

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Conservatorio Nacional de Música

**"Diálogos con las violonchelistas en México hoy: un estudio
con perspectiva de género"**

Memoria documental

Que para obtener el título de

Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto

Presenta:

Elizabeth Guadalupe SA

Asesora:

Yael Alejandra Bitrán Goren

Ciudad de México
Julio de 2023

Agradecimientos:

A mis padres por sus enseñanzas, guía y motivación para siempre seguir adelante.

A la Dra. Yael Bitrán Goren por su motivación e inspiración para realizar este proyecto.

Agradezco infinitamente a mis maravillosas maestras Luz María Frenk y Catherine Lehr Ramos por su entrega y pasión al violonchelo y a la enseñanza; también a mi maestro Gerardo de la Torre Rangel por transmitirme su amor al violonchelo y a la música.

A todas las entrevistadas mi profunda admiración y agradecimiento por colaborar en este proyecto: Margarita Benavides, Irene Carrasco, Iracema de Andrade, Mónica del Águila, Luz María Frenk Mora, Pilar Gadea Lacasa, Jimena Giménez Cacho, Maricarmen Graue, Catherine Lerh Ramos, Luz Elena Miranda, Natalia Pérez Turner y Dominique Petrich, a todas ellas por compartir sus increíbles experiencias personales y profesionales aquí plasmadas.

Mi agradecimiento y admiración a las violonchelistas que inspiran y fomentan la excelencia en la música principalmente a Fabiola Flores, Alejandra Galarza, Zoia Kamisheva, Rebeca Mata Sandoval, Inna Nassidze, Kamila Maria Pietrzyk, Barbara Piotrowska, Sona Poshotyan e Ina Velasco que tuvieron a bien compartirme por medios digitales semblanzas, CV's y algunas de sus experiencias personales y profesionales.

A Israel Romero Ramírez por la grabación en video de las entrevistas, por su amor y apoyo en cada momento de la realización de este proyecto, y a mi hermano César por la inspiración, el apoyo y la confianza en cada paso de esta investigación.

Resumen

En esta investigación se aborda el papel de las violonchelistas en México, y al hablar sobre ellas como intérpretes, no se refiere a la figura mediadora entre compositora o compositor y público, sino a su aportación creativa desde la interpretación, investigación y/o docencia. Mediante doce entrevistas a mujeres violonchelistas con trayectoria se muestran sus percepciones y aportaciones en el ámbito cultural y musical en México.

Con frecuencia no se da la importancia suficiente a la interpretación; quizá la razón esté en las maneras en que se ha contado la historia, generalmente enfocada a las biografías de compositores y sus obras o de directores de orquesta.

Está es una época para cambiar prejuicios y cuestionarnos sobre qué es equidad de género y construir desde este enfoque una nueva versión de la historia, en la que seamos una sociedad más equitativa sin importar el género, donde se reconozca la labor de las mujeres y que la historia no solo se cuente desde la mirada masculina, sino que ambas miradas y percepciones sean válidas y que a su vez construyan una nueva visión como un proceso de transformación a la equidad.

Palabras clave: entrevistas, experiencias, violonchelistas, género, México.

Abstract

This research addresses the role of women cellists in Mexico, and when talking about them as performers, it does not refer to the mediating figure between composer and public, but to their creative contribution from performance, research and/or teaching. Twelve interviews with women cellists with trajectory show their perceptions and contributions in the cultural and musical sphere in Mexico.

Often interpretation is not given enough importance; perhaps the reason lies in the ways in which history has been told, generally focused on the biographies of composers and their works or of orchestra conductors.

This is a time to change prejudices and question ourselves about what is gender equity and build from this approach a new version of history, in which we are a more equitable society regardless of gender, where the work of women is recognized and that history is not only told from the male point of view, but that both views and perceptions are valid and in turn build a new vision as a process of transformation to equity.

Keywords: interviews, experiences, cellists, gender, Mexico.

Índice

Introducción.....	7
Justificación.....	8
Objetivos.....	10
Marco teórico	10
Metodología	12
Parte 1	
1. Las mujeres y el violonchelo en el mundo	
1.1 Panorama sobre las mujeres violonchelistas entre los siglos XVI y XVIII.....	13
1.2 Panorama sobre las mujeres violonchelistas destacadas en el mundo.....	16
Parte 2	
2. Las mujeres violonchelistas en México	
2.1 Panorama histórico sobre el violonchelo en México.....	17
2.2 Notas sobre el violonchelo en México.....	18
2.3 Las primeras violonchelistas activas en México.....	19
2.3.1 Presencia de las mujeres a través de las fuentes secundarias.....	20
2.4 Las violonchelistas en México hoy.....	22
Parte 3	
3. Diálogos con las violonchelistas en México hoy: entrevistas.....	30
3.1 Presentación de las entrevistadas	31
3.1.1 Sobre los inicios musicales.....	34
3.1.1.1 El ballet, las matemáticas y la música.....	35
3.1.1.2 Entre el piano, guitarra, flauta y percusiones.....	39
3.1.1.3 Familia de músicos y no músicos	43
3.2 Profesionalización, proyectos y motivación en el violonchelo.....	46
3.2.1 Profesionalización	
3.2.1.1 El destino es muy sabio.....	46
3.2.1.2 El dilema del mundo orquestal.....	47
3.2.1.3 El camino de manera natural y de las oportunidades.....	48
3.2.1.4 Estudiar y expandir horizontes.....	51
3.2.1.5 Una profesión formal.....	52
3.2.2 Principales proyectos.....	53
3.2.2.1 El feeling, la música de cámara y la organización.....	53
3.2.2.2 Ensayos a la italiana, Hacemos música y ¡Lotería!.....	55
3.2.2.3 Docencia: innovar, aprender y crear métodos.....	57
3.2.2.3.1 Encuentro Violonchelístico en Aguascalientes.....	59
3.2.2.4 Sobre música contemporánea, electroacústica, improvisación y creación	60
3.2.2.4.1 ¿Y qué es música mixta?	62
3.2.2.5 La vida es corta, somos seres frágiles.....	63
3.2.2.6 Investigación musical en México: de mujeres y compositores.....	66
3.2.3 Motivación.....	67
3.2.3.1 Modus vivendi, una energía vital.....	67
3.2.3.2 Perfección heredada vs. Experimentación sin trabas	69
3.2.3.3 Motivación como acto político.....	70
3.2.3.4 Filosofía de vida: amor, pasión y comunidad.....	71
3.3 Pros y contras en la trayectoria artística.....	72
3.3.1 Estudio, ensayos y malabares.....	72
3.3.2 Encontrar nuevas direcciones.....	73
3.3.3 Apoyo en la pareja y la maternidad.....	74
3.3.4 Privilegios, mucho estudio y sembrar esperanza.....	74

3.3.5 Valor a la música de concierto: un arte importado.....	75
3.3.6 Pocas escuelas en provincia, falta de apoyos en la gestión de proyectos, cargar el chelo: ¡Madre mía!	76
3.4 Intereses profesionales actualmente	
3.4.1 Ilusión y felicidad en mis proyectos.....	77
3.4.2 Aportar positivamente y colaborar a la creación.....	78
3.4.3 Vínculos, raíces y minorías.....	79
3.5 Aportación al gremio violonchelístico y musical	
3.5.1 Sembrar la semilla: Conciencia y comunidad.....	80
3.5.2 La música me lo ha legado todo.....	81
3.5.3 Legado vs. Praxis artística.....	81
3.6 Creación musical desde la interpretación	
3.6.1 Creación de la forma más positiva y propositiva posible.....	82
3.6.2 Romper estructuras patriarcales	83
3.7 Mujeres: privilegios, discriminación y estudios de género.....	84
3.7.1 Relación familiar con las mujeres	
3.7.1.1 Fortuna y admiración: puras mujeres distinguidas y notables.....	85
3.7.1.2 La Libertad es Magnolia, firme, cálida y generosa. Aprendiendo de las hijas.....	86
3.7.1.3 Piedra angular. Rebelión: romper estereotipos	88
3.7.1.4 Mi abuela era la ley.....	89
3.7.1.5 Mi padre siempre estuvo a mi lado.....	89
3.7.2 Discriminación o privilegios por ser mujer	
3.7.2.1 Meritocracia	89
3.7.2.2 Historia: de las violencias en la música contra las mujeres a la solidaridad femenina.....	90
3.7.2.3 ¿Un lugar en la orquesta o mejor no?	92
3.7.2.4 Violencia de género y acoso normalizados. Resiliencia, autoafirmación, sororidad y conciencia.....	93
3.7.2.5 Techo de cristal y estructuras de poder.....	94
3.7.2.6 Satisfacer un impulso visual.....	95
3.7.2.7 No ha faltado quien quiera ser un galán.....	96
3.7.2.8 Estereotipo de mujer chelista.....	96
3.7.2.9 La naturaleza del masculino. Culpar no construye.....	97
3.7.3 Acoso o violencia de género en el ambiente laboral.....	99
3.7.3.1 “Sabes qué hacer con tus días, pero no sabes qué hacer con tus noches”. Educación y denuncia.....	98
3.7.3.2 El cliché del músico	100
3.7.3.3 Soy mucho más fuerte, todo se me barre	100
3.7.3.4 ¡Qué suerte!, ¿verdad?.....	101
3.7.3.5 Educar desde chiquitos.....	102
3.7.4 Proyectos exclusivamente de mujeres	
3.7.4.1 Las historias de amor.....	102
3.7.4.2 Somos mujeres, y ¿qué?	103
3.7.4.3 Compartir música: experiencias muy profundas.....	105
3.7.4.4 El súper power de la banda de chicas. Formas de hacer, más horizontales, más compartidas, grupales y de colaboración	106
3.7.5 Investigaciones con enfoque de género	
3.7.5.1 Parada sobre hombros de mujeres gigantes.....	108
3.7.5.2 Normalizar y dar luz sobre otros temas.....	108
3.7.5.3 Crear memoria sin repetir la práctica hegemónica.....	109
3.7.5.4 No volvamos a lo que era antes, cuestionarnos lo aprendido	109

3.7.5.5 Que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, en la cuestión legal también.....	110
3.7.5.6 Integración global. No solo poner el huevo sino cacarearlo.....	111
3.7.5.7 Las otras músicas, las otras personas, las otras formas de ver la vida.....	112
3.7.6 Reflexiones sobre feminismo	
3.7.6.1 ¡Viva la diferencia!	113
3.7.6.2 No me considero feminista.....	114
3.7.6.3 Cuota de género.....	115
3.7.6.4 Micro militancia en lo cotidiano.....	115
3.8 Relación entre el arte y la belleza	
3.8.1 Artistas: personas comunes y corrientes. Arte: expresión de la vida.....	116
3.8.2 Cuerpos normados en el mundo del show business y el ideal de belleza estándar.....	117
3.8.3 Belleza y sociedad.....	120
3.8.4 Vestimenta en el mundo clásico, rock o música contemporánea.....	121
3.9 Recomendaciones a jóvenes.....	122
3.10 Otras pasiones en la vida.....	127
4 Análisis de información	
4.1 Gráficas	129
4.2 Datos estadísticos.....	129
4.3 Formación profesional.....	129
4.4 Estudios profesionales.....	130
4.5 Años en activo y áreas profesionales de desempeño.....	131
4.6 Premios, reconocimientos, publicaciones, discos y grabaciones.....	132
4.7 Violencia y discriminación de género.....	133
5. Conclusiones	134
5.1 Estudios profesionales y mundo laboral.....	135
5.2 Roles sociales.....	136
5.3 Acoso, violencia y discriminación.....	137
5.4 Logros profesionales.....	138
5.5 Creación de proyectos.....	139
6. Anexo 1: Cuestionario de entrevistas.....	141
7. Fuentes consultadas.....	142

Lista de Tablas

Tabla 1. Datos de algunas de las violonchelistas destacadas en el mundo (1820-1920).

Tabla 2. Primeras orquestas femeninas.

Tabla 3. Datos de algunas de las violonchelistas con trayectoria en México.

Lista de Figuras

Figura 1: Gabriel Metsu (1629-1667) *Woman playing a viola da gamba* (1663).

Figura 2: Jean-Marc Nattier (1685-1766) *Madame Henriette tocando la viola da gamba* (1754).

Figura 3: Anónimo italiano del siglo XVI. Panel pintado Musée de l'Hôtel Lallemand, Bourges, Francia. Parcial.

Figura 4: Lilla Cabot Perry (1848-1933), *Joven violonchelista*, (1892).

Figura 5: Ibíd., *El trio*, (1901).

Figura 6: La violonchelista Margarita Olalde, primera mujer integrante de la OSX. Col. Francisco Sánchez. Archivo de la familia Sánchez.

Diálogos con las violonchelistas en México hoy:

Un estudio con perspectiva de género

Introducción

En la historia de la música, generalmente se ha contado una parte de la historia, que oculta o limita el papel de la mujer, y si solo hubiera pasado en la música, las mujeres notarían que algo no está bien con esas versiones, el problema es que esto ocurría en todos los ámbitos: arte, filosofía, ciencia¹, política, economía, etc., y al normalizar, unificar e imponer las versiones sobre la historia del hombre se desligó de esa parte de la humanidad donde hombres y mujeres somos parte de una misma historia.

Como menciona Pilar Ramos López² en “Una historia particular de la música: la contribución de las mujeres”, existen diversas corrientes historiográficas en las cuales se hacen *historias compensatorias* en las que al incluir a algunas mujeres se cumple con lo políticamente correcto para continuar con una narrativa similar a la historia anterior sobre los grandes genios de la composición, pero ahora añadiendo un par de mujeres en su listado.

Por lo cual, es necesario incluir otras técnicas narrativas que vayan más allá del listado canónico de la composición, directores de orquesta y algún intérprete, sino buscar otras maneras de contar la historia que sean más incluyentes y abarquen a más sujetos dentro de las practicas musicales.

Hablar sobre las mujeres en la música en México, no es un tema nuevo, en la musicología se encuentran varios textos notables escritos por diferentes mujeres empezando con Alba Herrera y Ogazón³ (1885-1931), Esperanza Pulido Silva⁴ (1901-1991) y con Yolanda Moreno Rivas⁵ (1937-1994). Estas investigaciones han sido continuadas más recientemente por Yael Bitrán Goren⁶ (1965), Consuelo Carredano Fernández⁷, Clara

¹ Desde el 2015, el 11 de febrero es el Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, iniciativa por la UNESCO.

² Ramos, P. (2013). “Una historia particular de la música: la contribución de las mujeres”. Brocar: Cuadernos de investigación histórica.

³ Alba Herrera y Ogazón (1885-1931). Pianista, escritora, periodista y profesora considerada la primera musicóloga mexicana.

⁴ Esperanza Pulido Silva (1901-1991). Pianista, concertista de Bellas Artes, profesora, musicóloga, pionera de la crítica musical en México y creadora de la revista musical *Heterofonía*.

⁵ Yolanda Moreno Rivas (1937-1994). Pianista, pedagoga y musicóloga mexicana.

⁶ Yael Bitrán Goren. Realizó estudios de piano en el CNM, musicóloga e investigadora.

⁷ Consuelo Carredano Fernández. Investigadora y musicóloga mexicana.

Meierovich Müller⁸ (1952) y Leonora Saavedra Moctezuma⁹ (1956) solo por mencionar algunas, pero en ningún caso se ha abordado el tema de las violonchelistas.

Una investigación similar a este tema es la tesis de Maestría en Musicología de Jocabed García Moreno¹⁰, en la que busca mostrar la participación femenina en los escenarios de guitarra clásica en México.¹¹

Justificación

La investigación de las mujeres en la música en México ha sido realizada por diferentes autoras de distintas épocas, que han buscado generar conciencia y visibilizar el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la música, con enfoque principalmente en las cantantes, las compositoras y en algunos casos a las intérpretes.

*La mujer mexicana en la música*¹², es un libro escrito por Esperanza Pulido y publicado en 1958, es una investigación pionera donde hace un recorrido de la historia de las mujeres en la música en México desde la época de la conquista hasta 1930, investigación con mayor énfasis en las cantantes. Este libro ha sido de particular importancia e inspiración en recientes investigaciones sobre estudios de género y música, como acercamiento a la historia de la música desde el punto de vista de una mujer.

Es una historia fuera de lo común, principalmente para su época, al centrarse en la historia de las mujeres y no de los hombres como solía ser, transgrediendo así la visión de su tiempo, lo que le llevó a algunas críticas por parte de sus colegas,¹³ escribe Esperanza Pulido en el capítulo de Omisiones de dicho libro:

Debo mencionar una falla que me fue señalada en El Nacional...dice Baqueiro categóricamente que Sor Juana Inés de la Cruz no cantó, ni tocó instrumento alguno, ni escribió la teoría de la música. Esto no puede admitirlo la autora y exigiría se le probara la afirmación con documentos fehacientes. Respecto a que *no cantó*, la autora no afirma que se tratara de una cantante profesional, y ni siquiera se le ocurrió pensar en la posibilidad de que Sor Juana haya sido afónica totalmente; pero probado está que poseyó instrumentos musicales. Respecto a que *no escribió la teoría de la música*, pregunto, en primer lugar, cómo se le puede corregir al padre Diego Calleja, biógrafo de la monja, la aseveración de que *era obra de los que de esto entienden, tan alabada, que bastaba ella sola, dicen, para hacerla famosa en el mundo*. Claro está que podrá parecer exagerado el juicio de los que la juzgaron tal, pero

⁸ Clara Meierovich Müller. Nació en Uruguay, es musicóloga e historiadora del arte, radica en México.

⁹ Leonora Saavedra Moctezuma. Oboísta y musicóloga, es una de las primeras investigadoras en impulsar el estudio de la relación entre nacionalismo y música en México.

¹⁰ Jocabed García Moreno. Guitarrista y musicóloga feminista.

¹¹ García Moreno, J. (2021). "Las mujeres intérpretes de la guitarra de concierto en México: del silencio al crescendo". Tesis de maestría. FaM-UNAM.

¹² Pulido, E. (1991). *La mujer mexicana en la música. Heterofonía* no. 104-105.

¹³ Ídem. 50-51.

no es esta la objeción. ¿Cómo puede probar, pues, el objetador, que no escribió Sor Juana su tratado musical, cuando la propia autora de él confiesa haberlo escrito, aunque le parezca a ella *informe*? Sor Juana era sumamente modesta y de ninguna manera hubiera admitido que la obra tenía méritos elevados. Me gustaría grandemente saber en qué forma puede Baqueiro probar su refutación.

Al respecto, Leonora Saavedra menciona: “la preocupación central de Esperanza Pulido es la de reconstruir la historia de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la historia musical de México”.¹⁴

Por otro lado, el libro *Mujeres en la creación musical*¹⁵ de Clara Meierovich que como su título indica, aborda el tema de la composición realizada por mujeres en México, mediante diecisiete entrevistas a tres generaciones de compositoras, la autora transmite las opiniones y pensamientos, a través de la vida y obra de estas compositoras.

