

RESEÑAS DE PARTITURAS

Svetlana Kotova (editora). *Las damas del barroco: música escrita por mujeres entre el 1655 y el 1756 (reunidas, transcritas, y editadas para piano por Svetlana Kotova)*. Santiago: Edición de la autora, 2022, 83 pp.

Si reflexionamos en torno a la práctica y la creación musical femenina en el transcurso de la historia, aparecen varios asuntos a tener en cuenta. Uno de los primeros es preguntarnos por qué no encontramos numerosas referencias a las vidas y trayectorias musicales de las mujeres a la par que la de los hombres en la historiografía de la música. Considero que las razones para esta omisión son amplias y polisémicas y no tiene sentido comentarlas en detalle en esta oportunidad. Sin embargo, hay cuestiones propias de la historicidad de cada época, sobre todo remitidas tanto al rol de la música en cada tiempo y sociedad como también en cuanto a las posibilidades expresivas y formativas que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo. Es decir, cuán excepcional ha sido el acceso a formación profesional y a poder ejercer agencia en espacios públicos y con visibilidad tal que les permitiese formar parte en propiedad y a la par de sus colegas varones de las historias de la música.

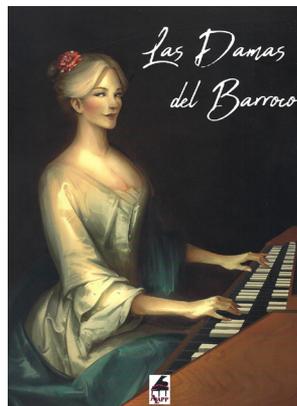
En ese mismo sentido, el concepto del músico de oficio o profesional no ha sido estático a lo largo de los siglos, y las jerarquías de valor musical también han ido transformándose a lo largo del tiempo. En el caso de las mujeres, el fruto de su creación ha ocupado de manera sistemática espacios marginales dentro de las publicaciones, y para el caso de la música de tradición escrita, su presencia ha sido mucho más reducida dentro de programas de concierto y de formación.

En cuanto al repertorio para piano compuesto por mujeres y reeditado en Chile hay dos antecedentes durante la última década, y en ambos participaron las profesoras y pianistas Cecilia Margaño y Patricia Castro. El primero de ellos fue publicado por ambas en 2016 y se tituló *Descubriendo las partituras para piano de Isidora Zegers*, el que incluyó piezas de salón de autoría de la propia Zegers, más otros repertorios de la época. El segundo libro, editado exclusivamente por Margaño en 2017, se tituló *Delfina de la Cruz Zañartu (1837-1905): Delfina Pérez. Pianista, compositora y primera dama de la nación*, donde recopiló y reeditó las composiciones de Delfina Pérez.

Si bien estos esfuerzos se agradecen por cuanto contribuyen a visibilizar y compensar la presencia y accesibilidad a repertorios creados por mujeres, aún queda mucho trabajo por hacer, tanto por identificar, poner a disposición, democratizar y proponer formas de interpretación para repertorios históricos. Sobre todo, teniendo en cuenta la necesidad de incluir repertorios fruto de la creación musical femenina para el estudio de los y las jóvenes pianistas.

De todas estas acciones es que habla el libro *Las damas del barroco: música escrita por mujeres entre el 1655 y el 1756*, patrocinado por ALAPP Chile y publicado en 2022. Se conforma de la selección y edición de dieciocho piezas musicales, fruto de la creación musical femenina del período barroco europeo. Constituye un esfuerzo investigativo de Svetlana Kotova que viene a nutrir la formación musical de pianistas al mismo tiempo que posibilita la circulación de repertorios casi totalmente desconocidos dentro de los programas regulares de formación y de concierto. Es necesario reconocer que no es el primer esfuerzo de la autora por contribuir con el repertorio para piano de pianistas en formación de nivel superior, pues en 2021 ya publicó sus *Arreglos y transcripciones para piano de melodías populares iberoamericanas*, donde presentó sus propias versiones de diferentes melodías y canciones populares en Chile y Latinoamérica.

