, pp. 195-214.

Música sefardí - Canciones tradicionales - Cancioneros tradicionales - Mujeres en la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 1998

SEROUSI, Edwin

"De-gendering Jewish music: the survival of the Judeo-Spanish folk song revisited."

En: *Music & Anthropology: Journal of Musical Anthropology of the Mediterranean* [Revista electrónica], Nº 3 (1998). Dirección de Internet: www.provincia.venezia.it/Levi/ma/.

Música tradicional - Música sefardí - Canciones tradicionales - Estudios de género - Mujeres - Sociología de la música

Artículo / En revista

Año: 2003

SHEA, David

"Lo que queda del Frente Popular estadounidense en voz de mujer."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 7 (2003), pp. 143-165. ISSN 1139-1219 .

Número dedicado a: No me arrepiento de nada: mujeres y música.

Mujeres - Mujeres en la música - Música ligera - Música tradicional - Estudios de género - Feminismo - Estados Unidos

Artículo / En revista

Año: 2018

SOLER CAMPO, Sandra

"Cuestiones de género: mujeres en la historia de la música."

En: *Artseduca* [Revista electrónica], Nº 19 (2018), pp. 84-101. Dirección de Internet: <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/artseduca>. ISSN 2254-0709.

La historia de la música ha mantenido al margen a un gran número de mujeres que se han dedicado a la música. Este prejuicio cultural se ha transmitido de generación en generación y ha dañado gravemente el sexo femenino. El peso de la cultura, tan importante en muchas de nuestras decisiones vitales, ha condicionado a las mujeres en ciertas ocasiones. Así, pocos compositoras están incluidos en los manuales musicales de nuestras instituciones educativas (escuelas, universidades, conservatorios ...). Los docentes tienen un gran reto entre manos ya que pueden ayudar a que esta situación cambie. Los alumnos son protagonistas en este proceso de cambio y pueden cambiar esta realidad androcéntrica en la cual las mujeres son casi inexistentes en determinados campos musicales. (autora).

Mujeres en la música - Estudios de género - Discriminación sexual - Aspectos históricos - Contexto sociocultural

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2019

SOLER CAMPO, Sandra

Mujeres músicas. Dificultades, avances y metas a alcanzar en el siglo XXI.

Castellón: Universitat Jaume I, 2019. 168 p. (Sendes; nº 24). ISBN 978-84-17900-41-0.

Durante centenares de años, la vida y obra de mujeres compositoras, intérpretes y/o directoras de orquesta ha sido silenciada y en ocasiones ignorada. No fue hasta los años 70 y 80 del pasado siglo cuando se comenzó a recopilar en el mundo anglosajón un considerable número de referencias musicales femeninas que han sido de gran importancia para nuestra historia. En *Mujeres músicas. Dificultades, avances y metas a alcanzar en el siglo XXI* se realiza un viaje que nos permite acercarnos más a algunas de ellas y a la sociedad en la que vivieron. Así también se describen los diferentes mecanismos e iniciativas que están favoreciendo su lenta pero progresiva inclusión en la sociedad actual. (eds.).

Mujeres en la música - Estudios de género - Creación musical - Interpretación musical - Aspectos históricos - Discriminación sexual - Sociología de la música

Tesis

Año: 2017

SOLER CAMPO, Sandra

Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer.

Barcelona: Universitat Rovira i Virgili, 2017.