Más recientemente, Yael Bitrán Goren realiza una labor de investigación de musicología feminista¹⁶, destaca su tesis doctoral “Musical Women and Identity-Building in Early Independent Mexico (1821-1854)”¹⁷ se centra en la participación y roles de las mujeres en la música dentro de la sociedad en los espacios musicales del hogar y el teatro. También de Bitrán “La buena educación, la finura y el talento: Música doméstica en las primeras décadas del México independiente”,¹⁸ artículo sobre las pianistas del siglo XIX donde destacan temas como la enseñanza musical, las tertulias, el baile en las casas y la circulación de partituras.

Clara Meierovich realizó una investigación innovadora con entrevistas a compositoras contemporáneas, camino que Jocabed García ha continuado, pero en el ámbito de la interpretación musical realizando entrevistas a guitarristas contemporáneas de diferentes edades y trayectorias; solo por mencionar algunas investigaciones que se han abordado desde este enfoque.

¹⁴ Saavedra, L. (2000). “Mujeres musicólogas de México”. *Heterofonía* 123, 11.

¹⁵ Meierovich, C. (2001). *Mujeres en la creación musical de México*. CONACULTA, INBA.

¹⁶ A continuación, se presentan los títulos de algunas publicaciones de Yael Bitrán Goren sobre la investigación de género: - “Identidad musical en formación Prácticas musicales en la Ciudad de México después de la Independencia”.

- “Sobre el 'Clasicismo' y el 'Romanticismo' musical de Alba Herrera y Ogazón”.

- “Fulgores incipientes: primeras mujeres mexicanas estrellas de ópera (1830-1860)”.

- “Dos reglamentos de teatro en el México decimonónico. La construcción de una nueva civilidad (2020)”.

- “Henrietta Yurchenco: Pionera de la Etnomusicología en México y Guatemala”

- “Músicas coloniales un debate. Procesos de intercambio euroamericanos”

¹⁷ Bitrán, Y. (2012). “Musical Women and Identity-Building in Early Independent Mexico (1821-1854)”. Tesis doctoral. Royal Holloway, University of London.

¹⁸ Bitrán, Y. (2013). “La buena educación, la finura y el talento: Música doméstica en las primeras décadas del México independiente”. CONACULTA, INBA.

El trabajo de tesis de maestría de Luz Elena Miranda¹⁹, se destaca por ser una compilación y análisis de partituras de música mexicana para violonchelo y piano obtenidas en los acervos públicos de la Ciudad de México. Esta investigación hace hincapié en el violonchelo en México desde la perspectiva de la música impresa del siglo XIX al XX.

Para los propósitos de esta investigación se considera importante resaltar y reconocer la actividad musical de la mujer en México en el campo de la interpretación y más concretamente en el violonchelo, siendo un campo de oportunidad de un nuevo estudio.

Objetivos

- Hacer una búsqueda general de las violonchelistas destacadas en el mundo, y mostrar su participación.
- Hacer una búsqueda general de las primeras violonchelistas en México, en fuentes iconográficas, y programas de mano.
- Entrevistar y dar a conocer las experiencias de mujeres dedicadas a la música en México y sus aportaciones en el ámbito violonchelístico.
- Analizar información y realizar conclusiones críticas.
- Dar a conocer y difundir el resultado final de la investigación.

Marco teórico

La presente investigación está basada en un trabajo de campo, de análisis y descriptivo en el que se abordan temas de equidad de género y el papel de las violonchelistas en su labor musical en México. Por medio de entrevistas a algunas de las violonchelistas con trayectoria que radican en México para dar a conocer su labor artística desde la interpretación, investigación y/o docencia.

A la fecha de presentación de este proyecto, se han realizado doce entrevistas, que serán muestra representativa de las violonchelistas activas en la Ciudad de México y sus alrededores: Margarita Benavides, Irene Carrasco, Iracema de Andrade, Mónica del Águila, Luz María Frenk Mora, Pilar Gadea Lacasa, Jimena Giménez Cacho, Maricarmen Graue, Catherine Lerh Ramos, Luz Elena Miranda, Natalia Pérez Turner y Dominique Petrich.

¹⁹ Miranda, L. E. (2019). "Música para violonchelo y piano de compositores mexicanos en acervos públicos de la Ciudad de México". Tesis de maestría. Centro Mexicano de Posgrado en Música.

Para abordar la primera parte, “Las mujeres y el violonchelo en el mundo”, se realiza de manera general un panorama sobre violonchelistas destacadas en el mundo nacidas entre 1820 y 1920, principalmente de Europa y Estados Unidos, se hará una breve anotación de estas mujeres, a partir de las investigaciones Hannah Holman²⁰.

También se hace referencia a la manera de tocar el instrumento y cuál era la postura en la que una mujer debía tocar el violonchelo en relación a la época y costumbres de la sociedad europea del siglo XIX, de acuerdo a publicaciones especializadas como los libros *The cello* de Elizabeth Cowling²¹ y *Los expedientes X del violín* de Ernesto Ramírez²², así como en los artículos de Miguel Zenker “El violonchelo”²³ y “El violonchelo II”²⁴, de Jason Pric, “Italian Cello Making Origins to 1750”²⁵, de Guy Johnston, “David Tecchler 300 celebrations”²⁶; y de Dmitry Badiarov, “The Violoncello, Viola da Spalla and Viola Pomposa in Theory and Practice”²⁷.

La segunda parte, “Las mujeres violonchelistas en México”, incluye de manera breve un panorama histórico sobre el instrumento y las primeras violonchelistas activas en México nacidas entre 1820 y 1920 mediante la búsqueda en diversas fuentes, principalmente secundarias. Posteriormente se integran semblanzas de las violonchelistas contemporáneas con trayectoria, mexicanas o extranjeras que radican en México.

Por último, la tercera parte “Diálogos con las violonchelistas en México hoy” se integra por selecciones de las entrevistas a las violonchelistas con trayectoria en la Ciudad de México, también se muestran los análisis de la información recabada y las conclusiones del presente proyecto.

²⁰ Hannah Holman, violonchelista en la New York City Ballet Orchestra desde 2012 y es violonchelista principal de la Sinfónica de Quad City desde 2008. Su carrera ha abarcado la música orquestal y de cámara, como solista y la docencia. Comenzó su carrera profesional en Inglaterra tocando con la Orquesta de Cuerdas Inglesa bajo la dirección de Yehudi Menuhin, y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham bajo la dirección de Simon Rattle. Como solista se ha presentado con orquestas en Michigan, Dakota del Norte, Minnesota, Virginia, Georgia e Iowa.

²¹ Cowling, E. (1975). *The cello*, Scribner.

²² Ramírez, E. (2018). *El expediente X del violín: la perfecta simetría o el sonido óptimo*. ColoreArte.

²³ Zenker, M. (2012). “El violonchelo”. *Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería*.

²⁴ Zenker, M. (2013). “El violonchelo II”. *Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería*.

²⁵ Pric, J. (2017). “Italian Cello Making Origins to 1750”. *Tarisio Fine Instruments & Bows*.

²⁶ Johnston, G. (2014). “David Tecchler 300 celebrations”. *Tarisio Fine Instruments & Bows*.

²⁷ Badiarov, D. (2006). “The Violoncello, Viola da Spalla and Viola Pomposa in Theory and Practice”. *Galpin Society Journal*.

Metodología

La investigación está sustentada en:

- Revisión y análisis de artículos, textos, conferencias, video documentales sobre las mujeres violonchelistas.
- Trabajo de campo de entrevistas (realizadas entre agosto de 2021 y febrero de 2022).
- Edición de videos, limpieza de audio y de segmentos no relevantes a la investigación, así como muletillas, repetición de fragmentos o por solicitud de las entrevistadas.
- Transcripción de cada entrevista ya editada.
- Selección de fragmentos de cada entrevista para realizar el análisis e interpretación de los datos cualitativos obtenidos.
- Realización de gráficas y diagramas que ayuden a generar conclusiones.

El esquema de entrevista se presenta en el Anexo 1.

Las entrevistas se han realizado en vivo (audio y video), la mayoría han sido presenciales en un espacio tranquilo donde las entrevistadas se sientan cómodas y puedan expresarse mejor; y en los casos donde no ha sido posible reunirse físicamente se ha hecho por plataformas virtuales. Cada entrevista ya editada dura alrededor de una hora.

El hecho de que las entrevistas sean en vivo, de persona a persona, es muy importante ya que se crea una conexión con cada una de ellas y a través de sus emociones: sonrisas, gestos, tristeza, confusión, logran expresar y transmitir todo lo humano que no se puede lograr en un cuestionario general o por medio de audios, sobre todo durante la época de pandemia.

El objetivo de realizar estas entrevistas es dar a conocer las experiencias de las violonchelistas en su vida personal y profesional, observar qué las ha hecho ser lo que son hoy, sus logros, sus éxitos y también sus desencantos, por lo que es importante conocer de cada entrevistada: su entorno y vida familiar, los inicios musicales y experiencia profesional, sus logros y aportaciones como grabaciones, libros, artículos o libros publicados, situaciones que sugieran discriminación o violencia de género que hayan vivido, así como su visión y consejos a nuevas generaciones. Estos apartados representan categorías o variables para análisis de datos.

PARTE 1

Las mujeres y el violonchelo en el mundo

1.1 Panorama sobre las violonchelistas entre los siglos XVI y XVIII

Al hacer un recuento de la historia de la mujer, se pueden observar distintas maneras de exclusión a las mujeres en cuanto al desarrollo de actividades intelectuales, artísticas, políticas y científicas, en primera porque se les consideraba intelectualmente inferiores respecto a los hombres y segunda, porque varias de estas actividades resultaban ser poco decorosas y obscenas para una señorita, como montar a caballo, bicicleta, motocicleta o tocar un instrumento musical donde tuviera que estar con las piernas abiertas. Si bien, es un tema interesante, no se ahondará a profundidad dado el alcance de esta investigación.

En cuanto a la evolución del instrumento, se llegó a las medidas actuales, resultado del trabajo de varios lauderos de la escuela de Amati, de Stradivari, etc., hasta llegar a la medida ideal para tocar cómodamente, y en el caso de las mujeres sin lesiones y que no fueran mal vistas por tocar este instrumento, que gracias a la implementación de la espiga²⁸ se fue aceptando socialmente la participación de las mujeres, como se verá más adelante.

Figura 1: Gabriel Metsu (1629-1667)
Woman playing a viola da gamba (1663)

Figura 2: Jean-Marc Nattier (1685-1766)
Madame Henriette tocando la viola da gamba (1754)

En los cuadros anteriores de 1663 y 1754, se puede observar a mujeres tocando la *viola da gamba*, en estas representaciones pictóricas se muestra que las mujeres estaban presentes y tocaban instrumentos grandes; quizá una razón de que existan variedad de pinturas con

²⁸ Antes del siglo XIX la espiga se usaba muy corta y de una sola pieza, como menciona Miguel Zenker, a finales del siglo XIX se empezó a usar con un perno de metal fijado mediante un tornillo con mariposa, este nuevo aditamento contribuyó a una mejor posición y comodidad del instrumento.

representaciones de mujeres tocando la viola da gamba y no tantos del violonchelo, se deba a que la viola da gamba, al ser un instrumento de la corte, era más *apropiado* para que una mujer tocara y no así el violonchelo, que como menciona Ernesto Ramírez, se originó fuera de las cortes.

Existían músicos ambulantes, que requerían un instrumento que fuera fácil de transportar, que tuviera volumen amplio y que pudiera acompañar tanto la danza como el canto. Así, el violín toma su lugar primeramente en las calles, en los cruces de caminos, y en los teatrinos ambulantes... por el contrario en las cortes eran las *violas da gamba* y *da braccio* los instrumentos para hacer música “cultura” de salón. Aunque no fue sencillo, con el tiempo el violín se impuso, fue ganando batalla y desplazó a las violas.²⁹

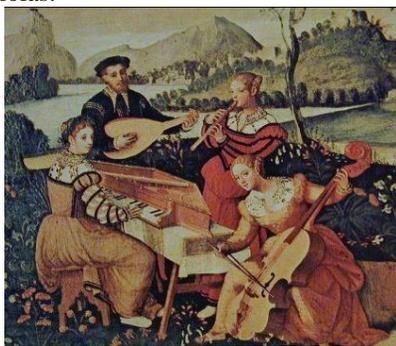

Figura 3:
Anónimo italiano del siglo XVI. Panel pintado
Musée de l'Hôtel Lallemand, Bourges, Francia.
Parcial.

En la figura 3, (fragmento del Musée de l'Hôtel Lallemand en Bourges, Francia), se muestra un fragmento de un panel del siglo XVI que representa una escena musical en el campo. Se observa un cuarteto formado por una flautista, una mujer tocando el clavicordio, un laudista y una mujer tocando el violonchelo aun sin la implementación de la espiga. Este detalle sugiere que las mujeres han estado involucradas en la música y la interpretación del violonchelo desde los inicios del instrumento.

Sin embargo, es posible que la falta de documentación se deba a que, en esa época, el estudio de un instrumento solo se consideraba como un pasatiempo para una mujer. No fue sino hasta alrededor de 1820 que se reconoció a las primeras violonchelistas como músicos profesionales con formación concertista.

En referencia a la postura en la que una mujer debía tocar el violonchelo de acuerdo a la época y costumbres de la sociedad europea del siglo XIX, se cita a Elizabeth Cowling, menciona que:

... la posición inicial en la que la violonchelista hincaba la rodilla derecha debajo de la rodilla izquierda, apoyando el violonchelo con la costilla inferior de los graves contra la pierna izquierda y la caja armónica contra el pecho. Con la espiga, la violonchelista podía abrir las piernas y controlar el instrumento cómodamente, la problemática para la mujer violonchelista fue lo que se interpretó como falta de pudor al tener que abrir las piernas para sostenerlo. A partir del siglo XX se fue aceptando socialmente a las mujeres violonchelistas, todas ellas ya con el uso de la espiga.³⁰

²⁹ Ramírez, E. (2018). *El expediente X del violín: la perfecta simetría o el sonido óptimo*. Colore Arte. 30.

³⁰ Zenker, M. (2013). “El violonchelo II”. *Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería*. 54-62.

Al respecto, algunas entrevistadas mencionaron:

Dominique Petrich, al hablar sobre su violonchelo, mencionó lo siguiente:

“es un violonchelo chiquito, es equivalente a 7/8, era un *violonchelo de dama* porque era absolutamente impensable que una mujer tocara con las piernas abiertas, con un instrumento entre las piernas, no me puedo ni imaginar esa cosa, pero este violonchelo me hace pensar en ese rol de las mujeres de esos siglos.³¹

Maricarmen Graue comentó:

“Sin duda estamos viviendo una época de gran cambio... antes las mujeres tocaban no con las piernas abiertas, porque era algo impúdico, ponerse el violonchelo entre las piernas, entonces tenían que ponerse de ladito, y dices -híjole es el colmo... no dudo que hasta acababan torcidas.³²

El uso e implementación de la espiga fue fundamental para que las mujeres pudieran participar socialmente en la interpretación de este instrumento debido a que sostener el instrumento entre las piernas se consideraba impúdico y al implementar la espiga ya no tenían que sujetarlo directamente con las piernas y podían tocar cómodamente con la espiga.

Las figuras 4 y 5 son cuadros de la pintora Lilla Cabot Perry que representan a mujeres de diferentes edades tocando el violonchelo con espiga y con la postura actual. La fecha de estos cuadros es 1892 y 1901, pero afortunadamente para esa época, ya existían mujeres en el violonchelo como concertistas, por lo que su presencia y difusión en Europa y en el mundo estaban en constante crecimiento, como se verá en la siguiente sección.

Figura 4: Lilla Cabot Perry (1848-1933), *Joven violonchelista*, (1892)

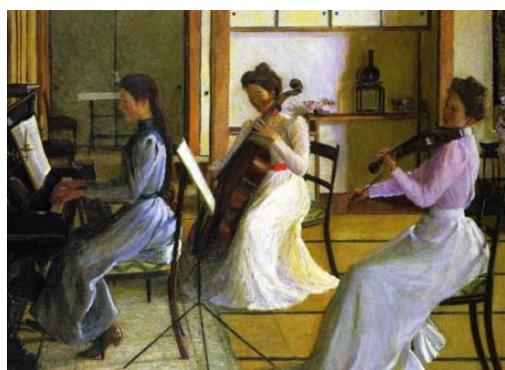

Figura 5: *Ibíd.*, *El trio*, (1901)

De acuerdo a estas representaciones pictóricas se puede decir que las mujeres han estado presentes desde los orígenes del violonchelo, pero al no ser un instrumento aceptado en la corte en un inicio, no era común ni socialmente aceptado que una mujer tocara este instrumento, pero conforme obtuvo mayor terreno en la corte, su uso por las mujeres fue implementado y aceptado por la sociedad europea. Además, con la implementación de la espiga podían tocar de manera más cómoda sin tener que cruzar las piernas para poder tocarlo.

³¹ Sánchez, E.G. (2021). Entrevista a Dominique Petrich en “Diálogos con las violonchelistas en México hoy”.

³² Sánchez, E.G. (2022). Entrevista a Maricarmen Graue en “Diálogos con las violonchelistas en México hoy”.

1.2 Panorama sobre las mujeres violonchelistas destacadas en el mundo

A continuación, se presenta una breve anotación sobre las primeras violonchelistas principalmente de Europa y Estados Unidos de trayectoria internacional nacidas entre 1820 y 1920.

Datos biográficos	Principales proyectos
Lisa Barbier Cristiani 1827-1853 París, Francia	Primera mujer del siglo XIX de quien se tiene registro tocó profesionalmente el violonchelo. Fue una virtuosa que tocaba en un Stradivari de 1700. Mendelssohn le dedicó <i>Canción sin palabras</i> op.109.
May Henrietta Mukle 1880-1963 Inglaterra	Ganó todos los premios de violonchelo en la Royal Academy of Music de Londres. El premio May Mukle se fundó en 1964 en su honor y se otorga cada año a un estudiante de violonchelo.
Guilhermina Suggia 1885-1950 Oporto, Portugal	A los 12 años fue nombrada violonchelista principal de la orquesta local, estudió con Klengel en 1901 en Leipzig. Posteriormente con Pablo Casals de 1907 a 1913. Tuvo un Montagnana y un Stradivari, que en 1950, legó a la Royal Academy of Music de Londres para financiar una beca a jóvenes violonchelistas.
Beatrice Harrison 1892-1965 Nació en India y vivió en Inglaterra	Estudió en el Royal College of Music de Londres con Hugo Becker y en la Academia de Música Hanns Eisler de Berlín. Realizó la interpretación de varias obras inglesas como las de Frederick Delius, e hizo las primeras grabaciones de otras como la primera grabación del concierto de Elgar en 1920 con la dirección del compositor. Algunas grabaciones en vivo de Beatrice Harrison se hicieron muy populares a través de la transmisión de la radio de la BBC, grabó en el jardín de su casa en Oxted y los ruiseñores cantaban mientras ella tocaba.
Eleanor Aller 1917-1995 Estados Unidos	Fundadora del Hollywood String Quartet. Obtuvo un Grammy en 1958 como miembro del Cuarteto de Hollywood.
Zara Nelsova 1918-2002 Canadá	Estudió en Inglaterra, hizo su debut con la Sinfónica de Londres a los 12 años. Participó como solista con las orquestas de Nueva York, Boston, Chicago y Filadelfia, la Concertgebouw de Ámsterdam, las Filarmónicas Reales, de Berlín y de Londres, de la BBC, entre otras. Colaboró y estrenó obras de Samuel Barber, Ernest Bloch, William Walton, entre otros. Enseñó en la Juilliard School desde 1962 hasta 2002.
Winifred Mayes 1919-2020 Estados Unidos	Estudió en el Curtis Institute of Music de Filadelfia con Felix Salmond y con Gregor Piatigorsky. En 1957, fue la primera mujer que contrató la Orquesta Sinfónica de Boston para su sección de cuerdas.
Nellis DeLay 1919-2004 Estados Unidos	Fue la primera violonchelista principal de la New York City Ballet Orchestra de 1948 a 1970. Miembro del Stuyvesant Trio, Graduada de Oberlin y Juilliard School, enseñó en la Escuela de Cuerdas de Nueva York y fue uno de los cuatro músicos fundadores que crearon el Conservatorio de Música Rockland en Nueva York.
Marion Davies 1924-2012 Estados Unidos	Estudió con Feuermann y Piatigorsky, fue violonchelista principal de la Sinfónica de Kansas City, la Sinfónica de Houston y la Sinfónica de Dallas (1975 a 1987).
Amaryllis Fleming 1925-1999 Inglaterra	Estudió con John Snowden. En 1943 ganó una beca para estudiar con Ivor James en el Royal College of Music. Más tarde con Gaspar Cassadó, Enrico Mainardi, Pablo Casals, Guilhermina Suggia y Pierre Fournier. En 1952 obtuvo el Premio de la Reina haciendo su debut al año siguiente en The Proms.

