

MUJERES Y LIDERAZGO MUSICAL

16 · 17 · 18 DICIEMBRE
2024

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA UCM
— Teatro de la Zarzuela —
Sala Berlanga-Fundación SGAE

REDES ARTÍSTICAS, DESAFÍOS Y ALIANZAS FEMINISTAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

 Instituto de
las Mujeres

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

«Creadoras de la escena
musical madrileña en
la Edad de Plata»

PHS-2024/PH-HUM-351

Instituto de las Mujeres

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Teatro de la Zarzuela Directora Isamay Benevento

fundación sgae

sgae 105 aniversario

MUJERES Y LIDERAZGO MUSICAL REDES ARTÍSTICAS, DESAFÍOS Y ALIANZAS FEMINISTAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

MADRID, 16-18 DICIEMBRE 2024

Directoras

CARMEN NOHEDA
(Instituto Complutense de Ciencias Musicales)
BELÉN PÉREZ CASTILLO
(Universidad Complutense de Madrid)

Directora Honorífica

MARISA MANCHADO

Comité organizador

ALBERTO DÍAZ MARCOS
PABLO ESPIGA
ÁFRICA GONZÁLEZ ALONSO
CARMEN RIVATE

Comité científico

JULIO ARCE
(Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CASCUDO
(Universidad de La Rioja)
CARMEN GAITÁN
(CSIC)

MERCEDES LISKA
(Universidad de Buenos Aires)
MARISA MANCHADO
(Clásicas y Modernas)
SÍLVIA MARTÍNEZ
(Universitat Autònoma de Barcelona)

ELIANA MONTEIRO DA SILVA
(Universidad de São Paulo)

MARÍA PALACIOS
(Universidad de Salamanca)

DANIEL PARTY
(Pontificia Universidad Católica de Chile)

CECILIA PIÑERO
(Mujeres en la Música)

RUTH PIQUER
(Universidad Complutense de Madrid)

PILAR RAMOS
(Universidad de La Rioja)

ÁNGELES SANCHO
(California State University)

TOYA SOLÍS
(Universidad de Oviedo)

ALICIA VALDÉS
(Centro de Investigación y Desarrollo de la
Música Cubana)

Colaboran:

Y Clásicas MODERNAS Asociación para la igualdad de género en la cultura

MUJERES EN LA MÚSICA

instifem®

Hacedoras de Cultura conexiones e intercambios artísticos transatlánticos en el siglo XX (PID2022-142633GA-I00)

«Creadoras de la escena musical madrileña en la Edad de Plata»

P-S-2024 / F-H-M-351

PROGRAMA

LUNES 16 DE DICIEMBRE

MAÑANA. SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

9:30 Inauguración

CARMEN NOHEDA y BELÉN PÉREZ CASTILLO, Directoras del Congreso
MARISA MANCHADO, Directora Honorífica del Congreso
MÓNICA CARABIAS, Directora del Instituto Complutense de Investigaciones Feministas (UCM)
MIGUEL LUQUE, Decano de la Facultad de Geografía e Historia

10:00-10:45 **Ponencia invitada: SÍLVIA MARTÍNEZ** (Profesora Titular – Serra Húnter Fellow, UAB)
“Liderar en tiempos revueltos: del local de ensayo al acantilado”.
Debate.

Mesa 1. Discursos y liderazgos feministas en músicas populares y audiovisuales

Modera: Ruth Piquer (UCM)

10:45-11:05 SARA ARMADA. De “Perra” (2021) a “Emperatriz” (2022): narrativas de sororidad, sexualidad y feminidad en la música de Rigoberta Bandini.

11:05-11:25 MARTA RODRIGO. Núria Feliu: redescubriendo la influencia de una pionera en la música popular española.

11:25-11:45 TERESA FRAILE. “Mamma Mia, how can I resist you”: presencias femeninas y estrategias subversivas en el teatro musical español.

