

CONTEMOS OUTRAS HISTÓRIAS: olhando com lupa o ensino musical no Brasil e Argentina em periódicos (1853-1940)

Mujeres que miran, mujeres que narran

Mulheres que vêem, mulheres que narram

Silvia Lobato¹

Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)

Recibir una invitación es siempre un halago y, al mismo tiempo, un desafío y un compromiso con la tarea que nos encomiendan. Con ese espíritu he participado de la Mesa Temática *CONTEMOS OTRAS HISTORIAS: narrativas de la enseñanza musical en Brasil y Argentina en la prensa periódica (1853-1940)* que se presentó en el *V Congreso de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología (ARLAC/IMS)*, realizado en abril pasado con sede en la Universidad Internacional de Andalucía (España), en modalidad virtual. La mesa fue coordinada por la profesora e investigadora Silvia Mercau (Argentina) e integrada por las investigadoras Ana María Portillo (Argentina), Clara Fernandes Albuquerque e Inés de Almeida Rocha (Brasil). Es de destacar que quienes participamos de esta mesa integramos el *Grupo de Trabajo Música y Periódicos* de ARLAC/IMS y que lo producido es resultado de las discusiones regulares que mantenemos en el seno del grupo. La lectura atenta de los artículos de las autoras me ha despertado inquietudes, reflexiones para compartir, ideas para continuar debatiendo a futuro, más allá de las líneas de este texto. Asimismo, al ponerlos en relación encuentro vinculaciones entre objetos de estudio, perspectivas teóricas y metodológicas, un modo común de acercarse a las fuentes

¹ Licenciada en Artes Orientación Música de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Maestranda en Artes de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Mendoza, Argentina. Profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Miembro de del Grupo de Trabajo *Música y periódicos* de ARLAC/IMS. <https://www.gttmp-arlac-ims.org/p%C3%A1gina-inicial>. Dirección para correspondencia: Roque Sáenz Peña 352, Bernal, provincia de Buenos Aires, Argentina. Orcid id: <https://orcid.org/0000-0002-2514-9712>; E-mail: sblobato@gmail.com.

hemerográficas, entre otros aspectos. Entonces, formulo algunas ideas, preguntas y comentarios en torno a algunos núcleos temáticos que reconozco en común, con el fin más amplio de continuar la conversación que hemos iniciado y de la que disfruto plenamente.

El primer tema tratado es el de los archivos. Más allá de la prensa y la hemerografía, todas las autoras se refirieron a esta temática. Rememoro, como antecedente en Argentina, la idea de “la profesión musical en el baúl” formulada por Antonieta Sacchi de Ceriotto (2007) acerca de su trabajo sobre músicos inmigrantes. Asimismo, la importancia que le otorgaba a la recuperación de los fondos familiares para el trabajo historiográfico local. En la misma línea, destaco el trabajo en bibliotecología musical y archivística que ha desarrollado Diego Bosquet. Ambos investigadores han trabajado en la región de Cuyo, en la que también viven y desarrollan su trabajo Silvia Mercau y Ana María Portillo; en ambas, se reconoce esta atención al trabajo con fondos familiares, institucionales y hemerográficos locales. Mencionamos los archivos en papel – esos atesorados y cuidados celosamente, por generaciones – para trazar un arco hacia los archivos digitales, de los que se ocupan Inés de Almeida Rocha y Clara Fernandes Albuquerque.

Entiendo que hay una diferencia sustancial entre Argentina y Brasil, en su relación con los archivos. En el ámbito de la investigación musicológica en Argentina estamos siempre “construyendo el archivo”. No se distingue un campo profesional específico de archivistas, bibliotecólogos musicales o documentalistas; al mismo tiempo, es para destacar la formación que adquieren quienes están a cargo de esas tareas, en las instituciones públicas o privadas, realizándolas durante años. En Argentina, los y las investigadores/as hacemos trabajo heurístico e interpretativo, en cada proyecto de investigación que abordamos. La situación en Brasil parece ser otra, por lo que Inés describe.

Es central la puesta en valor de los archivos familiares como el que realiza Silvia Mercau con los fondos de la familia Ciancio, de Mendoza, donados en 2017 a la Universidad Nacional de Cuyo, lo que permitirá realizar estudios en el contexto local y regional. Esto garantiza no solo la reconstrucción de las prácticas musicales y de las redes de actores que participaron en los ámbitos en que ocurrieron, sino también la accesibilidad de los fondos para los y las investigadore/as. En el otro extremo del arco, Inés de Almeida Rocha describe en detalle el trabajo realizado con prensa periódica a la que accede digitalmente en su totalidad, lo que permitió la continuidad de la investigación en el contexto de aislamiento de la población mundial por la pandemia declarada en 2020. Sin embargo, considera de suma importancia la permanente consulta de los archivos físicos, lo que permite otras búsquedas, otros rastreos, se accede a información que permite construir otros sentidos a quien investiga. Para Inés, el arco recorre un continuo ir y venir entre los archivos en