Si bien es sabido el aporte femenino a la creación musical durante el barroco europeo con compositoras como Barbara Strozzi, Isabella Leonarda y otras, el acceso a las partituras mismas es más bien

azaroso y complejo. Esto porque regularmente se conservan en una sola copia, en archivos remotos y de difícil acceso, con notaciones antiguas que impiden la lectura fluida por parte del intérprete moderno. Además de esto, y por las características propias de la instrumentación del período, no todas estas piezas están dispuestas originalmente para instrumentos de teclado.

Para subsanar esto, Kotova realizó una búsqueda sistemática en fondos documentales de partituras de acceso público, como el sitio IMSLP del proyecto Petrucci, para seleccionar repertorios que pudieran ser editados y luego se realizase una propuesta interpretativa desde el piano moderno. Escogió dieciocho piezas de ocho compositoras distintas, cuyas datas de vida comprenden entre 1629 y 1775, a saber: Mary Harvey, Lady Dering; Maria Aurora Königsmark; Marietta Priuli; Elisabetta de Gambarini; Mademoiselle Duval de Tillet; Elizabeth Turner y Mademoiselle Laurent.

Los originales de estas piezas corresponden a partituras fruto de las primeras ediciones impresas en tirajes comerciales. Si bien no son incunables, muchas de ellas fueron fruto de impresión con tipos móviles con tirajes muy acotados. Por ser primeros impresos musicales, encontrar la presencia femenina en tanto “autoras” es aún más raro, porque tampoco había una consciencia tan clara del rol del compositor en tanto creador de una obra original. Todas estas mujeres fueron excepcionales en sus contextos, con formaciones extraordinarias para la época, que realizaron aportes a sus contextos culturales e intelectuales. Varias de ellas se dedicaron profesionalmente a la música, pues provenían de familias de músicos, y otras, de alta adscripción social, participaron activamente de su medio toda vez que podían ser consideradas “músicas”.

De muchas de estas compositoras, estas son las únicas piezas que se conservan, por lo que el libro sirve de puente entre un proceso de conservación, preservación y registro (el proyecto del ISMLP) hasta la acción de modernizar mediante la transcripción y la propuesta de edición en notación actual, para poder realmente lograr que el repertorio vuelva a sonar. Este libro es ese paso poco común. Celebramos también la opinión de Svetlana Kotova en cuanto a que son piezas que “merecen ser tocadas con mayor frecuencia”. Esta valoración amplia e inclusiva es lo que permitirá futuras incorporaciones de repertorios femeninos en programas de estudio y de concierto.

Como detalles menores a mejorar en una futura segunda edición, recomendamos revisar algunos conectores (p. 12), la inclusión de las notas al pie, y decidir si irán antes o después de la puntuación (p. 8-9), o bien la presencia o no de espacio antes de los paréntesis (p. 9). En ese mismo sentido llama un poco la atención el tamaño menor de algunas grafías musicales originales respecto de su propuesta original, como en “A false designe to be a cruel” de Mary Harvey, Lady Dering (p. 15).

En cuanto a las decisiones de transcripción y adaptación de cada repertorio, estas han sido incluidas en un apartado inicial que contiene una breve biografía de cada compositora. Cada propuesta final ha sido conducida especialmente por el deseo de presentar estos repertorios en el piano moderno, completar armonías y hacer una propuesta estéticamente atractiva. Se agradece a la profesora Kotova el explicitar claramente estas decisiones, pues permite seguir la mano de la editora y diferenciar su propuesta de la creación inicial de la compositora. Finalmente, todas las secciones del libro se presentan en inglés y español, lo que indica el deseo de la autora de que el material pueda ser adquirido e interpretado internacionalmente.

Fernanda Vera Malhue
Departamento de Música, Facultad de Artes
Universidad de Chile, Chile
fdavera@uchile.cl