El trabajo de investigación que he realizado se ha centrado en mujeres compositoras, intérpretes y directoras de orquesta. Se trata de un análisis histórico y sociológico de la mujer y su contribución musical en estos campos musicales desde el inicio de la participación musical femenina hasta el presente. Creo que es muy importante saber de dónde venimos y decidir hacia dónde queremos continuar caminando. En el siglo XX, la musicología comenzó a estudiar las mujeres en la historia de la música y pronto surgió la necesidad de recuperar para nuestra vida musical el legado de estas artistas. Pronto se dieron cuenta de que sus programas de conciertos ofrecían una historia paralela de la música de cada época, desde el clasicismo hasta la música contemporánea, pasando por el romanticismo o las vanguardias históricas. Estas compositoras estaban totalmente inmersas en el lenguaje musical de los respectivos períodos históricos, eran en realidad artistas de su tiempo. Aunque pienso que ha habido un gran avance en términos de igualdad y oportunidades, todavía no se habla de un gran número de mujeres que se dediquen a la composición y/o dirección orquestal, ni tampoco se encuentran en las aulas manuales que incluyan a las brillantes compositoras, pedagogas, intérpretes... que ha habido a lo largo de la historia. Así como tampoco hay un número importante de obras programadas compuestas por mujeres ni mujeres que lleven la batuta y dirijan a las más prestigiosas orquestas del mundo. El propio lenguaje musical continúa estando repleto de alusiones al sexo femenino. (autora).

Mujeres en la música - Estudios de género - Sexismo - Creación musical - Interpretación musical - Aspectos históricos - Contexto histórico

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

SPENCER ESPINOSA, Christian

"Finas, arrogantes y dicharacheras. Representaciones de género en la performance de los grupos femeninos de cueca urbana en Santiago de Chile (2000-2010)."

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

El presente texto realiza una interpretación de la noción de género existente en la cueca urbana de los últimos diez años en la ciudad de Santiago de Chile. El argumento principal dice que la irrupción de los conjuntos femeninos de cueca urbana ha venido a tensionar el canon legitimado de tradición asentado sobre preceptos masculinos, por medio de la performance y la adquisición de un arquetipo social nuevo: la mujer del burdel. Dicho relato ha instalado una crítica a la dominación masculina, ha horizontalizado las relaciones de género -sin romper el binario hombre/mujer- y ha abierto una nueva etapa en la externalización de la subjetividad femenina en la escena musical de la capital. (autor).

Cueca - Música tradicional - Cultura urbana - Grupos de música - Mujeres en la música - Estereotipos - Estudios de género - Santiago de Chile - s. XXI

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2014

SUBIRATS BAYEGO, María Ángeles

"La Dona en les tasques de *L'obra del Cançoner Popular de Catalunya: Palmira Jaquetti*."

En: *La música acallada: Liber amicorum*. José María García Laborda. Salamanca: Amarú, 2014. (Musicología hoy; nº 1). ISBN 978-84-8196-355-7.

Etnomusicología - Musicólogos - Trabajos de campo - Recopilaciones - Cancioneros tradicionales - Mujeres - Estudios de género - Jaquetti, Palmira - Cançoner Popular de Catalunya - Cataluña - s. XX

Artículo / En revista

Año: 2002

TEJERO ROBLEDO, Eduardo

"La canción de cuna y su función de catarsis en la mujer."

En: *Didáctica, Lengua y Literatura*, Nº 14 (2002), pp. 211-232. ISSN 1130-0531.

La canción de cuna induce el sueño de la infancia, pero con frecuencia es momento mágico para el desahogo de la mujer secularmente agobiada y oprimida. (autor/revista).

Canciones de cuna - Tradición oral - Sociología de la música - Feminismo - Mujeres

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

TOLOSA-ROBLEDO, Luisa

"Haciendo visible lo invisible: la memoria de la mujer."

En: Música, mujeres y educación. Composición, investigación y docencia. Valencia: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9133-161-2, pp. 137-146.

Mujeres en la música - Estudios de género - Discriminación sexual - Creación musical - Interpretación musical

Artículo / En revista

Año: 2010

TUZI, Grazia P.

"La pandereta es de las mujeres: strumenti musicali ed identità di genere."

En: *TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 14 (2010). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

Instrumentos musicales - Pandereta - Mujeres - Estudios de género - Antropología de la música

Artículo / En revista

Año: 2015

VAL RIPOLLÉS, Fernán del

"Propuesta teórica para una sociología de las músicas populares."