Mujeres que miran, mujeres que narran

papel y su consulta a través de un enlace en la web. Clara Fernandes Albuquerque menciona la importancia de una herramienta digital, el *Family Search*, que considera un recurso metodológico importante cuando se afinan las categorías de búsqueda y las estrategias para avanzar en la reconstrucción de redes de músicas y músicos de la segunda mitad del siglo XIX, en Río de Janeiro. Si bien en la mayor parte de su trabajo relevó hemerotecas digitales, coincide en que el documento físico aporta información que no puede obtenerse de otro modo. Finalmente, Ana María Portillo ha trabajado exhaustivamente con periódicos sanjuaninos y detecta que, aquellas fuentes que en una etapa anterior de su investigación había consultado en soporte físico, ya no están accesibles. Al mismo tiempo, en una etapa reciente encontró nuevos periódicos que pudo consultar en papel como así también otros que ya están digitalizados. En su caso, lo que podría parecer una dificultad, fue un desafío a la hora de complementar fuentes actuales y registros que conservaba desde hacía mucho tiempo.

El segundo núcleo en común es el de la microhistoria. Todos los trabajos comparten esta mirada, este punto de vista. Cómo no pensar en la batalla por las historias locales y regionales que viene librando Graciela Musri, investigadora argentina de la región de Cuyo – también - desde las últimas dos décadas (2013). Silvia Mercou propone: “[...]narrar una historia regional de la música que permita visibilizar aquellos protagonistas del pasado “sin nombre”, ignotos músicos cuyas prácticas musicales tuvieron una función social en la época”. Clara Fernandes Albuquerque retoma la propuesta de Carlo Ginzburg (1989) para fundamentar su estudio sobre las mujeres, las que aparecen mencionadas en los libros de historia, en las notas al pie. Al mismo tiempo, este planteo teórico supone una metodología que Clara adopta, al afirmar: “[...] Busquei nestas fontes vestígios sobre Maria das Dores, como uma espécie de detetive, procurando estar atenta a “pormenores mais negligenciáveis”, menos evidentes (GINZBURG, 1989, p.144 e 145)”. En el mismo sentido, Inés de Almeida Rocha expresa:

“Assim, um detalhe da notícia pode trazer sujeitos e práticas cotidianas, que estiveram esquecidas, sem menção na historiografia da educação musical ou musicologia. Pessoas, práticas, instituições, métodos de ensino, podem ser trazidos para um plano diferenciado, permitindo conhecer facetas do ensino da música e práticas musicais que se perderam com o passar dos anos”.

Finalmente, Ana María Portillo también adopta como perspectiva la microhistoria y la nueva historia regional, alerta sobre la necesidad de reducir la escala de observación y considera lo

propuesto por Musri (2003) en relación a localizar los espacios socio-musicales para poder estudiar las posiciones ocupadas por los músicos, las instituciones, la circulación de géneros y de obras.

Una de las preguntas que formulamos a las autoras en su presentación en el congreso mencionado fue si habían trabajado en conjunto esta perspectiva, o si, por el contrario, se produjo la feliz circunstancia de que las cuatro investigadoras tuvieran una mirada coincidente en relación al modo de abordar sus objetos de estudio, relevar sus fuentes, indagar en aquellos detalles que la historiografía de la música no atiende. Los textos que integran este dossier nos muestran un modo de entender la investigación en música: desde lo local / regional, en relación a los grandes centros geográfico-políticos; desde los márgenes de lo disciplinar, construyendo otros saberes.

El tercer tema coincidente es el abordaje sociológico, en particular la teoría sociológica desarrollada por Pierre Bourdieu (2003) y sus conceptos centrales: campo intelectual, campo cultural, *habitus*, capital cultural y espacio social de las instituciones educativas, los que permiten a Silvia Mercau estudiar las prácticas musicales de Mendoza a principios del siglo XX. Para el estudio de los conservatorios de la ciudad de San Juan, en las mismas décadas, llevado a cabo por Ana María Portillo, los conceptos bourdianos son muy pertinentes y sostienen teóricamente su estudio. Asimismo, las preguntas y críticas al canon musical y musicológico que en el ámbito disciplinar argentino formuló Omar Corrado (2004-2005), son incorporadas por ambas autoras a sus análisis. En este punto, me permito aportar una posible línea de investigación desde un abordaje sociológico-musicológico - que me encuentro explorando recientemente en el equipo que integro en la Universidad Nacional de Quilmes: la teoría del actor-red, formulada por el sociólogo francés Bruno Latour (2008) y en su articulación con la musicología, por Georgina Born (2010). Este enfoque permite establecer otras relaciones más dinámicas, ya que incluye en su estudio tanto agentes humanos como no-humanos. Para nuestro caso, el de la investigación en música, los agentes humanos: los músicos, las músicas – intérpretes, compositores y compositoras, arregladores, entre otros -, como así también los agentes no-humanos - las instituciones, los instrumentos musicales, los equipos de grabación o de reproducción de sonido, entre otros – generan agencia. Creo valiosa y apropiada esta línea de trabajo a ser explorada por las autoras, en los temas que investigan.