Tabla 1. Datos de algunas de las violonchelistas destacadas en el mundo (1820-1920)

Esta es una lista de algunas de las mujeres más destacadas en el violonchelo alrededor del mundo, sin duda, hay muchas más, pero por alcances y objetivos de esta investigación no se puede prolongar el listado.

Cabe mencionar que varias de estas mujeres tuvieron instrumentos antiguos de Amati, Guarneri, Stradivari, Montagnana, entre otros, de gran categoría, que al día de hoy llevan el nombre de ellas, tal es el caso del violonchelo de Lisa Cristiani: Stradivari de 1700 *Cristiani*, el de Amarallys Fleming: Stradivari de 1717 *Amaryllis Fleming*, el de Suggia: Stradivari de 1717 *Bonamy Dobrée, Suggia* y el de Beatrice Harrison: Guarneri de 1739, *Beatrice Harrison*.

También hay becas y premios en su honor, como la *beca Suggia* en la Royal Academy of Music de Londres; premios como el *May Mukle* que desde 1964 se otorga cada año a un estudiante de violonchelo de la Royal Academy of Music de Londres. También salas de concierto llevan sus nombres como el auditorio de la Casa da Música en Oporto que se llama *Sala Suggia*.

PARTE 2

Las mujeres violonchelistas en México

2.1 Panorama histórico sobre el violonchelo en México

En la presente investigación se consideran algunos temas como ejes históricos o antecedentes para abordar el tema de las violonchelistas en México y una explicación para su posible ausencia durante el virreinato, siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Dada la escasa información de estos periodos sobre el origen del violonchelo en México, se cita a Evguenia Roubina sobre la llegada de los instrumentos de arco a la Nueva España, quien considera un hecho que la presencia de dichos instrumentos se dio a partir de las labores educativas emprendidas por la Iglesia, los conquistadores y los misioneros, contando con una amplia difusión de los instrumentos de arco en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII.

Al respecto, en el *Diccionario enciclopédico de música en México* de Gabriel Pareyón, también se hace referencia de que al violonchelo se le menciona en actas capitulares de las catedrales mexicanas desde los años 1720 y es muy posible que se le conociera desde fines del siglo XVII³³.

³³ Pareyón, G. (2016). *Diccionario enciclopédico de música en México*. Tomo I, Universidad Panamericana. 229.

Uno de los aspectos más sobresalientes de las catedrales fue su actividad musical como parte esencial de la liturgia, lo cual fue muy importante para la formación de músicos profesionales. La música amplió sus horizontes, fuera de la iglesia se profesionalizó y se formaron bandas militares, orquestas sinfónicas y academias de música, lo que generó nuevos espacios para representación de óperas y zarzuelas, a la par que se desarrollaba el gusto por la música culta, también el rescate en partituras de la música popular y generar público tanto en los recitales teatrales como domésticos.³⁴

Yael Bitrán en “La buena educación, la finura y el talento: Música doméstica en las primeras décadas del México independiente” también menciona que:

La música de concierto era una forma relativamente aceptada de integración cultural de valores europeos y lo había sido desde la Colonia cuando estaba estrechamente ligada a la Iglesia. Ésta utilizó la música de manera consciente para lograr la conversión de pueblos que tenían tradiciones musicales propias. Durante el siglo XIX, con el desarrollo de una comunidad musical secular y la visita de músicos europeos, la música formó parte, junto con la literatura y las artes plásticas, de una nueva ola de influencia cultural europea que se integró a la empresa civil de construcción de identidad.³⁵

2.2 Notas sobre el violonchelo en México

Desde mediados del siglo XIX se impartían clases de violonchelo en Durango, Guadalajara, Mérida, Morelia, Puebla y San Luis Potosí, también en las academias de música de José Mariano Elízaga, Agustín Caballero y José Antonio Gómez, pero fue a partir de la inauguración del Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana (base del CNM) en 1866, que se aumentó considerablemente la cantidad y la calidad de los instrumentistas.³⁶

De acuerdo con la investigación de Betty Luisa Zanolli³⁷ los primeros profesores³⁸ de violonchelo en el CNM durante 1878 a 1900 fueron Gustavo Guichenne y Rafael Galindo, a partir de 1900 a 1996 fueron docentes: Horacio Ávila Barroso, Guillermo Ferrer, el también compositor, Rubén Montiel, Domingo González Triana, los reconocidos Imre Hartman Reich, Leopoldo Téllez López, Dante Barzano, Adolfo Odonoposoff, el holandés Sally Van den Berg, Rigoberto Sosa Vaca y Víctor Manuel Cortés Islas, entre otros.

³⁴ Rubial, A. (2016). “Enseñanza y ejercicio de la Música en México”. *Letras Históricas*. Universidad de Guadalajara.

³⁵ Bitrán, Y. (2013). “La buena educación, la finura y el talento: Música doméstica en las primeras décadas del México independiente”. CONACULTA, INBA. 113.

³⁶ Pareyón, G. (2016). *Diccionario enciclopédico de música en México*. Tomo I, Universidad Panamericana. 229-230.

³⁷ Zanolli, B. (2017). *La profesionalización de la enseñanza musical en México: El Conservatorio Nacional de Música (1866-1996), su historia y vinculación con el arte, la ciencia y la tecnología en el contexto nacional Volumen II*, INBA-CNM. 141.

³⁸ Ídem. 90.

A partir de la investigación de Zanolli, se puede concluir que la primera mujer en dar clases de violonchelo en el CNM fue Zoia Kamisheva entre 1979-1996.³⁹ Las primeras mujeres en titularse como Violonchelista Ejecutante⁴⁰ en el CNM fueron Alma Rosa Bernal López en 1986 y Mónica del Pilar del Águila Cortés en 1988.

2.3 Las primeras violonchelistas activas en México

La documentación disponible sobre el registro de las mujeres violonchelistas en México durante 1820 a 1920 es limitada ya que su participación no era considerada como profesional debido a las barreras culturales y sociales de la época, por lo que esta investigación pretende subsanar en alguna medida esta omisión, al respecto Bitrán menciona:

“durante el siglo XIX, se reafirmaron estereotipos de género con los que la música doméstica quedó relegada al hogar y a sus más constantes habitantes: las mujeres; tiñéndose para siempre de un tono *amateur* que se ha visto con desprecio, suspicacia o condescendencia, tanto por algunos contemporáneos como por la mayoría de los historiadores de la música.”⁴¹

Un punto de partida para la búsqueda de violonchelistas son las primeras orquestas, de acuerdo al libro de Esperanza Pulido y otros documentos se tiene información sobre orquestas femeninas en México durante el siglo XIX⁴².

Las primeras orquestas femeninas en México, según en el *Diccionario enciclopédico de música en México*, surgen a finales del siglo XVII y principios del XVIII, principalmente se desarrollaron en claustros de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Estas orquestas incluían un instrumento de teclado, dos violines, una viola o un chelo, dos flautas y arpa. De esta época, se tiene registro de la Orquesta del Conservatorio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid, con niñas del colegio de Santa Rosa.

Posteriormente, durante la época insurgente, la revolución y demás conflictos internos y externos, las orquestas de los conventos desaparecieron y fueron sustituidas por colegios. Entre 1879 y 1930, las orquestas femeninas más destacadas fueron⁴³:

Nombre	Lugar y año	Dirección	Notas
Orquesta de Señoras y Señoritas de Ixmiquilpan	Parroquia de Ixmiquilpan, Hidalgo en 1879	Agustín Guzmán	
Orquesta Femenina Santa Cecilia	Inaugurada en Querétaro en 1882	Marcelo Hernández	

³⁹ Ídem. 141.

⁴⁰ Ídem. 89.

⁴¹ Bitrán, Y. (2013). “La buena educación, la finura y el talento: Música doméstica en las primeras décadas del México independiente”. CONACULTA, INBA. 113.

⁴² Pulido, E. (1991). *La mujer mexicana en la música. Heterofonía* no. 104-105. 40-41.

⁴³ Pareyón, G. (2007). *Diccionario enciclopédico de música en México*. Tomo II, Universidad Panamericana. 224.

Orquesta de Señoritas	Inaugurada en el CNM en 1883	Luis G. Morán	Alumnas del CNM
Orquesta Mexicana de Señoritas Haydn Beethoven	Estrenada en 1923	Luis G. Saloma	Violonchelos: ⁴⁴ Sara Andrade, Josefina Carlos, Rita de Morales, María Teresa Roa, María Luisa Berumen y Carmen Roa.
Orquesta Sinfónica Femenina Carlos J. Meneses	Presentada en el Teatro Arbeu en 1930	Ángel Hernández Ferreiro	

Tabla 2. Primeras orquestas femeninas

La duración de estas orquestas no fue de larga vida y a partir de los años treinta las orquestas femeninas mexicanas dejaron de existir, una teoría al respecto como menciona Pareyón es que “se debió probablemente a que las orquestas profesionales (las orquestas femeninas no lo eran en esa época) comenzaron a abrir sus puertas a las mujeres”.⁴⁵

Considerando la información anterior y que el Conservatorio se fundó desde 1866, resulta sorprendente que, aunque hubiera mujeres instrumentistas en el CNM, antes de 1930 no se les considerara al nivel profesional que requería una orquesta. Hoy en 2023, a casi cien años de que en México se abrieran las puertas a las mujeres en las orquestas profesionales, se muestra la falta de equidad y las prácticas de discriminación en el ámbito de la música académica de esa época y que aún hoy se siguen observando algunas prácticas de abuso y discriminación.

2.3.1 Presencia de las mujeres a través de las fuentes secundarias

Algunos de los primeros registros de mujeres violonchelistas, se encuentran en el *Diccionario enciclopédico de música en México*, aunque de manera secundaria. A continuación, se presentan tres casos en orden cronológico.

Se menciona en la información de los músicos de la familia Mayer a María Mayer (1870-1930), que nació en Guadalajara, fue violonchelista y que en su juventud se integró a diversas orquestas y conjuntos de cámara.⁴⁶ No se sabe si continuó en la música o solo durante su juventud, como en otros casos que al casarse se dedicaban completamente a la vida del hogar y dejaban de lado la música.

El segundo caso: en la semblanza de Francisco J. Andrade⁴⁷ se mencionan a sus hijas Raquel (violinista), Rebeca (violista) y Sara (violonchelista) que formaron parte de la orquesta Haydn-Beethoven y que en 1923 fundaron el Quinteto “Fénix” el cual hizo varias

⁴⁴ *Ibíd.* 216.

⁴⁵ Pareyón, G. (2007). *Diccionario enciclopédico de música en México*. Tomo II, Universidad Panamericana. 784.

⁴⁶ *Ibíd.* 83.

⁴⁷ Violinista y profesor de teoría en el CNM, también fue director del CNM en 1882.

giras nacionales⁴⁸, por lo que se puede afirmar que hubo mujeres violonchelistas que pertenecieron a una orquesta femenina y que posteriormente tuvieron trayectoria profesional en música de cámara.

El tercer ejemplo encontrado en el *Diccionario enciclopédico de música en México*, es en relación a Margarita Olalde que fue alumna destacada de Horacio Ávila (1884-1957) profesor de violonchelo en el CNM (1914-28; 1931-42) y entre sus alumnos destacados del segundo período (1931-42) se menciona a Margarita.

En un artículo sobre los 90 años de la Sinfónica de Xalapa aparece la siguiente fotografía, sin más datos que los que muestran al pie de foto. “La violonchelista Margarita Olalde, primera mujer integrante de la OSX. Col. Francisco Sánchez. Archivo de la familia Sánchez”.⁴⁹ Si bien, la OSX se fundó en 1929, se sabe que Margarita Olalde fue la primera mujer en esta agrupación, aunque se desconoce el año exacto de su ingreso a dicha orquesta.

Figura 6:
La violonchelista Margarita Olalde, primera mujer integrante de la OSX. Col. Francisco Sánchez. Archivo de la familia Sánchez.

Por otro lado, en una conferencia sobre Claudio Arrau y la Orquesta Sinfónica de Xalapa⁵⁰, de la Universidad Veracruzana, se hace mención a que, en 1946, Margarita fue integrante de la OSX y miembro de un cuarteto con el violinista y director José Rocabrana, y también que tocó un concierto de violonchelo, pero no se especifica qué concierto.

Por lo anterior, se puede concluir que Margarita Olalde fue una violonchelista mexicana que estudió en el CNM en algún momento entre 1931 y 1942 y que para 1946 ya era integrante de la OSX, además que tenía participación como solista con dicha orquesta y era miembro de un cuarteto de cuerdas, tuvo una carrera consolidada y aun así se tiene información limitada sobre ella, lo que hace pensar que debe haber más mujeres violonchelistas olvidadas en la historia o mencionadas secundariamente en algunas fuentes.

⁴⁸ Pareyón, G. (2005). *Diccionario enciclopédico de música en México*. Tomo I, Universidad Panamericana. 64.

⁴⁹ Meneses, L. (2020). “Yo no sé qué signifiquen 90 años”. *Revista de la Universidad Veracruzana*. 41.

⁵⁰ Salmerón, E. (2022). “Conferencia: Claudio Arrau y la Orquesta Sinfónica de Xalapa”. Universidad Veracruzana.

La ausencia o poca notoriedad de las mujeres en la música durante el siglo XIX se debe a los estereotipos de género de la época y que la profesionalización musical no era opción para las mujeres, ya que de acuerdo con la investigación de Bitrán, se menciona que durante el siglo XIX en México las señoritas que tocaban el piano lo hacían solo como entretenimiento en las tertulias, casi nunca de manera profesional; “pues dentro de su clase y papel social no les correspondía emprender una senda profesional...pero saber tocar un instrumento o cantar eran atributos deseables para el género femenino... La premisa de esta idea indica que antes de casarse las jóvenes alegrarían la casa paterna y una vez en el matrimonio, la de su marido e hijos.”⁵¹

En el caso de las violonchelistas, la información encontrada al respecto del siglo XIX o épocas anteriores es limitada, pero posiblemente haya sido similar a la situación de las pianistas y que tocaran el violonchelo durante su juventud como un atributo deseable y que solo algunas hayan realizado trayectoria profesional ya sea de música de cámara, orquestal o solista como Sara Andrade y Margarita Olalde.

2.4 Las violonchelistas en México hoy

El tema de las mujeres violonchelistas en México es un tema poco usual, pero es necesario conocer la labor de las intérpretes de este instrumento, actualmente activas, ya que no hay información detallada al respecto, ni se ha escrito sobre este tema.

Las violonchelistas en México abarcan un número cada vez más considerable en el gremio musical, por lo que se hace mención de ellas en función de su trayectoria como intérpretes, docentes o investigadoras, esperando no incurrir en faltas u omisiones, pero por tiempos y alcance de este trabajo solo se considera a algunas de ellas para realizar las entrevistas, aspirando en un futuro cercano poder abarcar a detalle el trabajo de cada una de ellas.

A continuación, se presenta una lista por orden alfabético a treinta violonchelistas contemporáneas que radican en la Ciudad de México o en otros estados del país.

Águila y Elvira, Luz del Carmen
Benavides, Margarita *
Belglarian, Lioudmila ***

Bernal, Alma Rosa
Brown, Beverly ***
Carrasco, Irene *

⁵¹ Bitrán, Y. (2013). “La buena educación, la finura y el talento: Música doméstica en las primeras décadas del México independiente”. CONACULTA, INBA. 114.

* Se realizó entrevista presencial o virtual y se presenta más adelante en la sección de Diálogos con las violonchelistas hoy.

de Andrade, Iracema. *
 del Águila, Mónica *
 Flores, Fabiola **
 Fontes, Marta M ***
 Frenk, Luz María *
 Gadea, Pilar *
 Galarza, Alejandra **
 Giménez Cacho, Jimena *
 Graue, Maricarmen *
 Kaminska Spychalska, Barbara
 Kamisheva Podisova, Zoia**
 Krengiel, Elzbieta

Lehr Ramos, Catherine *
 Mata Sandoval, Rebeca **
 Miranda, Luz Elena *
 Nassidze, Inna**
 Ostreva, Temenuzhka
 Pérez Turner, Natalia *
 Pietrzyk Kamila, Maria **
 Piotrowska, Barbara **
 Poshotyan, Sona **
 Roubina, Evguenia
 Slawinska, Bozena
 Velasco, Ina **

En la presente sección se incluyen algunos datos de las semblanzas de las violonchelistas en México que han aportado significativamente al violonchelo en México en la actualidad, se hace referencia al lugar de nacimiento, grado de estudios e institución, áreas de desarrollo, ensambles de música de cámara y orquestas, actividad docente, si cuentan con premios, reconocimientos, discografía y publicaciones.

En su mayoría son de la Ciudad de México, estudiaron en el extranjero y han participado en orquestas profesionales de la Ciudad de México y del país, han tenido trayectoria en música de cámara, en algunos casos como solistas y la mayoría como docentes en las principales escuelas de música de la Ciudad de México. También se incluyen algunas violonchelistas provenientes de Europa de países como Polonia, Bulgaria, Armenia y Bielorrusia, que radican, o han sido naturalizadas mexicanas, y violonchelistas provenientes de otros países de América como Estados Unidos, Brasil y Venezuela.