En: *Methaodos: Revista de Ciencias Sociales* [Revista electrónica], Vol. 3, Nº 1 (2015), pp. 33-48. Dirección de Internet: <http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos>. ISSN 2340-8413.

Este trabajo propone un marco teórico para el estudio de las músicas populares partiendo de algunos conceptos y abordajes teóricos surgidos dentro de la sociología, y más en concreto de la sociología de la cultura y de las artes. Concretando, este trabajo se adentra en el estudio de la producción y creación musical, poniendo especial énfasis en el caso del pop-rock. Autores como Pierre Bourdieu, Howard S. Becker o Antoine Hennion proporcionan conceptos y herramientas teóricas para analizar las músicas populares desde una perspectiva sociológica. El trabajo también evaluará la utilidad de algunos conceptos surgidos dentro de los estudios sobre músicas populares, tales como el de género, subcultura y escena, para el análisis de este objeto de estudio desde una perspectiva sociológica. (autor).

Música popular urbana - Rock - Pop - Líneas de investigación - Etnomusicología - Musicología - Sociología de la música - Estudios de género

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2007

VALDERRAMA HERNÁNDEZ, Roberto; CASTELÁN ROJAS, Gladys Patricia y RIVERA ROMO, Alejandra
"Diferencias entre mujeres y hombres al escuchar música sedante en el nivel del estado de ansiedad."

En: *Psicología.com. Revista electrónica de Psicología* [Revista electrónica], Vol. 11, Nº 2 (2007), pp. 1-2, 50
Ref. Dirección de Internet: [http://www.psiquiatria.com/psicologia/revista/199/32742/part2/?+](http://www.psiquiatria.com/psicologia/revista/199/32742/part2/?+interactivo)
+interactivo. ISSN 1137-8492.

En el presente estudio se hipotetizó lo siguiente: I. las mujeres se les redujo el nivel del estado de ansiedad al escuchar música sedante. II. los hombres se les redujo el nivel del estado de ansiedad al escuchar música sedante. III. Las mujeres se les va a reducir de una manera más significativa el nivel del estado de ansiedad que a los sujetos masculinos al escuchar música sedante. IV. La muestra se le redujo el nivel del estado de ansiedad al escuchar música sedante. Se utilizaron 346 sujetos: 173 mujeres y 173 hombres. De las Facultades de Administración de Empresas, Medicina e Ingeniería de la BUAP. Para medir el rasgo de introversión extraversión se usó la Escala 0 del MMPI R y para medir el estado de ansiedad se utilizó el IDARE. La hipótesis I se aceptó con $t = 9.577$; $p < .0001$, la hipótesis III se aceptó con una $t = -3.955$ $p < .018$ y la hipótesis IV se aceptó con una $t = 13.223$. $gl = 345$, $p < .0001$. En cambio, se rechazó la hipótesis II con una $t = -3.165$, $p < .002$. Estos resultados apoyan la diferencia de géneros con respecto al escuchar música para facilitar el tener contacto y expresión de emociones y por ende; facilitar su capacidad para relajarse y la teoría de la musicoterapia. (autores).

Psicología - Psicología de la música - Ansiedad - Terapias - Relajación - Hombres - Mujeres - Análisis comparativo

Ponencia

Año: 2012

VARGAS LIÑÁN, Belén

El suplemento musical en las revistas culturales y femeninas españolas (1833-1874).

Ponencia en: LOLO HERRANZ, Begoña y GOSÁLVEZ LARA, José Carlos, eds.. *Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII - XX)*. Congreso celebrado en Universidad Autónoma de Madrid, noviembre de 2010. Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pp. 463-476. De la impresión a la edición musical en el siglo XIX. ISBN 978-84-8344-312-5.

Publicaciones periódicas - Mujeres - Música de salón - Divulgación musical - Partitura musical - Repertorio musical - Hemerografía - Contexto sociocultural - España - s. XIX - 1833-1874

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2008

VARGAS LIÑÁN, Belén

"La música en la prensa femenina andaluza del siglo XIX a través de *La Moda* de Cádiz."