11:45-12:05 CLAUDIA MARÍA MANRIQUE. “Animatissimo Concerto Per Mei”: Retos y aprendizajes en la integración de una perspectiva feminista en la creación y ejecución de un concierto escénico en homenaje a heroínas de animes y videojuegos.

Debate.

12:15 *Pausa*

Mesa 2. Subversión y experimentación en las músicas populares desde la perspectiva de género

Modera: Sílvia Martínez (UAB)

12:30-12:50 ALBA ÁLVAREZ/MARCOS AMADO. Bumpin’ that: Discursos y subversión de estereotipos de género en el álbum *Brat* (2024) de Charli XCX.

12:50-13:10 ANDREA LORENZO. Electrónica y música tradicional extremeña: puentes sonoros para el mundo etnográfico femenino de *Destello Bravío* (2021) [online].

13:10-13:30 MAGUI DÁVILA. Escribir una sesión. Una historia paralela del techno marrón.

13:30-13:50 PRISCILLA BARBOSA. Mujeres más allá de la Bossa Nova: la performance abriendo caminos [online].

Debate.

14:00 Pausa para la comida

TARDE. AMBIGÚ DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

16:30-17:45 Mesa redonda

Mujeres y liderazgo musical en la gestión cultural

Modera: María Nagore (UCM)

Participan: ISAMAY BENAVENTE (directora del Teatro de la Zarzuela)

LETICIA MARTÍN (directora del Festival Grec de Barcelona)

RAQUEL RIVERA (directora del Real Teatro de Retiro)

MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ (directora gerente de la Fundación ORCAM)

17:45 Pausa

18:00-19:15 Mesa redonda

Mujeres y liderazgo musical en la creación escénica

Modera: Carmen Noheda (ICCMU)

Participan: IRENE GALINDO QUERO

MARISA MANCHADO

BELENISH MORENO-GIL

NURIA NÚÑEZ HIERRO

19:30 Concierto *site-specific*: FÁTIMA MIRANDA

MARTES 17 DE DICIEMBRE

MAÑANA. SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Mesa 3. Mujeres del aula a la escena. Influencias y legados feministas

Modera: Teresa Cascudo (Universidad de La Rioja)

9:30-9:50 CARMEN RIVATE. Maestra de maestras: una aproximación en femenino al magisterio e influencia de Nadia Boulanger en España.

9:50-10:10 CARLOS FIGUEROA. Sobre monjas, solteronas y princesas. Conservadurismo y modernidad en el teatro musical de Cecilia Mantua.

10:10-10:30 JOSÉ LUIS DE LA TORRE. La importancia de la mujer en la primera temporada del primitivo Teatro Alhambra de Granada a través de la prensa: tipos y actrices como principales atractivos escénicos.

10:30-10:50 TOYA SOLÍS. Marisa Manchado: compromiso con el teatro feminista de los 80.

Debate.

11:00 *Pausa*

Mesa 4. Genealogías feministas y recuperación histórica de las compositoras

Modera: Marisa Manchado

11:15-11:35 LAURA PARKER. *Sonata Romántica*: discurso y relevancia de la obra de María de Pablos.

11:35-11:55 MÓNICA ARÉVALO. *Sonate Dramatique* de Rita Strohl. Una obra única en el repertorio de violonchelo del s. XIX.

11:55-12:15 KATERYNA LELYSIEIEVA. Marianna von Martinez as a phenomenon of female musical leadership in the 18th century.

12:15-12:35 REBECA GEA / MARÍA DEL MONTE PINDADO. Paulina Cabrero y Martínez de Ahumada: recuperación de una compositora olvidada a través del análisis y la interpretación con instrumentos originales.

Debate.

Investigación sobre la práctica artística

12:40-13:00 ANA FILIPA MAGALHÃES / INÊS FILIPE. Constança Capdeville, enfoques estéticos y opciones artísticas en la reinterpretación de la obra *Avec Picasso, ce matin...* (1984).

13:00-13:45 **Ponencia invitada: MERCEDES LISKA** (Universidad de Buenos Aires)

“Alianzas por una mayor participación de las mujeres en los escenarios musicales de Argentina”

Debate.