Nombre, país, Antecedentes académicos	Antecedentes profesionales
Margarita Benavides , nació en Tampico, Tamaulipas, estudió con María Teresa Cortinas, Leopoldo Téllez y Marek Wierzbicki. Estudió Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (1996) y la Licenciatura en Música (Pedagogía) en la Universidad de Guadalajara (2011).	Realizó práctica Orquestal en la Escuela de Música de Schwyz Visperterminen, Suiza (1994). Miembro en Camerata Aguascalientes (1997), Trío MaDaGio (2003), Ars Sonui Ensemble, Cellos Ad Libitum, CellossolleC y Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (desde 1996). Directora del Encuentro Violonchelístico en Aguascalientes EVA (desde 2015). Ha realizado grabaciones con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y con Horacio Franco (1998).
Belglarian Terentieva, Lioudmila , nació en Piatigorsk, Rusia. Estudió en la Uchilise en Stravospol y en el Conservatorio Superior de Komitas de Yerevan, Armenia	Es integrante de la OFUNAM y es maestra de violonchelo en la Orquesta Escuela Carlos Chávez y en la Orquesta Sinfónica Infantil de México.
Alma Rosa Bernal , nació en la Ciudad de México, fue la primera mujer violonchelista titulada en el CNM en 1986.	Es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional.

** Semblanza proporcionada por la violonchelista.

*** Agradecimiento especial por la información proporcionada a la violonchelista Rebeca Mata quien realizó entrevistas a todos los músicos de la OFUNAM de 2004 a 2011 titulado *Proyecto Grosse Pause* y que se utiliza en esta semblanza.

<p>Beverly Brown Elo, nació Estados Unidos. Es egresada de la Universidad de Michigan y del Conservatorio de Peabody.</p>	<p>Ha sido principal de la Orquesta de Minería y es coprincipal de la OFUNAM.</p>
<p>Irene Adriana Carrasco, estudió en la Universidad Michoacana, en el Conservatorio de las Rosas, en la Escuela Ollin Yoliztli y la Escuela Superior de Música del INBA. Ha tomado cursos y clases maestras con los violonchelistas David Soyer, Anner Bylsma, Antonio Meneses, y Wolfgang Boettcher. Realizó estudios de maestría y doctorado en la Escuela de Música Eastman, la Universidad de Shenandoah y la Universidad de Temple en Estados Unidos, y en la Universidad de Sao Paulo en Brasil.</p>	<p>Forma parte del Trío Morelia con giras internacionales y del Cuarteto de Cuerdas Carlos Chávez. Ha sido integrante de diversas orquestas: Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica de Minería, Cámara Philadelphia Virtuosi, y principal de la de Cámara de San Ángel, Sinfónica de Michoacán, de Cámara de Morelos y OSIPN. Ha sido profesora de violonchelo en la Universidad Michoacana, del Conservatorio de las Rosas y actualmente del CNM. Obtuvo menciones honoríficas en el Concurso Jóvenes Valores de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, el Nacional de Jóvenes Ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, el primer lugar en el Concurso de Ejecución y Canto del INBA y finalista en el Concurso Carlos Prieto. Ha grabado cuatro discos: <i>Valses mexicanos</i> (1990) Trío Morelia, <i>Marca de cámara mexicana</i> (1992) varios ensambles, <i>Azahar</i> (2015) guitarra flamenca y cello, <i>Entre manos</i> (2019) ensamble de cámara.</p>
<p>Iracema de Andrade, es Doctora en Interpretación Musical con Mención Honorífica por la Facultad de Música de la UNAM y galardonada con la Medalla Alfonso Caso. En Inglaterra realizó estudios de Maestría en la University of West London y obtuvo el Fellowship Diploma y el Certificado de Estudios Avanzados del London College of Music. En Brasil cursó la Licenciatura en Música en la Universidade de São Paulo.</p>	<p>Actualmente es investigadora del CENIDIM. Ha ofrecido recitales de música contemporánea en México, Brasil, Canadá, EUA, Inglaterra, Argentina, Cuba y Escocia, presentaciones en vivo para la BBC de Londres, Radio UNAM, Opus 94 y Radio Educación. Sus proyectos han recibido apoyos económicos como Ibermúsicas (2020), el Programa de Apoyo a Proyectos Culturales y Coinversiones (2018, 2013 y 2009), el Programa Creadores Escénicos (2016-2018, 2011 y 2004). Sus trabajos de investigación han sido publicados en Cuadernos de Música, Pauta Cuadernos de Teoría y Crítica Musical, Ideas Sónicas del CMMAS, Electroacoustic Music Studies, el Observatoire Musical Français, Musicologie, Informatique et Nouvelles Technologies y la Revista V6RTEX. Su producción discográfica incluye: <i>Aleaciones</i> (2020), <i>Voces Electroacústicas</i> (2014) y <i>Electro-Acústico</i> (2010), éste último recibiendo 2 nominaciones a los Latin Grammy 2011.</p>
<p>Mónica del Águila, Maestría en la Carnegie Mellon University en Pittsburgh (1990), en el CNM estudió con Álvaro Bitrán se tituló como solista con Mención Honorífica (1988), y como concertista (1993). Ha participado en cursos de especialización con Ann Martindale Williams, Gayané Mndoyan y Bozena Slawinska, y clases magistrales con Andrezek Orkisz y Victoria Yagling, Mario Brunillo y Janos Starker.</p>	<p>Ha tocado como solista con diversas Orquestas como la Sinfónica de Oaxaca, de Cámara de la ENP, de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica de Coyoacán, Sinfónica del IPN, la Carlos Chávez y la Edwood Symphony. Ha sido miembro en el Cuarteto México, el Cuarteto de Cuerdas de la FES Acatlán, el Cuarteto Fundamental, el Octeto Cello Academia y el Trío Scherzando. Ha participado en proyectos musicales de Tania Libertad, Diego Torres, Armando Manzanero, Alejandra Guzmán, Aleks Syntek, Tonanay, Jaguares y Betsy Pecanins. Ha grabado con Eugenia León, Olivia Gorra, Regina Orozco, La Barranca, Mexicanto y Alonso Arreola. Es maestra de violonchelo en el Centro Cultural Ollin Yoliztli desde 1995. Ha obtenido diversos premios: En la UNAM por 30 años en el Cuarteto México de la FES Acatlán (2022), premio como mejor intérprete femenil (2019), Primer lugar del Concurso Nacional de Nuevos Valores de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (1991), Primer lugar del Concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta de Cámara de la ENP (1992), Primer lugar en el Concurso Bach (1992), Tercer lugar del Concurso Nacional de Violoncello “Carlos Prieto” (1998). Ha grabado varios discos entre ellos: <i>Eva</i> (2013), <i>Cello alternativo</i> (2021), <i>La Clínica del Riscal</i> (2022), <i>Vocal recital</i> (2000), entre otros.</p>

<p>Luz del Carmen Águila y Elvira, originaria de Puebla. Estudió en el Conservatorio de esa ciudad, posteriormente en la Universidad de Shenandoah, Estados Unidos y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.</p>	<p>Forma parte del Cuarteto de la Ciudad de México, Tempus Fugit, Ensemble Siqueiros y Cuarteto Arcano, Orquesta de Cámara de Bellas Artes (desde 2004), Orquesta Sinfónica de Minería y Orquesta Idee Fixe. Ha sido solista con las Orquestas del Conservatorio de la Ciudad de Puebla, la de Cámara de Orizaba, la Filarmónica de Acapulco y la de Cámara de Bellas Artes. Ganadora del segundo lugar, en el Concurso Nacional de Violoncello Carlos Prieto (1998) y del primer lugar en los talleres del Festival de San Miguel de Allende y finalista del Concurso Latinoamericano de Violoncello Carlos Prieto (2000).</p>
<p>Fabiola Araceli Flores Herrera, nació en la Ciudad de México, inició sus estudios de violonchelo en la ENM de la UNAM con Víctor Manuel Cortés, Héctor Cortés y Zoia Kamisheva, y en la Ollin Yoliztli (1983) con Guillermo Helguera y Álvaro Bitrán. Recibió clases magistrales (1987) con Fritz Magg, Nancy Snustad y Janos Starker. Continuó sus estudios profesionales como becaria en la Carnegie Mellon University (1988) y obtuvo el Master of Fine Arts Music Performance (1990).</p>	<p>Es miembro en Trío Silvestre Revueltas, Cameristas de México, Ensemble Signos, Cuarteto Aurora, Trío Témpori y con Horacio Franco, Orquesta de Cámara de Bellas Artes donde es principal desde 1990, Orquesta de Minería y Orquesta de Cámara de la ENP (principal 1996-1999). Obtuvo el segundo lugar en el Primer Concurso Nacional de Violonchelo en la categoría B, organizado por ENM-UNAM en 1988. Ha grabado varios discos entre ellos; <i>El efecto tequila</i> (Betsy Pecanins), <i>La Revue de Cousine</i> (Cameristas de México), <i>Especies</i> (Ensamble Signos), <i>Mujeres en la música Díptico Francés</i> y <i>Tríos Mexicanos</i> (Trío Témpori).</p>
<p>Marta M. Fontes Salas, nació en Caracas, Venezuela. Es egresada del Conservatorio de Caracas, en Escola de Música de Barcelona, y en el Conservatoire National de Musique de Perpignan.</p>	<p>Integrante de la OFUNAM desde 1999 y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Es docente en el Centro Cultural Ollin Yoliztli desde 2003</p>
<p>Luz María Frenk, nació en la Ciudad de México, realizó estudios con Guillermo Helguera, Erika Duke, Oleg Wolkoff, Marie Hixova y Sally van den Berg. Asistió a cursos y clases magistrales con Lynn Harrell, Jasha Silverstein, Christine Walewska, Yo-Yo Ma, Gary Hoffman y Rostropovich. Realizó estudios de posgrado en el London College of Music de Inglaterra con Richard Markson.</p>	<p>Forma parte del Trío Terraluz (1984) y del Trío Coghlan (2006). Ha pertenecido a las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica de la Ciudad de México y Sinfónica de Minería, en estas dos últimas como Asistente de Principal. Actualmente es profesora de la cátedra de violonchelo en la Facultad de Música de la UNAM. Su producción discográfica incluye: Trióxido de cuerdas (2010), Laberinto de luces y sombras (2013), Música para Teatro I y III (2014) Estampas Quijotescas (2015).</p>
<p>Pilar Gadea, violonchelista y pianista mexicana, realizó estudios de posgrado en L'Escola de Música de Barcelona con Lluís Claret.</p>	<p>Participa en proyectos de música, teatro y danza. Ha formado parte de la Orquesta de Cámara del Palau, España y de la Filarmónica de la Ciudad de México. Fue profesora titular del Conservatorio Ataulfo Argenta en Santander. Es directora del grupo de violonchelos infantil "Los Chelos de Hamelin". Desde hace 25 años aprox., ha publicado catorce libros y catorce discos: el método pedagógico <i>Violoncello de colores</i> (cuatro libros), cuatro de contrabajo, tres de violín y tres de viola, proyectos con apoyo del FONCA.</p>
<p>Alejandra Galarza G., nació en la Ciudad de México, inició sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música. Posteriormente en el Conservatorio Nacional de Música con Álvaro Bitrán y Bozena Slawinska.</p>	<p>Es parte del Cuarteto Saloma, de las Orquesta Sinfónica Nacional y de la ENP. Fue maestra en la Escuela Superior de Música. Obtuvo el primer lugar en el Concurso de cuerdas convocado por las escuelas del INBA (1995) y el segundo lugar en el Festival Bach para violonchelo (1994). Como parte del Cuarteto Saloma ha presentado ediciones de: el <i>Sexteto de cuerdas</i> de Julián Carrillo, <i>Cuarteto para instrumentos de arcos</i> de Sofía Cancino y los <i>Cuatro cuartetos de cuerda</i> de Salvador Contreras.</p>

<p>Jimena Giménez Cacho (1954), nació en la Ciudad de México, estudió con Leopoldo Téllez en el CNM, con Lluís Claret en la Schola Cantorum de París (1977), en Alemania con Janos Starker y Maria Kliegel (1979) y en la Escuela Superior Estatal de Freiburg con Christoph Henkel, Marcial Cervera y Nicolás Chumachenco. Se graduó en el Conservatorio de Madrid.</p>	<p>Fue miembro del Cuarteto del INBA, la orquesta barroca Cappella Cervantina, dúo con el pianista Dmitri Dudin, del Quinteto Arión, de la Sinfónica de Valladolid, la Sinfónica de Baleares, la Filarmónica de la Ciudad de México y la Sinfónica de Minería. Su discografía incluye: <i>El nacimiento del violoncello</i> (con obras del barroco italiano), <i>Música española para violoncello y piano</i> (con obras de Gaspar Cassadó, Manuel de Falla, Federico Mompou y Joaquín Nin y Castellanos), <i>El amor y la muerte</i> (Franz Liszt, Jean Sibelius, Erwin Schulhoff y Alexander Glazunov) y las <i>Seis casi-sonatas en cuartos de tono para violoncello solo</i> de Julián Carrillo. Actualmente ya no se dedica a la música.</p>
<p>Maricarmen Graue (1962), violonchelista, escultora, pintora y escritora, nació en la Ciudad de México. Estudió en el CNM con Zoia Kamysheva (1980). Recibió una beca para estudiar en el Conservatorio Chaikovski de Moscú (1987), en Escuela de Educación Media Musical de Kiev (1988-1990) y en el Conservatorio de Kiev (1990-1991), a su regreso a México continuó en la Escuela Ollin Yoliztli (1991-1994).</p>	<p>Fue integrante del Trío Sarabande, música contemporánea Jornadas en Ejercicio de la Música, música experimental La Desbandada, Culto sin Nombre, Graffitone y Cihuatl. Ha participado como chelista y actriz en varias obras de teatro y proyectos interdisciplinarios. Ha grabado 3 discos con ensambles de música contemporánea experimental. Fue miembro de las Orquestas: Sinfónica Carlos Chávez, de cámara Euterpe y la Sinfónica Juvenil del CREA. Imparte clases de violonchelo en la Escuela de Iniciación Artística Núm. 4 del INBA. En 2019 publicó el libro autobiográfico <i>Mirar Mirándome</i> y en el mismo año con apoyo de FOPROCINE se estrenó el documental <i>Maricarmen</i> del director Sergio Morkin. Obtuvo el premio PAPIAM-D, (Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad) (2019), la película “Maricarmen” recibe 3 premios y es reconocida como uno de los 100 mexicanos más creativos por la Revista Forbes.</p>
<p>Barbara Maria Kaminska Spychalska, nació en Katowice, Polonia, estudió en el Conservatorio de Moscú.</p>	<p>Miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, fue maestra en el CNM entre 1984 y 1988.</p>
<p>Zoia Kamisheva Podisova (1936), nació en Bakú, URSS. En 1943, ingresó a la Escuela Musical Estatal de Arzerbaidzhán donde estudió violonchelo y contrabajo. En 1955 estudió ambos instrumentos en el Conservatorio Estatal de Arzerbaidzhán y en 1960 se graduó como Contrabajista y Pedagoga musical.</p>	<p>De 1957 a 1962 fue integrante de la Orquesta Filarmónica de Arzerbaidzhán. Tuvo gran actividad docente: en 1956, fue profesora de violonchelo en la Escuela Musical de Armenikend, Bakú, en 1962 fue profesora de piano, violonchelo y contrabajo en la escuela de Música de Ostafiev, Moscú, de 1963 a 1975 fue profesora de piano, violonchelo, contrabajo y Literatura musical en la escuela de Música de Mendeleyevo, Moscú, fue directora de esa escuela durante 1974-75. De 1977-79 impartió clases de violonchelo y contrabajo en la Escuela Superior de Música del INBA en México, fue la primera mujer en dar clases de violonchelo en el CNM, además impartió clases de Contrabajo y dirigió la Orquesta de cámara de 1979-1996. En 1980, impartió las mismas clases en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Actualmente se encuentra jubilada.</p>
<p>Elzbieta Aniela Krengiel Winogrodzka, nació en Cracovia, Polonia, en 1980 obtuvo los diplomas con mención especial en las cátedras de violonchelo y piano de la Academia de Música de Cracovia. Complementó sus estudios con Milos Sadlo, Michael Flaksman e Iván Monighetti.</p>	<p>Ha sido integrante de Continuum, Eurolatino, Polonia en México de los cuartetos Sloviano, Ruso americano, de la Ciudad de México y del Cuarteto Novum, Quinteto de Miembros del Conjunto de Cámara de la Ciudad de México, Octeto de Violonchelos de la Orquesta, y de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México desde 1988 (asistente desde 1996). De 1978 a 1988 fue violonchelista en la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Polaca en Cracovia (84-88 principal asistente) y Orquesta de Cámara Capella Cracoviensis. Desde 1997 es maestra de violonchelo en la Escuela Ollin Yoliztli.</p>
<p>Catherine Lehr Ramos, es Doctora en Artes Musicales en Interpretación de Violonchelo por la Universidad de</p>	<p>Ha sido miembro del Trio Cassat, de la St. Louis Symphony (asistente) 1975-2013, y de la Orquesta Metropolitana de St. Louis (principal) desde 2015.</p>

