

Directoras mujeres

Una historia para reflexionar

Por Hilda Saquicoray

Antonia Brico, Veronica Dudarova, Hildegard von Bingen, Clara Schumann y, en México, Julia Alonso, son algunas directoras y compositoras que han marcado el camino que hoy muchas mujeres transitan en el ámbito musical. *Difícil, fácil, injusto, problemático, etc.*, son palabras que comúnmente escuchamos y hemos aprendido a vivir con ellas. En el andar por este mundo cultural, pensamos que vamos solas, que los obstáculos, recompensas, logros, frustraciones solo las vivimos de manera personal, hasta que descubrimos a más mujeres creando una nueva historia para las futuras generaciones.

La quietud del encierro forzado por la pandemia me dio el momento para reflexionar al respecto y, a pesar de las circunstancias, pude concretar el proyecto *Directoras dejando huella* (<https://bit.ly/directorashuella>), una serie de entrevistas virtuales, cada semana, para reconocer el trabajo de aquellas mujeres cuyo liderazgo, pasión y entrega las llevó a ser parte del podio en sus países. Gabriela Díaz Alatríste, primera en México en ser titular de una orquesta profesional, abrió esta temporada inicial. A ella se sumaron Ligia Amadio, Alejan-

dra Urrutia, Teresa Rodríguez, Gina Enríquez, Lourdes Sánchez, Raquel Maldonado, Ninoshka Medel, Gabriela Garzón, Paula Madrigal, Rosa María Vázquez, Martha Placeres, María Antonia González, Fernanda Lastra, Cristina Pestana, Esperanza y Josefa de Velasco, Glass Marcano y Yeni Delgado.

Las menciono para que todos los interesados puedan buscar sus redes y vean que muchas de ellas son pioneras en sus estados o países. Cada charla duró una hora, y compartimos lo experimentado en el terreno de la dirección. Los comentarios generales se resumen en el ánimo de hacer más

actividades al término de la pandemia, seguir en una carrera predominantemente encabezada por hombres, abrir oportunidades para viajar, estudiar y perfeccionar nuestra práctica. Nos unió, además, esa dualidad de labores que se tiene como profesionistas y madres. Así inició uno de los aprendizajes más grandes que he tenido.

La cercanía de esas entrevistas vislumbró un nuevo panorama en la historia de las mujeres como líderes musicales en la orquesta, pues la maestra Ligia Amadio, fundadora y organizadora del Simposio Internacional de Mujeres Directoras, me invitó a coordinar la participación de mexicanas al frente de orquesta, coros y bandas, en la tercera edición de este foro, en septiembre del 2020

Como dicho simposio se presentó durante la pandemia, todo fue virtual (<https://www.youtube.com/watch?v=k6lO-nUtsNs>): conferencias, reuniones, videos, charlas fueron nuestras actividades durante una semana, desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Fue un evento que brindó espacio por países para compartir la experiencia en la creación de proyectos, la composición y generación de políticas culturales. Desde el viejo continente hasta Latinoamérica, las voces se unieron, se hermanaron, y la sensación inmediata de todas fue “No estoy sola”, “Ella también ha pasado por esto”, “Es lo mismo que sentí cuando tuve mi primer obstáculo”; fue como si ese sendero que, en un momento, pensamos que recorríamos solas, ahora se convirtiera en un gran desfile de manos y voces femeninas.

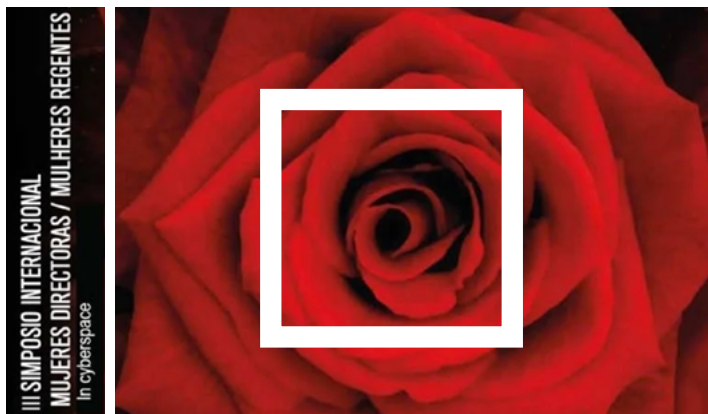
Fotos: Cortesía de Hilda Squicoray

Artes

No fue una reunión de café para hablar de nuestras emociones, sino un espacio profesional para reconocer nuestro trabajo y emitir, de manera urgente y necesaria, un manifiesto respaldado por la voz de las 976 participantes de 36 países, y en el cual:

1. Reivindicamos el acceso a los espacios y puestos históricamente negados a las mujeres en la música, particularmente a las directoras y a las compositoras.
2. Denunciamos la invisibilización del trabajo de las mujeres, particularmente de las directoras y compositoras.
3. Rechazamos cualquier acción discriminatoria y, sobre todo, repudiamos toda forma de violencia psicológica y simbólica institucional.
4. Instamos a que se establezcan legislaciones para promover igualdad de oportunidades para las mujeres directoras, así como para todo profesional de la música.

5. Exigimos la implementación de políticas que garanticen el acceso a la educación y el desarrollo musical de niñas y jóvenes.

La sociedad no debe seguir “maravillándose” y “agradeciendo” que más mujeres estén al frente de orquestas, es una distinción por méritos propios y no por temas de género. Tenemos que seguir avanzando, sin olvidar a aquellas mujeres que en la historia trabajaron y siguen haciéndolo para romper el techo de cristal en la cultura; debemos llegar al punto en donde cada vez más mujeres muestren su capacidad, su talento y su pasión por el arte.

Habilidad, trabajo y estudio deberían ser los únicos puntos a considerar; pero, lamentablemente, no es así. Por ejemplo, el director ruso Vasili Petrenko, en una entrevista para el periódico noruego *Aftenposten* – *The Guardian* en 2013, mencionó: “Creo que cuando las mujeres tienen familias se hace difícil ser tan dedicado como lo requiere la industria. Otro lado es que los músicos de orquesta responden mejor al tener un hombre delante de ellos. A menudo tienen menos energía sexual y pueden centrarse más en la música. Una linda chica en el podio hace que su mente vaya a otra cosa”. Y esto, desde luego, abre la discusión.

Hilda Saquicoray Ávila es fundadora y directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria de la UAEMéx. Ha participado en diversos encuentros internacionales y ha colaborado con Wilfredo Tarazona, Arturo Márquez, Pedro Kóminik y el Ballet de Amalia Hernández, entre otros. Ofrece conferencias con énfasis en la música entre niños y jóvenes, y participa frecuentemente en propuestas sociales, como la creación de la Banda Tradicional Infantil de Santa María Totoltepec. En 2019, la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo (AICODE-ONU) le hizo entrega de un reconocimiento por su labor. En 2020 dio inicio al proyecto *Directoras dejando huella*, participó en el Tercer Simposio Internacional de Mujeres Directoras y, en 2022, concluyó la maestría en Gestión Cultural.