En: El Patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico. Granada: Editorial Universidad de Granada; Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2008. (Patrimonio musical). ISBN 978-84-338-4811-6, pp. 345-364.

Estudio de la presencia de la música en las revistas de temática femenina durante el siglo XIX, para lo cual se ha tomado como ejemplo una publicación estable y de amplia difusión, muy influenciada por las corrientes francesas. En ella la música aparece en crónicas, artículos, biografías de músicos, sucesos de actualidad, anuncios de venta de instrumentos, e inclusión de partituras adaptadas al ámbito doméstico.

Vida musical - Gusto musical - Mujeres - Análisis sociocultural - Contexto sociocultural - Fuentes hemerográficas - Publicaciones periódicas - Moda, La (revista) - Cádiz - s. XIX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2007

VARGAS LIÑÁN, Belén

"La música en la prensa femenina de México: *La Semana de las Señoritas Mexicanas* (1850-1852)."

En: La música y el Atlántico: relaciones musicales entre España y Latinoamérica. Granada: Universidad de Granada, 2007. ISBN 978-84-338-4786-7, pp. 455-486.

Se estudian las noticias de interés musical contenidas en *La Semana de las Señoritas Mexicanas*, revista semanal dedicada a las mujeres que se publicó en la capital de México entre 1850 y 1852 y se presenta la edición de cinco obras musicales publicadas como suplementos de esta revista, las únicas localizadas del total de doce piezas de salón que se distribuyeron con la publicación. (autor).

Mujeres - Estudios de género - Análisis sociocultural - Fuentes hemerográficas - Publicaciones periódicas - Prensa musical - Contexto sociocultural - Semana de las Señoritas Mexicanas, La (revista) - México - s. XIX

Artículo / En revista

Año: 1999

VELASCO PÉREZ, Irma

"Igualdad de oportunidades entre ambos sexos en la educación musical."

En: *Música y Educación: Revista Trimestral de Pedagogía Musical*, Vol. 12, Nº 39 (Oct. 1999), pp. 57-62. ISSN 0214-4786.

Educación musical - Discriminación sexual - Mujeres en la música - Legislación educativa - LOGSE - UP: Ley de Ordenación General del Sistema Educativo - España

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

VERA MARTÍN PEÑASCO, María del Carmen

"La gacela en las garras del león". La figura de las Qiyán desde la perspectiva del siglo XXI. ¿Víctimas o empoderadas?."

En: **Mujeres en la música: una aproximación desde los estudios de género**. Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2020. ISBN 978-84-09-17874-2, pp. 44-58.

Qiyán - Actividad musical - Estructura social - Mujeres en la música - Estudios de género - Interpretación musical - Sociología de la música - Cultura oriental - Oriente próximo

Artículo / En revista

Año: 2004

VILAR I TORRENS, Josep María

"Género y elección de instrumento. El caso de Cataluña."

En: *Eufonía: Didáctica de la música*, Nº 32 (2004), pp. 84-100. Dirección de Internet: <https://www.grao.com/es/productos/revista-eufonia>. ISSN 1135-6308, e-ISSN 2014-4741.

Este trabajo ha partido de las estadísticas elaboradas por la Generalitat de Catalunya sobre los alumnos y alumnas que estudian distintos instrumentos en escuelas de música y conservatorios de Cataluña, a través de los distintos niveles de la enseñanza y de los diversos tipos de centros, a lo largo de un período de cinco años, para elaborar las tablas pertinentes. Se extraen conclusiones acerca del estudio de un determinado instrumento en relación al género: cuáles son preferidos por chicas y cuáles por chicos, y cómo estas preferencias se mantienen o se transforman a lo largo del período estudiado, a lo largo de los años de estudio y en los distintos tipos de enseñanza y de centros. (autor).