<p>Missouri-Kansas City (2016). Realizó estudios de Posgrado en Enseñanza Universitaria y Preparación Profesional en la Universidad de Indiana (2017), realizó una Maestría en Música en Interpretación de Violonchelo (1975), estudió con Janos Starker y Fritz Magg en la Escuela de Música Eastman, Rochester, Nueva York.</p>	<p>Es maestra en el CNM y en la Escuela Comunitaria de Música de la Universidad Webster, St. Louis. Ha sido solista con las Orquestas Metropolitana de St. Louis, Filarmónica de Rochester, Sinfónica de Alton, Filarmónica de Belleville, Sinfónica Clayton, Orquesta comunitaria de East Central College, Sinfónica de Kirkwood, Sinfónica del Sudeste de Misuri, Filarmónica de St. Louis y con la Sinfónica del Estado de México.</p> <p>Ha grabado en tres discos: <i>El Gato Triste</i> en el disco <i>Land of Make Believe</i> escrita para Catherine por Chuck Mangione, los <i>String Trios</i> de Reger y Taneyev con el Trio Cassatt. En 2008 recibió el premio a la docencia, “Maestro artista del año” por Missouri Chapter of the American String Teacher’s Association (MoASTA).</p>
<p>Rebeca Ángela Mata Sandoval, nació en la Ciudad de México, es graduada del CNM como pianista ejecutante y concertista de violonchelo. Posteriormente en la Escuela Ollin Yolizili, formó parte de su Orquesta Sinfónica y participó en el Festival Pierre Monteux en Maine y en el de Música de Texas durante tres años. Se formó como escritora con Guillermo Samperio y es Licenciada en Letras y Literatura Hispánicas por la UNAM con Maestría en Letras Españolas.</p>	<p>Ha sido integrante del Octeto Cello Academia, del Trío Boccherini, de las Orquestas Filarmónica de la Ciudad de México, de Cámara del INBA, de Cámara de la ENP (co-principal) y de la OFUNAM.</p> <p>Obtuvo la Medalla Gabino Barreda por el mejor promedio de su generación. Ha ganado premios nacionales e internacionales de cuento. Obtuvo el premio Margit Frenk 2022 con la investigación sobre lírica y música gallegoportuguesa del Pergamino Vindel de Martin Codax del siglo XIII.</p> <p>Entre sus publicaciones: Proyecto <i>Grosse Pause</i> de 2004 a 2011, donde entrevistó a todos los músicos de la OFUNAM, <i>Fuego Lunar y otros cuentos</i>, <i>Limbo y otros cuentos</i>, <i>Lágrimas sonoras</i>, <i>Las cuatro Tareas de Uno</i>.</p>
<p>Luz Elena Miranda, estudió en el CNM y realizó la Maestría en Música de Cámara en el Centro Mexicano de Posgrado en Música.</p>	<p>Participante en los cursos de Música Antigua en Cesena, Italia con Luca Giardini (2017) y en el Tafelmusik Baroque S. Institute, Canadá (2019). Es integrante de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFIT) y de la Orquesta Barroca Antiqua Metropoli. Es profesora titular de violonchelo y de la Orquesta de cuerdas de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma desde 2015.</p>
<p>Inna Nassidze, nación en Tbilisi, Georgia, estudió violonchelo y piano en su ciudad natal y posteriormente en Moscú. En 1990 se mudó con su familia a México, donde continuó con su carrera como solista. Se graduó en 1999 del Instituto Curtis en Filadelfia, estudió con David Soyer. Fue miembro del Cuarteto de Cuerdas Gilead, ensamble en residencia de la Universidad de Maine.</p>	<p>Obtuvo diversos premios como el máximo premio en el Concurso Juvenil de Cello de la Unión Soviética, el premio Gabor Rejto en el Music Academy of the West en Santa Barbara California, el premio al mejor cellista en el Festival de Verbier, en Suiza, entre otros.</p> <p>Ha actuado como solista bajo la batuta de Otto Werner Muller, Akira Endo, Camilla Kalchinsky, Francisco Savin, Christopher Zimmerman, Carlos Riazuelo, Juan Carlos Lomónaco, Jorge Mester, Luis Herrera de la Fuente, Bartholomeus Henri Van de Velde, Carlos Miguel Prieto, Lanfranco Marcelletti, entre otros.</p> <p>Imparte la cátedra de Violonchelo y Música de Cámara en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y durante el verano en “Burgos Internacional Festival” en España y “Summit Music Festival” en Nueva York. A partir de 2015 Inna forma parte de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.</p>
<p>Temenuzhka Ostreva (1961), nació en Rousse, Bulgaria, a los seis años inició estudios musicales en acordeón y a los ocho años con el violonchelo. Obtuvo su maestría en la Academia de Música de Sofía. Ha tenido impacto a nivel nacional e internacional por su trayectoria y contribución a la docencia, producción y difusión musical. Es naturalizada mexicana desde 1997.</p>	<p>Miembro en Dúo Kamos, Cuarteto Sofía, el Cuarteto Colegio Civil y Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (principal). Se ha presentado como solista en la OSUANL, así como en la Orquesta de Guanajuato, The Valley Symphony of Texas y varios ensambles de Bulgaria. Es maestra y coordinadora del área de cuerdas en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Sus alumnos destacan por su preparación en concursos nacionales e internacionales. También es miembro de la Suzuki Assosiation of the Americas, donde tiene el máximo grado de certificación. Recibió el Premio UANL a las Artes 2017.</p>

<p>Natalia Pérez Turner, nació en la Ciudad de México, es violonchelista e improvisadora, realizó estudios de violonchelo en el CIEM, en la Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yoliztli, en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, donde obtuvo su Master of Fine Arts Music Performance; y en The Guildhall School of Music and Drama en Londres.</p>	<p>Es miembro de la Generación Espontánea, el Trío Filera y del Ensemble Liminar. Ha colaborado con artistas de danza, artes visuales, teatro, performance y literatura y ha compuesto música para videoarte, teatro, cine y danza. Fue becaria del FONCA durante 2005 (intérprete) con el proyecto <i>La cellista es una instalación</i> que proponía recitales de música contemporánea para cello solo en museos y galerías. Su discografía abarca discos con Cello Academia, con Wilfrido Terrazas, con el Trío Filera, con la Generación Espontánea, con ópera portátil, con Alex Otaola, etc.</p>
<p>Kamila Maria Pietrzyk, nació en Polonia, estudió en la Escuela de Música en su ciudad natal, Walbrzych y en el Conservatorio de Música. En 1990 empezó los estudios superiores en la Academia de Música en Cracovia. En 1993 se traslada a Wrocław, donde obtiene el título de Maestría.</p>	<p>Ha participado en varios ensambles de música de cámara, en conciertos y grabaciones de música contemporánea y rock. En el año 2001 ingresa como asistente de principal en la Orquesta Sinfónica del Estado de México y en varias ocasiones ha tocado como solista. De 1998 al 2001 se desempeñó como asistente de principal en la Orquesta do Norte, Portugal.</p>
<p>Barbara Piotrowska, es graduada del Conservatorio de Chopin University of Music en Varsovia. Ha sido invitada a festivales en Alemania, Polonia, Italia y México. En el año 2000 obtuvo la maestría de la Universidad Fryderyk Chopin de Varsovia, después de estudiar con el profesor Andrzej Orkisz. Durante sus estudios estaba enfocada en música de cámara, específicamente en cuarteto de cuerdas. Toca con un instrumento construido por Carlo Giuseppe Testore de 1703.</p>	<p>Ha tocado con las Filarmónicas de Varsovia, de Colonia, de San Petersburgo, Concertgebouw de Ámsterdam, Real Círculo Artístico de Barcelona, Ópera Nacional de Varsovia y del Teatro di San Carlo de Nápoles. Ha colaborado con Yo-Yo Ma, Krystian Zimerman, Jerzy Semkow, Andrea Bocelli, Jorge Mester, Herbert Bloomstedt, Erika Dobosiewicz, Lior Shambadal, Jesús Medina y Krzysztof Penderecki. Regularmente se presenta con la Filarmónica de Berlín como parte de la serie de conciertos de música de cámara y como solista. De 2005 a 2015 formaba parte de Wroński String Quartet. Desde 2018 en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río (principal). Ha sido miembro de la Orquesta de Cámara de Radom, ha colaborado con orquestas como Sinfónica de Varsovia, Sinfónica de la Radio Polaca, Deutches Symphonie Orchester Berlín y la Filarmónica de Cámara Polaca. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos internacionales con cuarteto de cuerdas y en la categoría solistas. Ha realizado numerosas grabaciones para la Televisión Polaca (TVP), la Radio de Polonia y firmas discográficas.</p>
<p>Sona Poshotyan, originaria de Yerevan, Armenia, ha colaborado en algunas de las agrupaciones más importantes de México, en varias de ellas como principal y solista. Ha realizado giras por Europa, Asia y Estados Unidos.</p>	<p>Miembro en los Cuartetos de la Ciudad de México, Arte Nostra y Aurora, Orquestas: Sinfónica Nacional de México (2008), Sinfónica del Estado de México (asistente), de Cámara de ENP (principal), Viva Vivaldi (principal) y Sinfónica de Pachuca (principal). Ha sido solista con las Orquestas Viva Vivaldi, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y con la de Cámara de la ENP.</p>
<p>Evguenia Roubina Milner, violonchelista e investigadora mexicana de origen bielorruso. Desde 1990 radica en la Ciudad de México donde por más de diez años formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Como becaria del FONCA, estudió el doctorado en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov en el campo de Historia, Teoría y Metodología de la Interpretación Musical.</p>	<p>Es fundadora y coordinadora del Coloquio Nacional de Iconografía Musical Novohispana; fundadora y coordinadora del Congreso Latinoamericano de iconografía Musical (en tres emisiones: 2012, 2014 y 2016); así como fundadora y directora editorial de <i>Cuadernos de Iconografía Musical</i>, UNAM. Imparte seminarios de <i>Iconografía Musical Novohispana y mexicana, Teoría y Metodología de la Interpretación Musical, Historia de la Educación Musical en México</i> en la Facultad de Música de la UNAM. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Robert Stevenson de Musicología e Investigación en Música Latinoamericana, 2000-2001 (Washington), mención en el I Concurso Internacional Gourmet Musical de Investigación sobre Música de Latinoamérica (Buenos Aires, 2003), mención honorífica en la novena edición del Premio de Musicología Casa de las Américas (La Habana, 2003) y el Premio de Musicología Latinoamericana Samuel Claro Valdés (Chile, 2004).</p>

<p>Bozena Slawinska Dietruscko (1956), nació en Elblag, Polonia, inició sus estudios musicales en su ciudad natal y más tarde en el Liceo de Música de Gdansk con Jadwiga Ewald. Ingresó a la Academia de Música Fryderyk Chopin de Varsovia con Andrzej Orkisz, donde se graduó con honores como concertista. Desde 1985 se estableció en México.</p>	<p>Ha sido solista con diversas orquestas en México, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Rusia. Ha estrenado varias obras de compositores mexicanos. Fundó y dirigió el octeto Cello Academia. En 1994 formó parte del Trío Hotteterre, ensamble de música barroca. Actualmente forma parte del grupo Concertistas de Bellas Artes. En 1985 fue principal de la OSN y profesora en la ENM de la UNAM. Recibió premios en Polonia, Rusia y Suiza, otorgados por su actividad como solista. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional Dezyderusz Danczowski de Poznan, Polonia, y obtuvo el diploma de reconocimiento en el Concurso Internacional de Música de Ginebra, Suiza (1979). En el 2006 su trayectoria artística fue premiada por la Global Quality Foundation. En su discografía se incluyen discos con el Trío Hotteterre y <i>Volumen I y II</i> de Cello Academia.</p>
<p>Ina Velasco Ruiz (1964), nació en la Ciudad de México, estudió con Rigoberto Sosa, Álvaro Bitrán y Bozena Slawinska en la Escuela Ollin Yoliztli. Realizó estudios en el London College of Music, Inglaterra con Richard Markson. Ha tomado clases maestras con Maud Martin Tortelier, Takechiro Hirai, Joan Dickson, Judith Mitchell y Wolfgang Laufer.</p>	<p>Ha participado en Ensamble Moto Perpetuo, Cuarteto de Cuerdas Arkade, Octeto Violonchelo Academia, Ensamble Kalevala, Alauda Ensamble, Ensamble Triskell y dúo de violonchelos Sara Murcio-Ina Velasco. Es maestra en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del CCOY y Escuela Superior de Música-INBA. Reconocimientos: Galardón Internacional Excelsis Diamante/Violonchelo Academia. Discografía: <i>Volúmenes I y II</i> de Violonchelo Academia, <i>Reencuentros</i> de Alauda Ensemble, CD con Ensemble Kalevala, <i>Primer LP</i> y <i>Banda Elástica 2</i>, con Banda Elástica. Ha participado en diversas obras de teatro y musicales.</p>

Tabla 3. Datos de algunas de las violonchelistas con trayectoria en México

Parte 3

Diálogos con las violonchelistas en México hoy:

Entrevistas

La idea e importancia de estas entrevistas radica en obtener y dar a conocer información directa de las mujeres destacadas en el violonchelo mexicanas o extranjeras que han hecho carrera en el país, contribuyendo al desarrollo del instrumento y del arte en México.

La realización de entrevistas en vivo es fundamental para esta investigación, ya que permite establecer una conexión directa con las violonchelistas y capturar sus emociones y sentimientos a través de gestos, sonrisas, tristeza y otros aspectos humanos que no se pueden transmitir con un cuestionario general o audio. Esto es especialmente importante en un contexto de la pandemia COVID-19 donde el aislamiento social y la incertidumbre han tenido un impacto significativo en la vida de todas las personas.

Las entrevistas se llevaron a cabo en espacios tranquilos donde las entrevistadas se sintieran cómodas para expresarse mejor o por la plataforma virtual Zoom en los casos que no se pudo de manera presencial. El objetivo fue conocer sus experiencias personales y profesionales, sus logros, éxitos y desencantos. Para ello, se tomó en cuenta su entorno y vida familiar, inicios musicales, aportaciones artísticas, situaciones de discriminación y consejos a nuevas generaciones.

La mayoría de ellas están dedicadas a la música orquestal, de cámara y a la docencia formando generaciones de nuevos estudiantes y profesionistas. Varias de ellas también dedican tiempo a la investigación a la par de su labor como intérpretes. Muchas de ellas han sido principales o co-principales de sección de violonchelos.

Al realizar las transcripciones a partir de los videos se realizaron algunas modificaciones como la corrección de algunos conectores, se sintetizó y eliminaron algunas frases repetitivas, de manera que el texto fuera más cómodo a la lectura.

Cada entrevista está vinculada con las demás, es decir, en la pregunta 1 se incluyen las 13 respuestas de las entrevistadas, y así con cada una de las preguntas, con la finalidad de hacer un análisis de la información y agrupar los datos en función a sus similitudes o diferencias.

3.1 Presentación de las entrevistadas

A continuación, por orden alfabético, se hace la presentación de las entrevistadas:

Margarita Benavides (M Benavides)

13 de diciembre de 2021

Entrevista virtual

Soy Margarita Benavides, soy de Tampico, Tamaulipas, vivo desde hace 25 años en Aguascalientes, me dedico a la música, a la enseñanza, a la investigación, a generar proyectos, pero mi amor y mi pasión es el violonchelo y trabajo con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes que es mi vocación, trabajar en la orquesta, en música de cámara, es lo que me apasiona además de las clases, de la pedagogía.

Irene Adriana Carrasco (I Carrasco)

Toluca, Estado de México

24 noviembre de 2021

Un placer, mi nombre es Irene Carrasco, soy músico profesional dedicada a la música clásica, como se le llama, me gusta hacer música de cámara, tocar obras solas, también disfruto mucho integrándome a orquestas sinfónicas, otra de mis pasiones es dar clase. Me gusta dar clase y ver cómo puedo colaborar al desarrollo de nuevos talentos, porque hay mucho talento en México y me gusta ver crecer a esos jóvenes, cómo van desarrollándose y transformándose, y siempre es fundamental recibir una instrucción apropiada para tener un mejor desempeño, y muchos de ellos tal vez no sean finalmente músicos profesionales, pero es bonito ver el desarrollo integral de la persona.

Iracema de Andrade (I de Andrade)

Entrevista por zoom

27 de octubre de 2021

Yo soy Iracema de Andrade y nací en Río de Janeiro... creo que como todo en la sociedad actual está bajo escrutinio también el chelo... ¿qué es el chelo? ¿qué es ser chelista en el siglo XXI? este instrumento con más de 400 años, ¿qué es ser chelista hoy en el siglo XX? el chelo acústico, el chelo eléctrico, es un chelo virtual, es un chelo extendido, el chelo puede ser muchas cosas, hoy puede ser algo muy distinto de lo que fue para nuestros maestros, no sé, quizás si platicamos de aquí en un tiempo ni siquiera quisiera que me llamaran chelista, yo hago sonido y yo hago, como mis primeras clases en el Conservatorio cuando el programa piloto, yo toco lata, yo toco el chelo, yo canto, y quizá puedo empezar a bailar, como cuando bailaba como niña...

Mónica del Águila (M del Águila)
Cafetería en Coyoacán
1 de septiembre 2021

Yo soy Mónica del Águila, soy chelista profesional y me dedico a tocar música de cámara y a dar clases.

Luz María Frenk Mora (LM Frenk)
Casa al sur de la CDMX
26 de agosto 2021

Mi nombre es Luz María Frenk. Yo soy violonchelista, mis inicios musicales se dieron de manera temprana, a los 8 años mis papás me metieron a clases de piano como mi hermana Tere, pero a diferencia de ella, yo lo que quería era bailar, entonces toqué un poquito de piano y me hicieron favor de cambiarme a ballet y después tuve el encuentro con el violonchelo, en mi adolescencia tardía y tuve la enorme fortuna de contar con buenos maestros, de hacer progresos más o menos rápido y entré a la Sinfónica Nacional a los 21 años. Fui a hacer un posgrado en Londres, Inglaterra con el maestro Richard Markson de quién me siento muy orgullosa de ser alumna, fue un gran maestro; y en el regreso entré a la Filarmónica de la Ciudad de México y he estado tocando como *freelance* después de eso, con muchas orquestas, con muchos agrupaciones, particularmente de cámara, desde hace 11 años formó parte de la plantilla docente de la Facultad de Música de la UNAM como profesora de asignatura de violonchelo y me dedico a eso, a dar clases y a tocar música de cámara, bueno esa es más o menos mi historia.

Pilar Gadea Lacasa (P Gadea)
Casa al sur de la CMX
14 de noviembre de 2021

Soy violonchelista y me he dedicado en los últimos años a la pedagogía, sobre todo a la creación de libros para niños. Estudié en Inglaterra y en España, y ahí hay muchos métodos de canciones tradicionales que los niños cantan en la escuela y cuando agarran el instrumento es muy sencillo... cuando volví a México, invitada por el maestro Herrera de la Fuente a la Filarmónica y luego empecé a dar clases en la Ollin Yoliztli, entonces empecé a escribir a los niños, todavía no tenía computadora, *La muñeca azul* y canciones que ellos conocían, así en papel... luego tuve un alumno que me enseñó a usar la computadora y empecé a escribir mi primer libro que eran canciones para mis alumnos y así poco a poco, pues ya tenía el primero, y con un apoyo del FONCA, lo imprimí, saqué el disco y luego así me fui con el segundo, tercero y cuarto; y luego hice transcripción para violín, para viola y acabo de terminar el de

contrabajo, bajita la mano son 25 años desde que inicié, el primer concierto que hicimos fue cuando mi hija tenía 5 años y ahorita tiene 27.

Maricarmen Graue (MC Graue)
Casa al poniente de la CDMX
13 de febrero de 2022

Mi nombre es Maricarmen Graue Huesca, me dedico al violonchelo, a la música. Estudié en el CNM ya hace un buen rato, en el 77 empecé estudiando percusiones y guitarra, y en el 80 empecé con el chelo... después tuve la oportunidad de irme a la Unión Soviética en el 87 y estuve allá 3 años y medio, todavía regresando me metí a la Ollin Yoliztli, luego dejé un tiempo el estudio y ya en el 2007 lo retomé para terminar la Licenciatura, finalmente me titulé en la Ollin Yoliztli.

Jimena Jiménez Cacho (J Jiménez)
Entrevista virtual en zoom
10 de enero 2022

Mis padres llegaron a México refugiados de la guerra en España, mi padre hubiera querido ser filósofo, hacer teatro pero con la guerra no se pudo y tuvo que estudiar ingeniería y a eso se tuvo que dedicar pero siempre llevo en sí, esa pasión y ese amor por el arte que nos transmitió a todos nosotros, a mí y a mis hermanos... entonces en la casa siempre hubo música tanto clásica como música del mundo, música rarísima, que en aquel entonces no se escuchaba: música árabe, china, persa, egipcia, de todo tipo de música escuchaba mi papá... y cantaba en la calle y no le daba vergüenza, nosotros como niños pasábamos mucha vergüenza de que mi papá cantaba fuerte en la calle, iba caminando y cantaba, tuvimos clases de piano, teníamos un maestro, éramos seis, posteriormente yo me interesé mucho por la música popular mexicana y toqué la guitarra, el arpa jarocho, la flauta... así que pues la música siempre estuvo.