El cuarto núcleo a considerar es el que refiere a la historia de las mujeres y los estudios de género. Todas las autoras comparten el interés por el tema, lo que las impulsó a presentar sus trabajos en una mesa temática. Clara presenta un estudio sobre la profesora montevideana Maria das Dores Castanheira Guimarães, una de las primeras alumnas del Conservatorio de Música de Río de Janeiro, en la década de 1850. Se propone revisar la ausencia de las mujeres músicas en la

Mujeres que miran, mujeres que narran

historia de la música, de la educación y de la educación musical. Inés estudia la función de la prensa como medio de legitimar abordajes de la enseñanza musical de los niños en Río de Janeiro, en las décadas de 1930 y 1940. Su mayor interrogante es acerca de la educación musical, la que considera un ámbito relegado de la investigación musicológica. A nuestro entender, la educación musical de niños y jóvenes ha sido asociada a las mujeres, como las que ejercen excluyentemente esta tarea. Si bien no todos los educadores musicales son mujeres, en el imaginario colectivo se asocia a las maestras de música - como asimismo a las maestras de la educación común - con el rol maternal y las tareas de cuidado. Ana María estudia los conservatorios existentes en la ciudad de San Juan, en las primeras décadas del siglo XX, y a partir del relevamiento exhaustivo de las fuentes consultadas, confirma la asistencia mayoritaria de mujeres a los cursos. Ana relata que, en aquellos años, los padres buscaban para sus hijas una educación femenina más completa. Como menciona Blanco (2008), para la época estudiada, el Conservatorio se consideraba un buen lugar para las niñas y jóvenes de sectores medios y acomodados. Silvia reconstruye la trayectoria de vida y profesional de Gaetanina Ciancio, la hija menor de una familia italiana que arribó a Mendoza a principios de siglo XX, fundadora de una empresa familiar dedicada a la vitivinicultura. La autora afirma que Gaetanina desarrolló una carrera profesional como pianista y fue una de las primeras mujeres que creó y dirigió un conservatorio de música en la ciudad de Mendoza, en la década de 1920, a partir del estudio de fuentes primarias existentes en el archivo familiar – ya comentado – y el relevamiento de prensa periódica local.

Comento a las autoras lo valioso de trabajar en una historia de las mujeres músicas que se dedica a encontrarlas y a reponer sus trayectorias de vida y profesionales, en los contextos en que actuaron. En esta línea, se corre el riesgo de ver esos desempeños en un rol colaborativo o complementario al de los músicos varones. Por otro lado, escribir estas historias desde una perspectiva de género, permite formular otros problemas, ya que se atiende a singularidades, a detalles que aparecen indagando las fuentes a partir de otras preguntas. Asimismo, pueden formularse otras periodizaciones históricas, que no se contemplan en la historiografía hegemónica. Muchas autoras de la musicología feminista nos convocan a atender temas como el de la profesionalidad, la inserción de las mujeres músicas en el ámbito público y privado, las tensiones en relación a los diferentes grados de exhibición de las mujeres en el escenario y su asociación con la prostitución, entre otros temas. (MCCLARY, 2002 [1991]); CITRON, 1993; RAMOS LÓPEZ, 2003, 2010, 2013; GREEN, 2001).

Destaco como una coincidencia significativa entre Fernandes Albuquerque y Mercau la lectura que las autoras hacen en la reconstrucción de la trayectoria de Maria das Dores Castanheira

Guimarães y Gaetanina Ciancio, respectivamente. En ambos casos, se relata la relación cercana con los hombres que participaron en la promoción de sus carreras, como formadores, como directores de formaciones vocales u orquestales o en otros roles. Para las épocas estudiadas, esta red de varones que rodeaba a la mujer música - la mayoría de las veces, de su círculo íntimo familiar o profesional -, se considera positivamente porque permitió que muchas mujeres músicas pudieran promover su carrera profesionalmente y alejar las sospechas de una vida alejada de las normas morales de la época. Portillo pone en tensión los discursos que encuentra en sus fuentes, que mencionan a profesores (en masculino) y alumnas (en femenino), con los datos ya mencionados acerca de la mayoritaria presencia de mujeres en las aulas de las instituciones de enseñanza musical. Almeida de Rocha nos invita a construir otros relatos:

[...] é preciso “contar outras histórias”. História de mulheres contada por mulheres. História sobre crianças, como aprendem e são mediadas a aprender música. Histórias que ficaram esquecidas ou ofuscadas pela ênfase dada pela musicologia à outras temáticas. Destaca-se a importância das fontes hemerográficas disponíveis em plataformas digitais gratuitas aos pesquisadores para lançar novas questões sobre temas de ensino e aprendizagem com abordagens musicológicas e historiográficas, aqui, especificamente, a microhistorias.