Educación musical - Práctica instrumental - Aprendizaje - Estudios de género - Análisis comparativo - Análisis estadístico - Cataluña

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2011

VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo

"La subversión de los roles de género en la música popular: Mónica Naranjo como artista inapropiada/ble."

En: *Música y estudios sobre las mujeres [Dossier]. TRANS. Revista Transcultural de Música* [Revista electrónica], Nº 15 (2011). Dirección de Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/>. e-ISSN 1697-0101.

La música popular urbana reproduce los cánones del sistema patriarcal y establece estereotipos y modelos femeninos que restringen la capacidad de acción de las mujeres. Sin embargo, también encontramos artistas capaces de subvertir los roles de género y articular una identidad diferente; es el caso de Mónica Naranjo, una cantante inapropiada/ble en el panorama de la música latina. En este artículo analizamos la trayectoria de esta artista haciendo una lectura de su música y su personaje desde una perspectiva de género y señalando las consecuencias que su desafío al orden patriarcal ha tenido sobre su carrera. (autor).

Mujeres en la música - Estereotipos - Relevancia social - Música ligera - Pop - Análisis sociocultural - Estudios de género - Naranjo, Mónica

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2008

VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo y VIÑUELA SUAREZ, Laura

"Los estudios de género y música popular."

En: *Género y cultura popular: estudios culturales I*. Bellaterra (Barcelona): Edicions UAB, 2008. ISBN 978-84-490-2540-2, pp. 293-300.

La musicología feminista y los estudios de música popular comparten el interés por deconstruir el discurso hegemónico que valora lo "masculino" más que lo "femenino" y lo "culto" más que lo "popular". En este capítulo se tratarán los aspectos teóricos que han permitido poner en evidencia las características patriarcales y excluyentes presentes en las prácticas musicales y en su estudio, así como las nuevas posibilidades que se han derivado de las investigaciones feministas de la musicología popular. El centro de atención será el análisis de la música popular desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta cómo se traduce la teoría a la práctica desde el punto de vista de las mujeres como creadoras y consumidoras de música. A fin de facilitar la comprensión de lo expuesto, se incluyen en los distintos apartados algunos ejemplos concretos de análisis de conceptos, canciones o videoclips. (autores).

Música ligera - Análisis musicológico - Líneas de investigación - Estudios de género - Feminismo - Mujeres en la música - Sociología de la música

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En revista

Año: 2016

VIÑUELA SUAREZ, Laura

"Como una ola: las dificultades de crecer y estabilizarse para músicas y musicólogas."

En: *La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura*, Nº 9 (2016), pp. 97-110. Dirección de Internet: <http://albolafia.com/numcomplet.html>. ISSN 2386-2491.

Monográfico dedicado a: Musicología: Historia y futuro.

Utilizando la ola como metáfora ("olas de feminismo", "oleadas de mujeres en la música"), el artículo repasa brevemente la musicología feminista centrándose en la situación en España y el estado de la cuestión actual. La dispersión de los trabajos realizados y sus implicaciones (negativas) para el desarrollo de una línea de investigación estable se asemejan a las dificultades que encuentran las mujeres músicas a la hora de crecer artísticamente. (autora).

Mujeres - Mujeres en la música - Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género - Feminismo - Corrientes historiográficas

Artículo / En revista

Año: 2003

VIÑUELA SUAREZ, Laura

"La construcción de las identidades de género en la música popular."

En: *Dossiers Feministes*, Nº 7 (2003), pp. 11-32. ISSN 1139-1219 .

Número dedicado a: No me arrepiento de nada: mujeres y música.

El papel que juega la música en la creación de identidades es una cuestión central para los investigadores sobre las llamadas "músicas populares urbanas", y más aún cuando se incorpora a ellas la perspectiva de género. La reflexión en torno a este tema constituye a su vez uno de los aspectos más interesantes y novedosos de las diversas corrientes que se enmarcan en la llamada "nueva musicología". (autora).