Catherine Lehr Ramos (C Lehr)
Casa al sur de la CDMX
19 de agosto 2021

Mi nombre es Catherine Lehr Ramos...y Ramos es el apellido de mi esposo, que cuando me casé en los Estados Unidos...hay mujeres que toman el nombre de su esposo, cosa que aquí en México no lo hacen, Catherine Lehr Ramos es mi nombre oficial, nací en Cleveland, Ohio. Soy chelista y empecé con la música cuando era niña.

Luz Elena Miranda (LE Miranda)
Cafetería al sur de la CDMX
28 de enero 2022

Mi nombre es Luz Elena Miranda Muñoz, soy violonchelista y maestra de violonchelo. Estudié la carrera y la maestría aquí en México, y en el extranjero cursos de música barroca, uno en Italia y otro en Toronto, porque el barroco me llama mucho la atención, me gusta mucho pero mi trabajo principal es en la Filarmónica de Toluca.

Natalia Pérez Turner (N Pérez)
Casa al sur de la CDMX
14 de diciembre de 2021

Mi nombre es Natalia Pérez Turner, soy chelista, empecé con el chelo como a los 13 años, tocaba guitarra antes, eso sí bastante más chica como desde 7, un poco por puro capricho... estando en casa de mi abuela, mi hermano empezó a pegar con los cubiertos en la mesa y empezaron que querían comprarle un tambor, y ah sí -pues a mí me compraron una guitarra- y me compraron una guitarra, pero nunca me gustó, como que sentía que quería tocar con gente, y en la guitarra a menos de que toques música popular, no es instrumento muy comunitario, es muy solitario, entonces eventualmente pude cambiarme al chelo.

Dominique Petrich (D Petrich)
Casa al sur de la CDMX
19 de septiembre de 2021

Soy chelista, actualmente y desde hace muchos años de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y también soy maestra de música de iniciación del chelo y esa es mi ocupación actual.

3.1.1 Sobre los inicios musicales

La primera sección del cuestionario va en relación a los inicios musicales y la profesionalización. La primera pregunta es: ¿Cómo empezaste o cuáles fueron tus primeros acercamientos musicales?

Para varias de las entrevistadas su pasión inicial estuvo en la danza clásica, como Luz María Frenk y Margarita Benavides, quienes a su vez se inclinaron también en el estudio de las matemáticas como Catherine Lerh, de manera inicial, Margarita si concluyó sus estudios profesionales en Ingeniera industrial.

Un punto a destacar es que varias de ellas decidieron dedicarse a la música por influencia paterna, o al menos mencionan con mucho interés el apoyo y respaldo de sus padres, pocas mencionan la influencia materna.

Todas empezaron en la música con otros instrumentos antes de llegar al violonchelo, la mayoría con piano y guitarra, en algunos casos percusiones y flauta. En el caso de Pilar Gadea quien estudió ambas carreras, primero piano y después violonchelo. Iracema de Andrade estudió flauta muchos años antes de cambiarse al violonchelo.

Pocas provienen de familia con tradición musical, a excepción de Mónica del Águila. Algunas con familia musical de generación más reciente (hermanos) como Luz María Frenk, Irene Carrasco y Margarita Benavides.

La mayoría hicieron la licenciatura en el CNM o en la Ollin Yoliztli, también realizaron estudios de maestría o posgrado en Estados Unidos e Inglaterra principalmente, pero también en Francia, España, Alemania y Rusia. Varias son de la misma generación por lo que estudiaron con las mismas maestras y maestros, como Zoia Kamisheva, Bozena Slawinska, Leopoldo Téllez y Álvaro Bitrán en México, con Richard Markson y Luis Claret en el extranjero.

3.1.1.1 El ballet, las matemáticas y la música

C Lerh

Siempre había música en la casa, tuve clases de piano, no tenía tanto interés pero era divertido de todos modos... en la escuela donde yo estuve había una pequeña orquesta de violines y el maestro de música quiso tener la voz grave de las cuerdas y me dio un chelo, yo era la única persona suficientemente alta para tocarlo, porque en ese entonces no tenían instrumentos chicos... ahora tienen instrumentos de 1/4, antes no tenían eso, era un chelo de 3/4 y pude tocar, me gustó, me quedé y nunca lo dejé y todavía sigo tocando el chelo...

Mi mamá era cantante, pero su especialidad era la música en escuelas para niños... ella dio clases con coros, enseñando solfeo y todo eso, después de que yo crecí, volé del nido, mi mamá volvió a la escuela para hacer un Doctorado en Educación Musical, estuvo en Ohio University y empezó a dar clases en licenciatura, vivió muchos años... se murió hace casi un año, pero la música siempre ha sido parte de nuestra vida... Mi papá era de raíces alemanas, sus papás vinieron de Europa después de la primera guerra mundial, había muchos refugiados y mis abuelos aterrizaron en Ohio, mi papá nació en los Estados Unidos y ellos no eran músicos, él conoció a mi mamá en la universidad y una cosa y después otra cosa, se casaron y aquí estoy...

Cuando empecé con la música, cuando era niña estuve pensando en tomar clases de violín y pregunté acerca de eso y mi papá me dijo -está bien, puedes tomar clases de violín pero también de clases de chelo-, y no sé porque dijo eso, nunca tomé una clase de violín y yo he pensado por qué no le pregunté a mi papá, él no era músico ¿porque él quiso eso? pues quién sabe, pero era una buena cosa y pues aquí estoy, he tenido muchas aventuras, he viajado a muchos lugares del mundo, he conocido un montón de personas, a mi esposo para empezar... La cosa es que me gustó el chelo, no estuve pensando que iba a ser la próxima chelista fabulosa del mundo, pero no quise dejar el chelo, empecé en una escuela de música Nueva York, y después en Indiana University con Janos Starker.

En la prepa tomé clases de matemáticas dijeron que yo tenía habilidad con eso, me impulsaron a seguir y lo hice, pero no importa qué tan talentoso uno sea en cualquier cosa, en cualquier área, al fin algo va a ser difícil, entonces en las matemáticas cuando llegué a las dificultades no me gustó, no me gustó el reto y con el chelo cuando llegué a las dificultades y el reto, me gustó la lucha y con las matemáticas sí era interesante pero no tuvo mi corazón y el chelo sí, todo mi corazón.

LM Frenk

Tengo una anécdota muy curiosa de hace tiempo cuando estudiaba piano, yo miraba con admiración a mi hermana Tere, ella ya llevaba varios años en el piano y era muy buena y ganó concursos y no sé qué tanta cosa, yo fui con la misma profesora... en ese tiempo no tenía ningún conocimiento de solfeo, pero ninguno absolutamente, y todo el mundo asumía de alguna manera que yo sí sabía hacerlo, entonces no me atrevía a preguntar, en la clase ponía mucha atención, escuchaba lo que la profesora tocaba le decía -por favor, tóquela- entonces la maestra tocaba y yo para reforzar lo que había escuchado, llegaba a la casa y le pedía a mi hermana Tere, -oye, tócala, ¿no? tantito- sin atreverme a confesar que yo no podía leerlo, entonces me la aprendía de memoria pero así rápido, solo que no en el tono necesariamente... llegaba a mi clase de piano a la siguiente semana y se la tocaba a la maestra, en otro tono... entonces la maestra llegó a la rarísima conclusión de que yo era una especie de genio, que transcribía las obras en mi cabecita y las transponía a otra tonalidad... entonces habló con mi papá muy seriamente cuando me querían sacar de la clase, a petición mía porque yo quería ir a clases de danza, de ballet, pues y ella -no puede dejar el piano, ella es demasiada talentosa- bueno... finalmente es una anécdota muy curiosa pero no era ni

genial ni nada, sí, sí tengo buena memoria musical... lástima que no me volví a encontrar con la maestra Olga Oliveras que era mi maestra para haberle contado, confesado, sacarla del error, del equivoco pero bueno era muy tierna, eso sí la verdad.

Hice 10 años de ballet; ¡buena parte de la carrera!... Entré felizmente a un grupo de niñas talentosas, elegidas por sus distintos dotes, llamado “el Combi”, ya que combinaba varios grados en uno solo. Una experiencia inolvidable, donde tuve a mis ilustres compañeras de grupo: Tihui Gutiérrez que era bailarina del Ballet Nacional y Natasha Lagunas, ellas sí se dedicaron a la danza... me dio por crecer a lo loco, yo estaba muy alta a comparación con los demás, incluyendo a los bailarines, entonces yo brincaba muy alto, me veían los bailarines aproximarme, veían está torre y se asustaban... empecé a ver que no era mi camino y ya empecé derivar hacia la danza más contemporánea, me gustaba mucho, quien lo iba a decir, ¿verdad?, ahora que no me muevo un dedo, pero bueno, 10 años de eso justamente... disfruté mucho el ballet fue una actividad que me conectó con la música y ya después de eso me dediqué al chelo y ya no hubo tiempo para el baile.

Yo estoy casada con un gran músico, el flautista Rafael Urrusti somos novios desde cuando éramos muy chicos, yo tenía 14 años y él tenía 19, y él ya estaba estudiando música... yo estaba en la secundaria, él me platicó la historia de que había empezado con el violonchelo, sí, primero había estudiado flauta dulce en la prepa y quiso experimentar algo más y entonces compro un chelo, tuvo un profesor de violonchelo... y yo sospecho que se le hizo muy difícil (risas), el caso es que lo dejó guardadito y tomó la flauta para el placer de todos los que lo escuchamos, porque realmente es un gran músico... pero yo estaba ahí con mi hermana, tengo una hermana menor que es muy inquieta, quería estudiar todo, se quería comer el mundo... mi ahora marido que había estudiado chelo y ella dijo ¿y el chelo qué? -pues ahí lo tengo-, -oye yo quiero tocar el chelo-, dijo ella y yo estudiaba ballet en ese tiempo... entonces ella tomó el chelo, tomó la maestra que Rafa le recomendó de la Filarmónica y como muchas cosas de mi hermana, por inquietud, después de dos o tres meses lo abandonó... pero ahí estaba en nuestra recámara, entonces yo veía al chelo y el chelo me veía a mí, yo creo... y yo vi el chelo y el chelo me veía a mí y yo veía a la pobre maestra que se había quedado sin alumna... y un día le dije a Rafa: oye ¿y si aprovechamos que hay maestra y que hay chelo?, literalmente fui a dar con una profesora norteamericana que en ese tiempo estaba en la Filarmónica, de hecho al poquito tiempo se regresó... fui cambiando de profesores pero en

ese momento me tocó como alumna sucesora de mi hermana, yo estaba en la prepa, estudiaba ballet y además el chelo, no estaba dedicada al chelo en ese tiempo, pero sí fui, afortunadamente, haciendo progresos muy rápidos que me condujeron a darme cuenta que ese era mi camino realmente.

M Benavides

La música me ha acompañado toda la vida gracias a mi madre, que es egresada de Bellas Artes como profesora de ballet clásico y cuando empecé la travesía en la música me daba cuenta que las obras ya las conocía... nada más no sabía cuáles eran algunas de ellas... toda la música que se utiliza en los grandes ballets, la música siempre ha estado presente en mi vida, realmente quería ser bailarina de ballet como mi mamá... me encantaba, realmente es mi primer instrumento.

El músico de mi familia es mi hermano, él sí dijo yo soy músico y no estudio más que música, se negaba totalmente a los estudios... y acompañándolo a sus clases, fue como la maestra de percusiones Alma Gracia Estrada me dijo: si todo el tiempo lo acompaña, tomé clases usted también y dije ok. Así empecé como percusionista... cuando me di cuenta que no iba a poder hacer los estudios de danza, ya mejor me resigné, porque mi mamá no quería que ¡cómo me iba a ir sola a la Ciudad de México!

La maestra María Teresa Cortinas del Riego que era la directora de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas pasa un día y me dice -siempre está aquí, ¿no quiere estudiar chelo? - y yo sí...y me prestó el chelo de su hijo que ya no estaba tocando y empecé a estudiar chelo con ella... fui progresando hasta que en 1996, cuando vine a Aguascalientes terminé siendo co-principal de la orquesta. El maestro Gordon Campbell, buscaba músicos jóvenes mexicanos porque la Orquesta Sinfónica, en ese momento tenía el 75% de extranjeros y más hombres que mujeres.

El primer maestro que me escuchó fue Leopoldo Téllez, él iba como una vez al mes y en una de esas me dijo - ¿Margarita te vas a México? Y luego él mismo se contestó – no, ¿verdad? - tenía yo 15 o 16 años, te digo que mi mamá no... creo que tuvo malas experiencias en el internado en Bellas Artes, por eso como que no le quedaron ganas de que yo pasara por lo mismo, pero no alcanzaba a dimensionar que ella vivió en una generación muy diferente a la mía...irme a México con un señor...no, olvídalo, era imposible.

La maestra María Teresa, siempre va a ser mi maestra porque ella fue la que me puso la clave de fa, me puso el arco, las escalas rigurosamente en un formato muy estricto, negra a 60 y las articulaciones, ligaduras, ella fue la que me formó, en cierto punto, a la par con el maestro Leopoldo Téllez, en la versión más técnica y otros maestros hasta que el maestro Marek Wierzbicki, dijo vamos a ordenar todo de nuevo y así sí tuve una base técnica, que yo también enseñé a mis alumnos.

3.1.1.2 Entre el piano, guitarra, flauta y percusiones

P Gadea

Yo empecé a tocar el piano, escuché a un niño tocar el piano en la televisión y le dije a mis papás: yo quiero tocar el piano, entonces nos consiguieron una maestra a mí y a mi hermana y luego entramos a la sala Chopin y luego en el Conservatorio, terminé la carrera de pianista ejecutante, pero me corté el tendón del pulgar izquierdo y empecé a estudiar el chelo, porque sentía que había cosas que no podía tocar, en fin, la verdad es que ahora mis mejores amigos son chelistas, mi vida es el chelo y adoro el chelo.

En una época sí fue como fuerte sobre todo cuando estudiaba en Inglaterra porque no llevaba tanto tiempo tocando el chelo y sí bastante que había tocado el piano, pero poco a poco se fue equilibrando... después de eso todavía estudié con Guadalupe Parrondo, era la época de FONAPAS teníamos becas y estudiaba chelo al mismo tiempo, después de un curso en San Miguel de Allende, conseguí una beca de FONAPAS para estudiar chelo con Wolfgang Laufer que fue mi primer maestro en Estados Unidos, de ahí estudié en Inglaterra y luego hice mi especialización en Barcelona con Luis Claret; y en Inglaterra tuve la gran suerte de conocer muy jovencito a Steven Isserlis que se convirtió en un gran amigo, yo fui a su primer curso, él tenía 26 años y yo tenía 21, fui a varios cursos de verano con él y fue una guía muy importante.

I Carrasco

Tengo una hermana mayor que es pianista y organista, y como ella se inició en la música antes que yo, para mí fue fácil adentrarme en ello... ella abrió el camino para mí y para mi hermano menor que se dedica al violín y a la dirección de orquesta, entonces ese fue mi primer acercamiento y una vez que entras, ya no sales.

Comencé estudiando piano y tuve la fortuna de toparme con el violonchelo... mi primer maestro de violonchelo me presto mi primer instrumento que es un 3/4 y de ahí hemos sido compañeros, el instrumento y yo... no el 3/4 (risas) pero si el chelo.

En realidad, el piano es muy bonito, pero en el violonchelo, el sonido es otro, la capacidad de sostener la nota y de sentir las vibraciones en el cuerpo... cuando uno está tocando se siente la vibración, en el chelo siento que es mucho más cercano, más como abrazar a alguien entonces sí, el chelo fue más satisfactorio para mí.

N Pérez

Pues al principio lo único que quería era tocar, no me importaba qué, cómo, donde, nada... y a medida que pasó el tiempo estudié en el Coser y en la Ollin, fui alumna de Álvaro Bitrán y me fui con él a Pittsburgh a una maestría, luego me fui a Londres, cuando regresé y empecé a buscar trabajo, hice un par de audiciones, no estaba muy segura que quería entrar a una orquesta, finalmente entré a la Chávez, poco a poco se me fue quitando el gusto por la música orquestal, y platicando con mi papá, yo le decía: es que lo que quiero es tocar en un cuarteto, en un ensamble de música contemporánea. Empecé a tocar de extra, fui a todas las orquestas y decía es que hay algo que no... además de que el repertorio que me interesa es el del siglo XX para adelante, pues no sé, como que la rutina, la forma de ser del músico de orquesta no era algo que me hiciera muy feliz, pasó un tiempo y me daba un poco de miedo también dejarlo, pero y ¿qué voy a hacer, me voy a dedicar al hueso o qué?, eventualmente lo dejé y a partir de eso ya se volvió como una especie de aventura, lo primero que hice a la semana que dejé la Chávez fue tocar con el performer Guillermo Gómezpeña, entonces fue pasar de tocar en una orquesta a la semana siguiente estar trepada en un andamio con una minifalda, toda maquillada y que me dijeran tu toca lo que quieras, improvisa, has lo que quieras, fue como un cambio radical y desde entonces fui buscando, quiero hacer eso, voy a hacer esto.

J Jiménez

Debo de decir que todo, desde que empezó el chelo como que toda la historia del chelo está rodeada de historias de amor... conocí el chelo en una historia de amor, empecé a estudiar el chelo de manera seria por otra historia de amor, bueno el amor a mi padre que fue quién materializó el poder dedicarme al violonchelo, siempre vi al chelo como esa voz tan apasionada, una pasión tremenda, cuando escuché la sonata en mi menor de Brahms, que fue

lo primero me transportó y ahí nació una pasión muy fuerte que me llevo a dedicarme, a hacerme profesional, un poco tarde porque empecé a los 19 y no tengo un talento innato, muchas horas de estudio, mucho, mucho... si tengo musicalidad y expresividad pero así que me saliera la técnica sola no, fue realmente mucho trabajo.

El hecho de empezar tan tarde vuelve la situación difícil porque la cabeza va adelante, pero las manos no responden, hasta que pasan muchos años porque es una carrera difícil, son instrumentos muy complicados, muy difíciles y pues a mí me metieron en escuelas muy buenas... estudié en Alemania y me admitieron porque veían en mí una musicalidad y una expresión. Llegué a Alemania con 3 años de chelo, estudié con Leopoldo Téllez en México, quien me impulsó muchísimo, me dijo “tú tienes que irte estudiar fuera” y vino un chelista catalán Luis Claret, y toque para él y me gustó mucho como tocaba, y dije: quisiera tocar con usted, y ahí empezó, me fui, pero siempre estuve como atrás de los demás, porque yo había tocado 3 años y la gente llevaba 8 y 12 años tocando, entonces eso me causaba mucho sufrimiento, tuve una pasión muy fuerte que me mantuvo, pero fue un gran sufrimiento, la verdad.

Lo que sí tuve siempre fue que no me costaba trabajo estar 8 horas sentada, eso lo tuve desde el principio, estar ahí repitiendo y buscando, siempre tuve esa paciencia y disciplina de ordenar el estudio, esa dedicación no me costó, me costaba a la hora de la clase... el maestro en Alemania, (porque antes la educación era diferente, estos maestros en Alemania eran muy duros, muy estrictos), en 5 años nunca me dijo que algo estaba bien, y yo estudiaba todo el tiempo, no iba al cine, no iba a nada, estaba enfocada como monja, pues sí era un sufrimiento esto que había como una falta de reconocimiento, sobre todo nosotros los mexicanos que nos encanta el apapacho ¡y ahí vas, ahí la llevas! Y aquí no, era una formación muy dura...pero yo tenía tal pasión que lo aguantaba, y lloraba, pero ahí seguía.