14:00 Pausa para la comida

TARDE. SALA BERLANGA – FUNDACIÓN SGAE

Mesa 5. Desigualdad de género y liderazgos. Retos y realidades de las mujeres en la música

Modera: María Palacios (USAL)

16:30-16:50 LORENA RODRÍGUEZ. ¿Ser mujer es un hándicap a la hora de ser clarinetista en una orquesta sinfónica? Análisis y situación de la mujer clarinetista intérprete en el panorama orquestal español.

16:50-17:10 JUAN ARTURO RUBIO / JOSÉ M.ª ARANDA. Liderazgo y desigualdad de género en el mundo de la música antigua en España.

17:10-17:30 CANDE SÁNCHEZ-OLMOS. Desigualdad de género en la industria musical: un análisis del programa EQUAL Global Music de Spotify en España.

17:30-17:50 AMALIA CASAS. Músicas investigadoras: uniendo sus voces. Visibilización de abusos e inequidad en el sistema educativo, la industria y la academia.

Debate.

18:00 *Pausa*

Mesa 6. Mujeres y liderazgo musical en el jazz

Modera: Toya Solís (Universidad de Cantabria)

18:15-18:35 REBECA MUÑOZ. “Ad infinitum”. Mujeres en el jazz.

18:35-18:55 PILAR SERRANO. Giulia Valle *in the groove*: liderazgos de una contrabajista en el jazz instrumental español.

18:55-19:15 Proyección “Donne Jazz”. Abel Jaramillo. Proyecto: Pilar Serrano.

Debate.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

MAÑANA. SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Mesa 7. De la batuta a la partitura. Mujeres redefiniendo el liderazgo musical

Modera: Pilar Ramos (Universidad de La Rioja)

9:20-9:40 MARTA RIBEIRO. Mujeres intérpretes y la adaptación forzada: desafíos del liderazgo musical en un entorno patriarcal [online].

9:40-10:00 ISABEL FERRER. Trayectorias de las mujeres alrededor de la dirección orquestal: las directoras de agrupaciones instrumentales en el contexto español a través de la prensa entre finales del siglo XIX y principios del XX [online].

10:00-10:20 ALICIA CASTAÑO. Pilar Magadán Chao y el Coro Voces Blancas Salmantinas.

10:20-10:40 NIEVES MARÍA PELEJERO. Mujeres y creación musical: el concurso “Medina Xateba” de composición orquestal para compositoras [online].

Debate.

10:50-11:50 **Panel colectivo**

Movimientos transatlánticos a través del sonido: Mujeres y música en el siglo XX

Modera: Pilar Serrano (UAM)

Participan: MÓNICA MONMENEU, PILAR SERRANO, SAMUEL DIZ Y BLANCA GUTIÉRREZ LOBATO

Debate.

11:50 *Pausa*

Mesa 8. Activismo y empoderamiento de las mujeres en la música

Modera: Belén Pérez Castillo (UCM)

12:10-12:30 AARÓN PÉREZ BORRAJO. Escribir sobre música en clave política y nacional: Elisa de Sousa Pedroso y «A musica hespanhola contemporanea» (1917).

12:30-12:50 LAURA JORDÁN. Músicas negras y organizaciones de mujeres en Chile actual: más allá de la cuestión identitaria [online].

12:50-13:10 INÉS SABATINI. Redefiniendo el liderazgo femenino en la música: desafíos, innovación y transformación en las instituciones musicales.

13:10-13:30 MARITA FORNARO. “Era un entusiasmo...” Mujeres, Patriarcado y niveles de liderazgo en la Banda Sinfónica de Montevideo, Uruguay.

13:30-13:50 VALENTINA SALINAS. Ser artista negra entre la República y la Revolución Cubana: El caso de la cantante y rumbera Celeste Mendoza.

Debate.