Musicología - Líneas de investigación - Postmodernidad - Feminismo - Estudios de género - Música ligera

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Monografía

Año: 2004

VIÑUELA SUAREZ, Laura

La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología.

Oviedo: Krk Ediciones, 2004. 144 p. ISBN 978-84-96119-53-6.

Este libro aporta una visión crítica y pormenorizada de las líneas de pensamiento más relevantes en cuanto al género y la música popular desarrolladas en los ámbitos de la musicología y la sociología estadounidense e inglesa, a fin de facilitar su acceso a las personas no angloparlantes que tengan interés en estos campos de estudio así como a otras investigadoras e investigadores en nuestro país. (eds.).

Música ligera - Análisis musicológico - Musicología - Líneas de investigación - Estudios de género - Sociología de la música - Estados Unidos - Reino Unido

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2022

VIÑUELA SUAREZ, Laura

"Si no puedo bailar, no es mi revolución. Tensiones de género en el reguetón en España."

En: **Músicas encontradas. Feminismo, género y queeridad.** Jaén: Universidad de Jaén, 2022. 200 p. ISBN 978-84-9159-450-5, pp. 145-165.

Musicología - Líneas de investigación - Feminismo - Estudios de género - Cultura popular - Reggaeton

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2019

WATERMAN, Ellen

"Una perspectiva literaria y feminista de *Cassandra's Dream Song* de Brian Ferneyhough."

En: **Música y mujeres: género y poder.** Madrid: Ménades, 2019. ISBN 978-84-121285-0-5.

Mujeres en la música - Estudios de género - Análisis de obras - Feminismo - Análisis literario - FERNEYHOUGH, Brian (1943-) - *Cassandra's Dream Song* (FERNEYHOUGH, Brian (1943-))

Las mujeres en la música y la danza

Historia / Sociología / Etnomusicología

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2010

ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro

"Damas decimonómicas: en el testimonio de la *Historia de la Música Española* de Mariano Soriano Fuertes."

En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7, pp. 199-222.

Se conoce aún muy poco sobre el papel de la mujer en la música culta española del siglo XIX. No sólo falta la adecuada localización y difusión, escrita y sonora, de las obras que ellas compusieron, sino también la de muchas otras partituras de las que fueron singulares intérpretes, incluso se ignoran siquiera, en muchos casos, los nombres completos o exactos, fechas y perfiles biográficos básicos de la mayor parte de ellas. Por ello, resulta obligado acudir a una fuente coetánea, tan polémicamente citada como hasta ahora demasiado poco leída la *Historia de la música española* (1855-1859) de Mariano Soriano Fuertes, donde encontrar hoy para futuras investigaciones muchas valiosas pistas, que sólo su autor, como heredero directo y en ocasiones testigo presencial de esos hechos, podía ofrecernos. (autor).

Mujeres en la música - Actividad musical - Fuentes documentales - Fuentes historiográficas - Musicología - Historiografía - Líneas de investigación - SORIANO FUERTES, Mariano (1817-1880) - s. XIX

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2012

ZAVALA GIRONÉS, Mercedes

"Música y género."

En: *Género y mujer desde una perspectiva multidisciplinar* / coord. por Magdalena Suárez Ojeda, Vol. 1, 2012 (Parte 1). Madrid: Editorial Fundamentos, 2012. ISBN 978-84-245-1262-0, pp. 121-138.

Estudios de género - Mujeres - Actividad musical - Análisis sociocultural

Artículo / En publicación colectiva

Año: 2020

ZUMMEREN MORENO, Guillermo van y HARO, Rosario

"Representación de la mujer en la música folclórica de NO-DO durante el primer franquismo (1943-1951)."

En: ***Mujeres en la música: una aproximación desde los estudios de género***. Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2020. ISBN 978-84-09-17874-2, pp. 89-100.

Mujeres en la música - Folklore - Creación musical - Interpretación musical - Estudios de género - Contexto histórico - Franquismo - Fuentes documentales - Sociología de la música - No-Do (Noticiero Documental) - s. XX