Yo me dije: de aquí salgo tocando, porque también tenía conciencia de la suerte, de poder estar ahí estudiando en una buena escuela, tenía conciencia de eso y había que salir triunfante. Siempre hay que seguir estudiando, es algo que esta carrera obliga, muchas horas de estudio aun cuando tocas bien.

LE Miranda

Creo que la música se escuchaba en casa porque mi papá siempre nos ponía música clásica, ponía de todo, entonces podría pensar que los primeros acercamientos fueron a través de la audición por el gusto que tiene mi papá. Yo quería aprender a tocar piano y mi papá algún día compró una guitarra y estuvimos allí rascándole a la guitarra y conocí a un maestro de música que tocaba chelo y piano y fue cuando conocí al chelo y dije... ¡ay! ¿cómo se toca?, ¿dónde se estudia?... fui al Conservatorio con mi hermana a preguntar y ya fue el instrumento que escogí. Cuando lo vi, dije: yo quiero aprender a tocar eso...el chelo fue algo para mí que me llamó la atención desde el principio. Estudie con Zoia Kamysheva y también con Vardges Stepanian de la Filarmónica de la Ciudad de México.

MC Graue

Desde niña me gustaba mucho como sonaban las cuerdas, a mi papá le gustaba mucho la música... y como se dio cuenta de que a mí me gustaba la música desde niña, él me hacía énfasis en la música que escuchábamos... “Mira aquí está sonando tal instrumento y acá suena tal otro” y recuerdo mucho, alguna vez que escuché la primera sinfonía de Brahms, en el último movimiento hay un momento donde entra la cuerda tocando un tema muy bonito, me acuerdo que sentí una cosa maravillosa...Me acuerdo que me emocionó muchísimo escuchar toda la cuerda, sobre todo en la zona grave de la cuerda, sentí muy rico, pero bueno de eso pasaron muchos años.

Cuando entré en el Conservatorio tenía 15 años y todavía vivía mi papá... yo era medio apática cuando era chavilla y me dice mi papá “¿por qué no estudias chelo?” - ah pues órale-, pero era muy tímida, muy insegura y fui a hacer audición... no tocaba ni una nota en ese entonces y estaba el maestro Víctor Manuel Cortés y yo creo que le causó curiosidad que yo que estaba toda tímida, así llegará y -¡quiero estudiar chelo!-, él tenía un carácter muy dominante y como que me dio miedo, fui muy tonta porque me dio miedo, el día que fui a audicionar dije no, no, yo creo que no voy a estudiar chelo. Entonces me metí a guitarra y luego a percusión... pero yo seguía con la cosita de que quería estudiar chelo, porque a medida que estaba en el Conservatorio, oía el chelo y al final, curiosamente ese año que decidí ya meterme al chelo murió mi papá... No sé, siento que era una especie de deuda que tenía con él o algo así y aparte de que se me fue juntando el amor.

Mi maestra en el Conser fue Zoia Kamysheva, yo la considero mi mamá del chelo porque en verdad es una mentora, con una sensibilidad... bueno para mí ha sido mi mejor maestra en cuanto a poética de la música, de cada pieza te hacía una historia y hacía que te inventaras tus propias historias, sumergirte no solo en el sonido sino en las texturas, en las imágenes... eran preciosas sus clases, de verdad que sí, me súper encantaba... Y otra gran maestra que tuve y que todavía de vez en cuando consulto es Elzbieta Krengiel, ella técnicamente, a mí me acomodó bastante, o sea, siempre tuve problemas técnicos... ella me hizo entender todo muy lógicamente con mi cuerpo de hecho desde que no veo, fue muy bonito como nos entendimos, me explicó físicamente como tocar, tuvo mucha paciencia conmigo y también con mi cuerpo... ellas dos han sido mis guías más importantes.

Llegué a Moscú en el 87 y estuve con una profesora que era ya muy viejita, se llamaba Tatiana Primienko, como que no le daban ganas de dar clase... pero bueno lo impresionante de Rusia fue el nivel en general, yo vivía en la residencia de estudiantes del Conservatorio Tchaikovski, muchos de allí eran laureados de concursos y nos poníamos afuera de su cuarto a oír como estudiaban porque cuando escuchas como estudia alguien que toca muy muy bien, aprendes muchas cosas porque ahí está la clave de cómo resolver problemas.

Al segundo año me mandaron a Kiev, en una especie de bachillerato musical dos años, me tocó un año de crisis política, social, de todo. En el 91 cuando terminó Gorbachov cambió un poco el sistema, muchos maestros se fueron, hubo una especie de fuga de buenos maestros y entonces en Kiev ya no había mucha opción de con quien estudiar, yo hubiera querido quedarme estudiando con un profesor buenísimo en el Conservatorio de Kiev, pero resulta que se fue a Estados Unidos y el maestro que me tocaba no era tan bueno y entonces dije: mejor me regreso, estuve 3 años y medio, ya el último año no lo terminé.

3.1.1.3 Familia de músicos y no músicos

M del Águila

Yo nací en una familia musical, mi segundo apellido es Cortés, del Águila Cortés y hay muchos músicos que vienen de Guadalajara con ese apellido, la mayoría son primos de mi mamá, el famoso Gori Cortés fue mi tío abuelo. Mi mamá no es músico pero conoció a mi papá en la orquesta cuando se fundó la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y como solo había una mujer en la orquesta, que era mi tía la violinista Tere Nuño, mi mamá era la

chaperona, entonces ahí conoció a mi papá y pues somos 7 hermanos, los 7 prácticamente nacimos en el Conservatorio... mi papá hizo sus estudios de secundaria y después acabó sus estudios musicales y se quedó como pianista acompañante, Pepe del Águila... hay fotos de mi mamá primero con uno, con dos y una panza, con tres y otra panza... hasta que los siete ya salimos en las fotos en el Conservatorio.

Hice mis estudios musicales, sin preguntar, sin renegar, comencé en las clases de iniciación con el piano, cuando mi papá me preguntó qué me gustaría estudiar yo le dije guitarra, pero cuando a mi hermano menor le escogieron que vaya a violonchelo, mi hermano entró con Chito Cortés, Héctor Cortés, mi tío, y él pedía, como era el método Suzuki que fueran las mamás a las clases para estudiar en casa con el niño... me pedían a mí que fuera a las clases y estudiará con él y a lo mejor desde ahí encontré mi vocación de maestra, y me lo tomé muy en serio y trataba de estudiar con él, era muy inquieto y en las clases me desesperaba porque el pobre maestro y le dije: ¡qué no, que le hagas así, dijo el maestro que hagas esto!, y se me quedó viendo el maestro, me dijo -¡a ver, síguele!, y me quedé yo con el chelo.

He sido muy afortunada, la vida me fue llevando a un curso primero a Indiana, a un curso de verano para niños, después a hacer la maestría en Estados Unidos, gracias a Álvaro Bitrán y por iniciativa de la universidad a la que fui, que querían subir el nivel de la Facultad de Música de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania... primero acabé la maestría y luego la licenciatura en el Conservatorio, para poder titularme de décimo tuve que hacer un examen, otro como titulación y otro como examen profesional, hasta que lo logré.

Me di cuenta que sí era lo mío cuando tenía 19 años y ya en la maestría en Estados Unidos, me la pasaba encerrada en un cubículo 6 horas, entonces me asomaba por la ventana y veía chavos, haciendo de todo, frisby, comiendo, leyendo y entonces me di cuenta que yo no la pasaba mal esas horas, allá dentro, estudiando.

D Petrich

En mi familia no hay nadie músico, pero sí había mucho gusto por la música, mi papá tocaba el piano como afición... existía en aquellos tiempos, eso que ya no se usa que era reunirse en familia, estar juntos y se ponían discos y oíamos mucha música clásica, de alguna manera como muy natural, la música estaba allí y yo salté en ella, entonces empecé a picarle al piano desde niña, no sé ocho o algo así años, por muchos años estudié piano.

De adolescente toqué música folclórica, aprendí guitarra y otros instrumentos, canté muchos años en un coro con el que tuve la fortuna de viajar, en fin, fue dándose muy espontáneo, muy natural, entonces entré al Conservatorio, no era algo que tuviera muy claro, pero no me arrepiento ni tantito, pensar en ello a lo que he dedicado toda mi vida y que me ha apasionado... no me imagino mi vida de otra forma.

Creo que tuve suerte de que pasé una época de muy buen nivel en el Conservatorio, con subes y bajas, había buenos maestros, tuve como compañeros de generación a muchos chelistas mujeres y hombres que son ahora muy reconocidos, entonces fue una muy buena época, la pasé muy feliz. Hice la carrera en el Conservatorio y después en la Ollin Yoliztli que en ese tiempo se llamaba Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento, entonces era de una especie como de Posgrado.

Creo que del chelo me atrajo la postura de abrazarlo, el sonido, yo creo que como a todos, el principio quizá fue difícil pero no fue algo que sufriera, no sé, me sentía como que ya era el instrumento que quería para siempre.

I de Andrade

No venimos de una familia de músicos profesionales, tenemos más bien una tradición de servidores públicos en la familia, tengo una prima hermana que estudió en Cuba, es bailarina y coreógrafa, solamente ella y yo seguimos el camino de las artes. Mi hermana, por ejemplo, es médico y en mi familia, para ellos, esto de la música era como un universo desconocido y les asustaba mucho, no querían que yo fuera músico, además en la escuela regular siempre tuve calificaciones muy altas, entonces mi papá tenía muchas expectativas, quería que yo fuera médico, ingeniera o abogada y de repente salgo con el cuento de que quiero ser músico, esto fue una locura... y les costó muchísimo trabajo aceptarlo, empezaron a procesarlo por ahí de 2001 cuando vinieron a visitarme a México.

Mi primera relación con la música fue la música popular, no fue la música clásica definitivamente, tenía mis discos de música para niños, el equivalente en México de Cri-Cri o algo así, en Brasil teníamos un payasito con todo un repertorio de música para niños y me encantaba este disco me acuerdo hasta la fecha, era *amarello*, amarillo, de vinilo y había una relación muy especial con este disco, porque yo no solo cantaba, yo bailaba esta música.

Mi iniciación de la música fue en la escuela regular, en la escuela con clases de música, y posteriormente en el Conservatorio y en la etapa de iniciación ya sabrás, este

modelo tradicional en qué probamos de todo un poco: flauta, guitarra, piano, clarinete también, hasta que me encontré con el chelo... fue como un curso a nivel propedéutico haciendo la equivalencia con México, mi instrumento principal era la flauta de pico llegué a un nivel bastante alto y mi maestra tenía la intención de que fuera a Holanda a estudiar la licenciatura allá, a hacer música antigua, fue una experiencia linda, pero llegar al chelo, fue un punto de corte, yo tenía la frustración porque en la flauta crecí muy rápido, llegué a un nivel de virtuosismo y me satisfacía, pero cuando llegó el chelo era mucho más difícil, me tardé mucho en llegar a tocar algo decente y lidiar con esta frustración también fue un proceso de maduración en mi carácter, de tener perseverancia, disciplina y todo eso.

Entonces creo que el chelo marcó un cambio en mi vida de músico iniciante, en el estado de Minas Gerais, Brasil, una ciudad muy pequeña... vinieron unos maestros de la Universidad de Sao Pablo y estos maestros eran alumnos a la vez, de la generación de los compositores de vanguardia... se implementó un programa piloto con los alumnos que ellos consideraban que podían adaptarse a las propuestas curriculares de este experimento... la idea era improvisar, improvisábamos en las clases grupales, de conjuntos corales, clases de solfeo, componíamos todo el tiempo, a todas las clases llevábamos los instrumentos ¡era una locura! y yo quede fascinada y pensé eso es lo que quiero hacer toda mi vida... cuando entré a la universidad, me decepcioné porque yo pensaba ¡wow si en el Conservatorio es así de bueno cuando llegue allá eso va a ser una explosión!, y cuando llegué obviamente no era el proyecto piloto del Conservatorio, era un currículum tradicional.

3.2 Profesionalización, proyectos y motivación en el violonchelo

En esta sección se abordan temas sobre la profesionalización en el violonchelo, los proyectos principales y, la motivación para mantener los proyectos, a continuación, se presentan las respuestas de las entrevistadas.

3.2.1 Profesionalización

3.2.1.1 *El destino es muy sabio*

C Lerh

En mi vida he trabajado dos semanas que no fueron en la música, una semana en Ohio como mesera y otra semana en Nueva York, también de mesera... pero cuando empecé a tocar y

me pagaban para eso pues me gustó y ahí buscando, tomé algunas audiciones y, no es fácil, porque cuando uno toma una audición no gana siempre, pero si uno toca bien al fin gana, entonces es lo que pasó conmigo y sí me pagan, mejor.

Cuando estuve en la Sinfónica de Saint Louis, al año siguiente, vino un mexicano para audicionar... habían escuchado a más de 100 violinistas y no escogieron a nadie y al fin escogieron a este mexicano⁵⁴ que estuvo en los Estados Unidos como turista y la orquesta solucionó los papeles para que él se quedará en la orquesta y poco a poco nos conocimos y ya... todavía estoy, tenemos tres hijos, todos son músicos.

I de Andrade

Llegué a hacer prueba para trabajar en un banco y en el examen de aptitudes fui reprobada, entonces dije: ¡wow el destino es muy sabio!, si me hubieran aceptado, quizá podría estar trabajando en un banco, pero no, finalmente audicioné para las orquestas juveniles de la época, teníamos becas buenas, entré a la Orquesta Juvenil de Repertorio de Sao Paolo que justamente combinaba el repertorio tradicional y la música popular brasileña, tuve la oportunidad de tocar con Hermeto Pascoal, con muchísima gente que estaba haciendo música experimental pero en el ámbito de la música popular, del jazz y eso para mí fue, ¡wow!, otra vez aquí pude vincularme afectiva y estéticamente, eso me ayudó a sobrellevar toda la licenciatura y finalmente salí de Brasil y ya no regrese, estuve en Europa y después vine a México.

3.2.1.2 El dilema del mundo orquestal

M del Águila

Cuando me di cuenta que mi vida no era estar en la orquesta, porque estuve dos años en la Filarmónica de la Ciudad y en Minería durante varios veranos, dije para que sea satisfactorio, me voy a proponer dar un recital cada año, y con mi marido grabamos dos discos con un trío con piano, el Trío Scherzando y también con mi marido tuve otro cuarteto de cuerdas, además del de la FES Acatlán. Me encanta enseñar, me encanta ver las caras tanto de niños como adultos de la sorpresa de ¡wow yo produje este sonido!, entonces es increíble.

⁵⁴ Se refiere a su esposo el violinista mexicano Manuel Ramos.

Fui a Londres, hice cursos de especialidad, hice mi maestría y finalmente regresé a México y llegando audicioné para la Orquesta del Politécnico Nacional, este fue mi primer empleo en México y a los 6 meses abrieron la audiciones para la Filarmónica de la Ciudad entonces yo me inscribí y entré, estuve cinco años, algo así... pero finalmente esta idea de ser músico sinfónico no me llenaba del todo y decidí dejarlo, este fue un paso muy importante, peligroso en su momento, me dio muchísimo miedo tomar mano de esta posición, de este estatus, me decían, ¿¡no puedes hacer lo otro que tú quieres sin dejar tu empleo!?

Pero finalmente tomé la decisión porque pasó una cosa conmigo, llega un punto de algunas cosas, como el berrinche de niño, mis entrañas hacen berrinche... cuando entré a esta orquesta, yo sufrí mucho desde el primer día, había mucha xenofobia, no con los latinos pero con toda la banda que venía de Europa, también por un pequeñísimo grupo de mexicanos que estaban ahí, era un orquesta que estaba constantemente en conflicto, desde el primer día que llegue ahí, lloré, se burlaban de mí, cuando llegué a México no hablaba español y me decían groserías que no entendía, entonces llegaba a la casa y le decía a Edgardo -oye me dijeron esto, ¿qué es eso? y él -¿cómo te dijeron eso?, no puede ser!...

¡Y así fueron cinco años, de pura resistencia, resiliencia, hasta el día que mis tripas hicieron su berrinche y dijeron -ya no voy a regresar- y fue un paso difícil, pero finalmente todo salió bien, ahora puedo mirar hacia atrás y decir ¡wow fue lo mejor!, pero estoy muy agradecida por toda esta experiencia tanto en el Politécnico Nacional, que ahí fue todo lo contrario, ¡me recibieron tan bien, fueron tan lindos!, fue un gran complemento a mi formación especialmente con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad cuando llegó Jorge Mester, que tenía una visión de la música y del virtuosismo instrumental muy alto.

3.2.1.3 El camino de manera natural y de las oportunidades

D Petrich

Estando a punto de terminar la carrera en el Conservatorio se presentó la oportunidad de hacer una audición para la Orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Jalisco, hice la audición en la Ciudad de México y fui admitida, y resulta que la plaza que estaba disponible era para chelo principal, entonces llegué a Guadalajara sin tener gran experiencia

en orquesta, más que lo había obtenido en el Conservatorio como estudiante, fue mi primer trabajo profesional, de independencia digamos, todo muy emocionante en Guadalajara.

Pero bueno, yo sabía que no era para siempre que me faltaba aprender, entonces regresé, hice varios años en la Ollin Yoliztli y se presentó la oportunidad cuando se formó la Orquesta Filarmónica del Bajío y también hice la audición y pude quedarme ahí. Después de estar en Guanajuato, también se presentó el hacer audición en la Orquesta Sinfónica del Estado de México...ahí ya estaba casada, me casé con un cornista, entonces toda la carrera tanto de estudiantes como profesionales íbamos juntos y vivimos en Toluca, sobreviví a Bátiz (ríe), que era toda una cosa... estando en Toluca, otra vez se presentó la oportunidad de entrar juntos, de hacer audición para la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, primero entré yo, hice audición, la pasé y entré como interina dos años y ya que se desocupó una plaza de chelo puede ocupar la plaza de chelista y estoy en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes OTBA desde hace 30 años.

I Carrasco

La vida te va proponiendo y descubres esto y lo otro, en algún momento tuve un acercamiento a la música antigua, entonces también tuve la fortuna de estar con algunos especialistas en ornamentación barroca, interpretación auténtica, eso también es muy bonito, es otra forma de hacer música que al menos cuando yo la descubrí no era muy explorada en México... la música contemporánea también ha tenido sus momentos en mi trayectoria y también es un reto, no puedo decir que sea especialista en música antigua ni en la contemporánea, pero ha sido parte de mi formación que agradezco y he disfrutado.