14:00 Pausa para la comida

TARDE. SALA BERLANGA – FUNDACIÓN SGAE

16:30-17:30 **Mesa redonda**

Las mujeres en la industria del directo: Liderazgo también en el backstage

Modera: Ana Gómez de Castro (Live Nation Spain)

Participan: JULIA ANDREU (productora de conciertos en LD eventos)

ROSANA CORBACHO (Music Industry Therapy)

MARTA DÍAZ (senior A&R en Sony Music Spain)

MARISA MÁRQUEZ (directora de marketing de Live Nation Spain)

17:30-18:30 **Mesa redonda**

El papel del asociacionismo en el liderazgo de las mujeres en la música

Modera: Judith Ortega (UCM)

Participan: CONCHA HERNÁNDEZ (directora de Ellas Crean)

PILAR RÍUS (presidenta de Mujeres en la Música)

MARIFÉ SANTIAGO (vicepresidenta de Clásicas y Modernas)

18:30 *Pausa*

18:45-20:00 **Mesa redonda con proyecciones**

Mujeres y liderazgo musical en la creación para medios audiovisuales

Moderan: Julio Arce (UCM) y Teresa Fraile (UCM)

Participan: CARLA F. BENEDICTO

ARAN CALLEJA

VANESSA GARDE

Debate.

MUJERES Y LIDERAZGO MUSICAL
REDES ARTÍSTICAS, DESAFÍOS Y ALIANZAS FEMINISTAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Facultad de Geografía e Historia (Universidad Complutense), Edificio Filosofía B
 Ambigú del Teatro de la Zarzuela / Sala Berlanga-Fundación SGAE

LUNES 16 DE DICIEMBRE		MARTES 17 DE DICIEMBRE		MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE	
Mañana: Salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia					
9:30 INAUGURACIÓN CARMEN NOHEDA y BELÉN PÉREZ CASTILLO Directoras del Congreso MARISA MANCHADO Directora Honorífica del Congreso MÓNICA CARABIAS Directora del Instituto Complutense de Investigaciones Feministas (UCM) MIGUEL LUQUE Decano de la Facultad de Geografía e H ^a		MESA 3. Mujeres del aula a la escena. Influencias y legados feministas Modera: Teresa Cascudo (Universidad de La Rioja)	9:30-9:50 CARMEN RIVATE Maestra de maestras: una aproximación en femenino al magisterio e influencia de Nadia Boulanger en España	MESA 7. De la batuta a la partitura. Mujeres redefiniendo el liderazgo musical Modera: Pilar Ramos (Universidad de La Rioja)	9:20-9:40 MARTA RIBEIRO Mujeres intérpretes y la adaptación forzada: desafíos del liderazgo musical en un entorno patriarcal [online]
10:00-10:45 Ponencia invitada: SÍLVIA MARTÍNEZ (Professora Titular - Serra Húnter Fellow, UAB) “Liderar en tiempos revueltos: del local de ensayo al acantilado” Debate			9:50-10:10 CARLOS FIGUEROA Sobre monjas, solteras y princesas. Conservadurismo y modernidad en el teatro musical de Cecilia Mantua		9:40-10:00 ISABEL FERRER Trayectorias de las mujeres alrededor de la dirección orquestal: las directoras de agrupaciones instrumentales en el contexto español a través de la prensa entre finales del siglo XIX y principios del XX [online]
			10:10-10:30 JOSÉ LUIS DE LA TORRE La importancia de la mujer en la primera temporada del primitivo Teatro Alhambra de Granada a través de la prensa: tiples y actrices como principales atractivos escénicos		10:00-10:20 ALICIA CASTAÑO Pilar Magadán Chao y el Coro Voces Blancas Salmantinas
MESA 1. Discursos y liderazgos feministas en músicas populares y audiovisuales	10:45-11:05 SARA ARMADA De “Perra” (2021) a “Emperatriz” (2022): narrativas de sororidad, sexualidad y feminidad en la música de Rigoberta Bandini	Debate	10:30-10:50 TOYA SOLÍS Marisa Manchado: compromiso con el teatro feminista de los 80	Debate	10:20-10:40 NIEVES MARÍA PELEJERO Mujeres y creación musical: el concurso “Medina Xateba” de composición orquestal para compositoras [online]
	11:05-11:25 MARTA RODRIGO Núria Feliu: redescubriendo la influencia de una pionera en la música popular española		11:00 <i>Pausa</i>		10:50-11:50 Panel colectivo. Movimientos transatlánticos a través del sonido: Mujeres y música en el siglo XX Modera: Pilar Serrano (UAM) Participan: Mónica Monmeneu, Pilar Serrano, Samuel Diz y Blanca Gutiérrez Lobato Debate
		MESA 4.	11:15-11:35 LAURA PARKER. <i>Sonata Romántica:</i> discurso y relevancia de la obra de María de Pablos		