El fragmento citado nos introduce en el último de los temas a tratar, el que centralmente nos convocó a este encuentro: el de la prensa periódica. En este sentido propongo indagar en la prensa no legitimada en la historiografía musical. Me refiero a las revistas femeninas y para el hogar, las dedicadas al mundo del espectáculo – medios masivos, según la época –, las revistas publicadas en escuelas de música, en conservatorios - que guardan información muy preciada para nuestros fines -. los folletines de publicidad de discos, radios, cine, entre otras. En muchos casos, la información que buscamos no se encuentra en las revistas especializadas de música porque ellas también fueron reproductoras del canon. Inés Almeida de Rocha nos invita a atender a los detalles en las páginas de las publicaciones que no son las de crítica musical, sino teatral, radial, literaria, u otras. Es valioso pensar que cuando la prensa periódica habla de música, habla de muchas otras cosas: de nociones de clase, de saberes, de valores de época, de inclusiones y exclusiones, de sujetos que están incluidos - o no- en la historia musical pero también en la historia social, cultural y política. Estudiamos la prensa periódica para reescribir otras historias de la música, pero también para producir otros relatos y debates en el seno de la historia cultural latinoamericana.

Mujeres que miran, mujeres que narran

El encuentro que ocurrió entre las colegas argentinas y brasileñas no solo produjo los textos aquí comentados, sino que auspicia un trabajo en común que dará nuevos frutos. Estamos en presencia de mujeres que miran con lupa, mujeres que narran otras historias.

Referencias

BLANCO, Patricia. **Mujeres, música y memoria en San Juan (1900-1930)**. San Juan, EFFHA, 2008.

BORN, Georgina. The Social and the Aesthetic: For a Post-Bourdieuian Theory of Cultural Production. **Cultural Sociology**, v. 4, n. 2, pp. 1-38, July 2010. DOI: 10.1177/1749975510368471.

BOURDIEU, Pierre. **Campo de poder, campo intelectual**. Buenos Aires: Editorial Quadrata, 2003

CITRON, Marcia. **Gender and the Musical Canon**. Chicago: University of Illinois Press, 1993.
CORRADO, Omar. Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones. **Revista Argentina de Musicología**. N° 5-6, pp. 17-44. Buenos Aires: Asociación Argentina de Musicología, 2004-2005.

GINZBURG, Carlo. **Mitos, emblemas, sinais: morfología e história**. São Paulo: Cia das letras, 1989.

GREEN, Lucy. **Música, género y educación**. Madrid: Morata, 2001.

LATOUR, Bruno. **Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red**. Buenos Aires: Manantial, 2008.

MCCLARY, Susan. **Feminine Endings**. Music, Gender and Sexuality. Minneapolis. University of Minnesota Press, 2002 [1991]

MUSRI, Fátima Graciela. El papel de los inmigrantes en la enseñanza musical entre 1880 y 1910. en **V Congreso Argentino-Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural**. San Juan: UNSJ, 2003.

MUSRI, Fátima Graciela. **Reconstrucción de los espacios socio-musicales en San Juan. (1944-1970)**. San Juan: Editorial de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, 2006.

MUSRI, Fátima Graciela. Definiciones y ayudas metodológicas para una historia local de la música. **Música 14**. Revista del Instituto Superior de Música. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2013.

RAMOS LÓPEZ, Pilar. **Feminismo y música**. Introducción crítica. Madrid: Narcea, 2003.

RAMOS LÓPEZ, Pilar. Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música. **Revista Musical Chilena**, v. 64, n. 213, pp. 7-25, enero-junio. Santiago (Chile): Universidad de Chile. 2010.

LOBATO, Silvia

RAMOS LÓPEZ, Pilar. Una historia particular de la música: la contribución de las mujeres. **Brocar** 37, pp. 207-223. La Rioja (España): Universidad de La Rioja, 2013.

SACCHI DE CERIOTTO, Maria Antonieta. **La profesión musical en el baúl**. Músicos españoles inmigrantes radicados en Mendoza a comienzos del siglo XX. Mendoza: EDIUNC, 2007.