Modera: Ruth Piquer (UCM)	11:25-11:45 TERESA FRAILE “Mamma Mia, how can I resist you”: presencias femeninas y estrategias subversivas en el teatro musical español	Genealogías feministas y recuperación histórica de las compositoras	11:35-11:55 MÓNICA ARÉVALO <i>Sonate Dramatique</i> de Rita Strohl. Una obra única en el repertorio de violonchelo del s. XIX	11:50 <i>Pausa</i>
	11:45-12:05 CLAUDIA MARÍA MANRIQUE “Animatissimo Concerto Per Mei”: Retos y aprendizajes en la integración de una perspectiva feminista en la creación y ejecución de un concierto escénico en homenaje a heroínas de animes y videojuegos		Modera: Marisa Manchado	
Debate			12:15-12:35 REBECA GEA / MARÍA DEL MONTE PINDADO Paulina Cabrero y Martínez de Ahumada: recuperación de una compositora olvidada a través del análisis y la interpretación con instrumentos originales	
12:15 <i>Pausa</i>		Debate		
MESA 2. Subversión y experimentación en las músicas populares desde la perspectiva de género	12:30-12:50 ALBA ÁLVAREZ / MARCOS AMADO Bumpin’ that: Discursos y subversión de estereotipos de género en el álbum <i>Brat</i> (2024) de Charli XCX	Investigación sobre la práctica artística 12:40-13:00 ANA FILIPA MAGALHÃES / INÊS FILIPE Constança Capdeville, enfoques estéticos y opciones artísticas en la reinterpretación de la obra <i>Avec Picasso, ce matin...</i> (1984)	MESA 8. Activismo y empoderamiento de las mujeres en la música	12:10-12:30 AARON PÉREZ Escribir sobre música en clave política y nacional: Elisa de Sousa Pedroso y «A musica hespanhola contemporanea» (1917)
	12:50-13:10 ANDREA LORENZO Electrónica y música tradicional extremeña: puentes sonoros para el mundo etnográfico femenino de <i>Destello Bravío</i> (2021) [online]			12:30-12:50 LAURA JORDÁN Músicas negras y organizaciones de mujeres en Chile actual: más allá de la cuestión identitaria [online]
	13:10-13:30 MAGUI DÁVILA Escribir una sesión. Una historia paralela del techno marrón			12:50-13:10 INÊS SABATINI Redefiniendo el liderazgo femenino en la música: desafíos, innovación y transformación en las instituciones musicales
	13:30-13:50 PRISCILLA BARBOSA Mujeres más allá de la Bossa Nova: la performance abriendo caminos [online]			13:10-13:30 MARITA FORNARO “Era un entusiasmo...” Mujeres, Patriarcado y niveles de liderazgo en la Banda Sinfónica de Montevideo, Uruguay
Modera: Sylvia Martínez (UAB)		13:00-13:45 Ponencia invitada: MERCEDES LISKA (Universidad de Buenos Aires) “Alianzas por una mayor participación de las mujeres en los escenarios musicales de Argentina”	Modera: Belén Pérez Castillo (UCM)	13:30-13:50 VALENTINA SALINAS. Ser artista negra entre la República y la Revolución Cubana: El caso de la cantante y rumbera Celeste Mendoza
Debate		Debate	Debate	
14:00 PAUSA PARA LA COMIDA				

Tarde: Ambigú del Teatro de la Zarzuela		Tarde: Sala Berlanga – Fundación SGAE	
<p>16:30-17:45</p> <p>Mesa redonda. Mujeres y liderazgo musical en la gestión cultural</p> <p>Modera: María Nagore (UCM)</p> <p>Participan:</p> <p>ISAMAY BENAVENTE (directora del Teatro de la Zarzuela)</p> <p>LETICIA MARTÍN (directora del Grec Festival de Barcelona)</p> <p>RAQUEL RIVERA (directora del Real Teatro de Retiro)</p> <p>MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ (directora gerente de la Fundación ORCAM)</p>	<p>MESA 5. Desigualdad de género y liderazgos. Retos y realidades de las mujeres en la música</p> <p>Modera: María Palacios (USAL)</p>	<p>16:30-16:50 LORENA RODRÍGUEZ ¿Ser mujer es un hándicap a la hora de ser clarinetista en una orquesta sinfónica? Análisis y situación de la mujer clarinetista intérprete en el panorama orquestal español</p>	<p>16:30-17:30</p> <p>Mesa redonda. Las mujeres en la industria del directo: Liderazgo también en el backstage</p> <p>Modera: Ana Gómez de Castro (Live Nation Spain)</p> <p>Participan:</p> <p>JULIA ANDREU (productora de conciertos en LD eventos)</p> <p>ROSANA CORBACHO (Music Industry Therapy)</p> <p>MARTA DÍAZ (senior A&R en Sony Music Spain)</p> <p>MARISA MÁRQUEZ (directora de marketing de Live Nation Spain)</p>
		<p>16:50-17:10 JUAN ARTURO RUBIO / JOSÉ Mª ARANDA Liderazgo y desigualdad de género en el mundo de la música antigua en España</p>	
<p>17:10-17:30 CANDE SÁNCHEZ-OLMOS Desigualdad de género en la industria musical: un análisis del programa EQUAL Global Music de Spotify en España</p>			
<p>17:45 <i>Pausa</i></p>		<p>Debate</p>	<p>17:30-17:50 AMALIA CASAS Músicas investigadoras: uniendo sus voces. Visibilización de abusos e inequidad en el sistema educativo, la industria y la academia</p>
<p>18:00-19:15</p> <p>Mesa redonda. Mujeres y liderazgo musical en la creación escénica</p> <p>Modera: Carmen Noheda (ICCMU)</p> <p>Participan:</p> <p>IRENE GALINDO QUERO</p> <p>MARISA MANCHADO</p> <p>BELENISH MORENO-GIL</p> <p>NURIA NÚÑEZ HIERRO</p>	<p>MESA 6. Mujeres y liderazgo musical en el jazz</p> <p>Modera: Toya Solís (Universidad de Cantabria)</p>	<p>18:00 <i>Pausa</i></p>	
		<p>18:15-18:35 REBECA MUÑOZ “Ad infinitum”. Mujeres en el jazz</p>	<p>18:30 <i>Pausa</i></p>
		<p>18:35-18:55 PILAR SERRANO Giulia Valle <i>in the groove</i>: liderazgos de una contrabajista en el jazz instrumental español</p>	
<p>19:30 Concierto site-specific</p> <p>FÁTIMA MIRANDA</p>	<p>Debate</p>	<p>18:55-19:15 Proyección “Donne Jazz” Abel Jaramillo. Proyecto: Pilar Serrano</p>	<p>18:45-20:00</p> <p>Mesa redonda con proyecciones. Mujeres y liderazgo musical en la creación para medios audiovisuales</p> <p>Moderan: Julio Arce (UCM) y Teresa Fraile (UCM)</p> <p>Participan:</p> <p>CARLA F. BENEDICTO</p> <p>ARAN CALLEJA</p> <p>VANESSA GARDE</p>

Abstracts y currículums de las participantes

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

«Creadoras de la escena
musical madrileña en
la Edad de Plata»

PHS-2024/PH-HUM-351