LM Frenk

En mi caso, las decisiones respecto al chelo se fueron dando de una manera muy natural... yo sentía que ya estaba muy grande, que tenía que apurarme, sin embargo, no sabía muy bien para qué, porque no había tomado la decisión... yo iba a estudiar matemáticas, entonces estudie el área uno en el bachillerato y todo, me gustaba mucho tocar el chelo y tuve maestros muy buenos que me alentaron muchísimo para que me dedicara al chelo y yo todavía no me daba cuenta de qué era eso cuando estaba estudiando, en fin, no me lo planteé realmente, fue como el enamoramiento del chelo, una cosa un poco fortuita, pero cuando me di cuenta ya estaba con el chelo.

Me daban tantos ánimos los profesores que empecé a pensar que sí era para mí, y bueno el amor, me encanta el chelo pero fue cuando mi maestro Sally Van den Berg, un gran chelista, fue principal de la Sinfónica Nacional, él era holandés, pero también fue primer oboe de la Sinfónica Nacional, eso sí es extraordinario, y era muy bueno en los dos, ya cuando decidió dedicarse únicamente al chelo pues ya fue primer chelo, él me dijo con su muy característico acento holandés –querida, va a haber audición en la Sinfónica Nacional y ¡quiero que tú entres!- ¿21 años, de qué estás hablando? cómo se te ocurre que yo voy a concursar para la Sinfónica Nacional, tengo 20 años y una niña chiquita, -yo quiero que tú lo hagas-, -¿ y por qué quieres que lo haga? de hecho, yo no quiero entrar, yo no quiero un trabajo, yo tengo una beca... estaba becada en Ollin, fui de las primeras becarias ahí, ya estaba casada, tenía una niña y no tenía en mente entrar a la Sinfónica, -yo quiero que audiciones- y bueno pues, -okay, vamos a preparar la audición-, yo me acuerdo que tenía una disciplina férrea, porque con una niña chiquita, pues tenía mis horas de estudio que eran así sagradas, mi suegra me ayudaba, se llevaba a la niña, estudiaba y ya cuando llegaba la niña el resto del día era para ella... muy bien entonces concursé para la Sinfónica Nacional y todo fue tras cortina... y muy para mí sorpresa, gané, la primera sorprendida fui yo, gané y pues sí, entonces ya fue cuando me di cuenta de que sí, que ya era profesional, ya estaba en la orquesta.

M del Águila

Al principio, yo creo que la familia, estamos en esta sociedad en la que a veces uno se deja llevar y dice bueno hay que casarse, pues se casa uno, hay que ser mamá y se casa... yo no fui persona de ¡¿por qué?!, a mí todo se me fue dando: la carrera, el novio desde los 15 años que me casé con él a los 20... saber que tenía que darle de comer a las hijas, tanto mi marido como yo nos pusimos a chambear de lo que se pudiera en la música y estuvo padre porque lo disfrutábamos. A los 23 ya estaba con una licenciatura, una maestría y una bebé, empecé a trabajar profesionalmente dando clases, con el cuarteto de la FES Acatlán, obviamente en los trabajos extras que hay para todos los músicos.

Cuando sentí por primera vez está sensación de que se me pone la piel chinita tocando al público, la satisfacción que me dio esa conexión, porque yo creo que eso sucede cuando lo disfruta uno y lo disfruta el público... me gustó ser el centro de atención en ese momento,

nunca pensé voy a ser famosa o algo así, lo pensé en que la satisfacción de haber estudiado tantas horas haya podido llegar a mi objetivo, que era disfrutarlo y hacer disfrutar a la gente.

P Gadea

Fue un camino que ahí estaba, mi vida obviamente hubiera sido muy diferente como pianista, pero el chelo, es un gran instrumento, yo siento que las amistades con chelistas, el hecho de tocar juntos, eso no se da tan fácil en otros instrumentos, es algo muy espiritual y solo si eres chelista puedes experimentar, esa sensación de tocar con alguien, un instrumento como que está tocando tu corazón, tu alma, es como una comunicación muy especial.

M Benavides

Fue la vida que me fue poniendo en el lugar que me correspondía y lo agradezco, yo quería ser bailarina, quería realmente la danza...pero al no ocurrir me fui yendo por el lado del pensamiento lógico matemático, se me daba la matemática, la organización, el pensamiento abstracto pero también me gusta tratar con la gente, el lado humano, me gusta mucho el trabajo en equipo, y así fui llegando a la música, he pasado desde proyectos de formar orquestas de cámara como la Camerata de Aguascalientes y otros grupos, insisto porque hacer música en grupo es lo más importante.

3.2.1.4 Estudiar y expandir horizontes

I Carrasco

Comencé estudiando en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Michoacana y después en el Conservatorio de las Rosas, ahí fueron mis primeras incursiones en la música, y después nos trasladamos, mis hermanos y yo, a la Ciudad de México, a la escuela Ollin Yoliztli, estudié también un tiempo en la Superior de Música, creo que también estuve un ratito en la Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM, y después de incursionar bastante en la música aquí en México, fue posible salir a estudiar, terminar la licenciatura y maestrías en Estados Unidos, y pues eso abre el panorama para expandir tus horizontes y ver cómo se hace música en otras partes, cómo se trabaja en otras partes, entonces esa fue más o menos la carrera que seguí.

Tengo una maestría en Pedagogía y una en Ejecución y después de eso hice todas las materias y estudios sobre Musicología en Brasil, pero ya la tesis quedó pendiente porque ya me urgía regresar a México y una vez en México me dediqué más a la ejecución, a dar

clases y hacer una tesis que requiere mucho tiempo y dedicación, entonces eso está como proyecto pendiente todavía.

M Benavides

Con CellosolleC fuimos invitados en el 2018 a Perú al Primer Festival Internacional de Cuerdas y el profesor Erick Escalaya Chillce, especialista en guitarra, dijo -vamos a promover el violonchelo- y dije claro que sí y entonces mis alumnos -¡ah, ¿cómo lo vamos a lograr?-. íbamos a ir ocho, incluyéndome, costos y demás, pues nos pusimos a chambear y de que lo logramos, lo logramos, fue una experiencia que quería brindar a mis alumnos porque, insisto, los viajes y conocer a la gente de otros lugares nos tiene que abrir el panorama, la mente y el corazón.

N Pérez

Bueno, era como la ilusión de por fin tengo un chelo, voy a ir a clase y sí, en algún momento me quedé sin maestra porque tomaba clase con la maestra que se fue de gira, no sé qué, me acuerdo que yo estudiaba y tenía mi Dotzauer -sí, ah bueno pues yo creo que esto ya me salió, entonces va el siguiente ejercicio- y me dediqué a estudiar el primer método del Dotzauer, y la segunda mitad me la eché yo sola.

Empecé con Martha Ramírez, que ya no toca el chelo profesionalmente, luego con Bozsena Slawinska, con Barbara Kaminska y luego con Álvaro Bitrán y después en Londres con una maestra maravillosa que se llama Nancy Green, primero estuve con Richard Lester, él tocaba en una orquesta de cámara y me recomendó con ella que como tenía un hijo chico, estaba dando más clases, ella era una maestra sensacional, una mujer tan inteligente y con otra manera de ver las cosas, fue una gran maestra.

3.2.1.5 Una profesión formal

M Benavides

Soy parte de esa generación donde uno podría estudiar arte pero debías tener una carrera, o sea, una carrera formal, normal, entonces soy Ingeniero Industrial con especialidad en Producción como primera carrera, empecé en 1991 y terminé en 1996. Al venir a Aguascalientes ya tenía mi profesión de ingeniería... toda la vida hice clases de danza, ya tenía experiencia siendo maestra asistente en ese momento de la maestra María Teresa Cortinas y dando clases de violonchelo y dije -de hambre no me muero- si no paso la audición

algo voy a hacer... y sorpresa que voy pasando, entonces dije si la vida me puso aquí y mi vida va a estar con la música y con el chelo me tengo que poner al 100.

En 1997 continúe con mis clases, con el maestro Marek Wierzbicki, que era principal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y fueron muchos años de estar estudiando muchísimo técnicamente, musicalmente y tocando con la orquesta y haciendo música de cámara que para mí es básico, aunque uno sea atrilista o solista, la música de cámara es fundamental para abrir los oídos, ojos, percepción.

En el 2009 se abre la oportunidad y en colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guadalajara, se abren las nivelaciones para quienes ya teníamos trayectoria, entonces hice la Licenciatura en Música con especialidad en Violonchelo con orientación en Pedagogía.

LE Miranda

Yo creo que a los 18 años fue cuando tenía que decidir, yo estaba puesta para estudiar medicina. Estudié el área de química biológica y fue como estira y afloje, de ¡ay qué hago!, de hecho, hice el examen de medicina y pues si me quedé, estaba en el año de hacer el examen público del Conservatorio entonces si me jalaba mucho la música, la verdad, entonces pues ya, fue el momento en que ya decidí dedicarme.

Y creo que sí hay relación entre la música y la medicina... Hay unos artículos del maestro Samuel Máñez Champion, él escribe en *Proceso* e hizo unos artículos muy interesantes de músicos y medicina, sí hay mucha relación en medicina y música... yo digo que la medicina cura el cuerpo y la música cura el alma.

3.2.2 Principales proyectos

Al respecto de la pregunta número 3, ¿Cuáles han sido tus principales proyectos a lo largo de tu trayectoria?, las entrevistadas respondieron:

3.2.2.1 *El feeling, la música de cámara y la organización*

I Carrasco

Pasando por diferentes etapas uno va cambiando de perspectivas, cuando empieza a hacer música, uno siempre sueña en tener una carrera deslumbrante, como solista con orquestas

por el mundo y viajar, hacer giras y ser famoso... pero eso no es necesariamente un panorama realista en la música.

La música de cámara, siempre ha sido un proyecto importante en mi vida ya que con mis dos hermanos que tocan violín y piano, ha sido como el paso natural a integrarse dentro de un grupo, desafortunadamente de la música de cámara esta difícil vivir, sería lindo poder solo dedicarse a eso, pero todavía la estructura musical en México no lo permite, como ser solista y dedicarse a eso tampoco es muy realista.

He dado clases de violonchelo, de entrenamiento auditivo, de historia del violonchelo, de música de cámara en la Universidad Michoacana, en el Conservatorio de las Rosas, cuando estuve afuera también tuve la oportunidad de dar clase en las universidades donde estuve estudiando y en algunos Conservatorios donde estuve viviendo.

M del Águila

En la actualidad yo creo que estoy viviendo otra etapa de la vida, ya no trabajo para vivir, afortunadamente mis hijas son grandes, ya están con sus vidas hechas, me siguen preocupando porque las mamás nunca se dejan de preocupar por las hijas, pero ya puedo decir que no a los trabajos, tengo la fortuna de que si me dicen, puedo hacerlo o si no se me antoja mucho, no lo hago o porque se me juntó con otro, porque afortunadamente tengo mucho trabajo, entonces en esta etapa en la que estoy sí estoy tratando de disfrutar al máximo.

Como siempre me llamó la atención esto del jazz, incluso lo he logrado hacer, tengo mis clases que estoy tomando ¡clases a mi edad!, de armonía en el chelo para poder hacer el estilo de jazz ortodoxo, digámosle, así bien hecho, porque lo demás nada más lo he hecho así por feeling y estos proyectos son el *Trío Chelo Alternativo* somos tres chelos, con Jonathan Villafuerte, fundador y organizador del ensamble, Javier Platas y yo... se nos antojaba mucho estar en un ensamble así y que no es fácil, pero me divierto mucho, otro es el *Dueto Chelito Lindo* que estamos más hacia la música mexicana popular, y tengo otro grupo con Jorge Callejas que es un guitarrista y compositor de la Facultad de Música, también hemos hecho un par de grabaciones y su música es muy mexicana, muy minimalista y la dotación es flauta/guitarra y chelo, y este año comencé a hacer dueto con piano con Felipe Gordillo que él sí es un súper experimentado en el jazz y me gusta mucho como compone, se da a la tarea de escribir una canción al día.

J Jiménez

Siempre organicé la música, elaborando programas con alguna temática, hice seis programas que se me materializaron en discos: *El amor y la muerte* fue cuando murió mi madre; *Música española* en honor a mis padres que eran españoles; *Ecos del mundo* donde se mezcla el chelo barroco y el chelo moderno, después hice las *Suites de Bach*, tres suites de Bach; un disco del inicio del violonchelo: *Nacimiento del violonchelo* que fueron las primeras piezas que se compusieron en ese momento de la historia cuando el violín era el rey y pensaban que el chelo iba nomás a acompañar y hubo una serie de compositores⁵⁵ que, desarrollaron un poco mejor la parte física del violonchelo y compusieron obras que están comprendidas en ese disco, ese es con chelo barroco.

En todos los discos hay obras que se estrenaron en México, de alguna manera, siento que todos tienen una importancia, pero el proyecto que creo, de mayor relevancia porque es de música mexicana son las *6 casi sonatas*⁵⁶ de Julián Carrillo porque es algo que no existe a nivel mundial, tuve mucho contacto con un último alumno de Julián Carrillo se llamaba David Espejo y en aquel entonces el estudio de Julián Carrillo estaba todavía en la casa donde él vivió, que era en San Ángel, y David Espejo iba todos los jueves a tocar las arpas, a limpiarlas, desempolvarlas, tocarlas, afinarlas, mantenerlas y yo estuve yendo con él todos los jueves, me empapé de todo este mundo de la micro tonalidad y al final pues hice las 6 sonatas.

3.2.2.2 Ensayos a la italiana, Hacemos música y ¡Lotería!

D Petrich

Siempre me gustó mucho dar clases, entonces empecé a enseñar y a apasionarme por la educación musical, a aprender y entrar a cuanto curso y seminario había. Empecé a conocer todos los métodos de pedagogía musical, metodologías... alguna vez apliqué a los apoyos del FONCA y con ese apoyo escribí un libro, no podría decir que es un método de enseñanza musical, pero sí un libro de ideas, de piezas, de cosas para enseñar música que se llamó *El violonchelo, ¡lotería!*, como las cartas de la de la lotería ¡el violonchelo, lotería! (ríe)...

⁵⁵ Grabación de la música de los compositores de Bolonia: Giuseppe Maria Jacchini, Giovanni Battista degli Antonio y Domenico Gabrielli.

⁵⁶ Casi sonata no. 1 en cuartos de tono para violonchelo solo (1959), Casi sonatas nos. 2-6 en cuartos de tono para violonchelo solo (1960-1963).

Pero nunca me ocupé de publicarlo porque cuando terminé ese proyecto, tuve mi primer hijo, luego a mi hija y bueno se quedó ahí, lo escribí sin ningún apoyo de tecnología, internet, bueno ni soñando, en una maquinita, entonces no tiene ningún diseño ni nada, como sin ningún formato quiero decir.

Entre los grandes proyectos de mi vida, ha sido formar parte de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y mi proyecto de educación musical y después de este método fue formar una escuela le llamamos *Hacemos Música*, en mi ideal de llamarla así, fue un poco como la filosofía Suzuki y las metodologías de Kodaly, Orff, y otros pedagogos musicales.

En la música, como todo en la vida se aprende haciéndolo, con la vivencia... la idea, la filosofía de esta escuelita fue eso: dar a los niños el espacio para tener la vivencia de hacer música como fuera, así fuera con una cuerditita, con palitos, lo que fuera, pero sentir que hicieron, que tuvieron una vivencia musical, éste fue un proyecto muy enriquecedor en mi vida porque todo el tiempo fue aprendizaje y enseñanza, pero ya no pudimos mantener y tuvimos que dejar ese espacio y mi espacio ahora es este y sigo dando clases, pero ya individuales, si está entre mis proyectos retomar y volver a hacer una escuela.

La Orquesta del Teatro de Bellas Artes tiene toda una historia, se fundó el 1955, y cuando la orquesta cumplió 50 años, escribimos unas memorias para la orquesta, participamos varios compañeros: un compañero hizo el diseño, yo hice las entrevistas, el texto, recopilé lo que los músicos sentían de la Orquesta de Bellas Artes, la parte humana la quiero llamar así...

Desde que se abre el telón hasta que cae, la música no para de sonar y resulta que la música la tocan unos músicos que están ahí abajo, y que atrás de sus instrumentos hay personas de carne y hueso que nunca se ven o un poquito y ya, por lo menos cuando se hacen los agradecimientos se asoman al foso y nos prenden la luz, pero estar allá abajo es una cosa bien especial, bien particular y eso no se conoce mucho, es algo que trate de reflejar en esas memorias.

Resulta que hay una energía muy intensa, no es una orquesta muy grande, somos 30 músicos o algo así, muy pegaditos unos a otros por cuestiones del foso, hay óperas que requieren una instrumentación más grande, y el hecho de que el director es tu única conexión con todo lo que pasa arriba, entonces al momento del director levantar la batuta para

empezar y todos respirar juntos al mismo tiempo, es una energía muy especial y nosotros estamos con vista al director y tenemos el plafón precioso de Bellas Artes que es *Apolo y las musas* y la cortina de Tiffany que son los volcanes del Dr. Atl, entonces no dejo de agradecer todos los días que voy, lo maravilloso que es ser parte, de lo afortunada que soy de ser parte de esta orquesta.

Otra característica importante es que es una orquesta como de resistencia, porque a diferencia de las orquestas sinfónicas esta es la única orquesta en todo México que es especialista en ópera. Las óperas pueden durar 3 o 4 horas, las óperas de Wagner 6 horas. Los ensayos a diferencia de otras orquestas son más largos y la forma del montaje de una ópera también es diferente, se hace una o más semanas dependiendo de la ópera, de lecturas de orquesta mientras aparte, se están preparando los solistas, los coros al piano, el montaje de la escena, los movimientos escénicos, etc. Después, hay un ensayo muy importante que se llama a la italiana que es puramente musical con el director, la orquesta en el foso y los coros y solistas sentados en el escenario sin actuar, todo musical, entonces ahí realmente estás escuchando por primera vez todo el conjunto y luego ya vienen los ensayos de escena y el general con vestuarios y luego las funciones.

3.2.2.3 Docencia: innovar, aprender y crear métodos

P Gadea

El método *Violonchelo de colores* creció con las canciones que los niños ya conocían, es un instrumento complicado por la posición, el hecho de que tengan muy clara la música en el oído ayuda muchísimo, puse escalas y ejercicios, incluí canciones que yo escribí y luego con los siguientes libros segundo, tercero y cuarto empecé a investigar más y tiene canciones latinoamericanas: cubanas, peruanas, chilenas, argentinas, de toda Latinoamérica y españolas también porque es para niños iberoamericanos.

Creo que es muy importante cantar y tocar, Enrique Casals, hermano de Pablo Casals decía... (Luis Claret estudió con él) “cántame esto, entonces como cantas así lo vas a tocar” y eso es algo que creo que es totalmente cierto... es tan difícil que no aprieten el pulgar, que tengan suavcita la mano, entonces cuando conocen la canción pues obviamente todo eso se facilita.

Son cuatro libros de chelo: en el Primer libro se ven la primera, segunda, tercera, cuarta posición; y luego para el Segundo libro la quinta, sexta; para el Tercer libro la séptima posición, y para el Cuarto libro el pulgar, el Libro de contrabajo también va de esta manera. Los libros de violín y viola solo son tres libros porque no tienen esa parte del pulgar, entonces cubren todas las posiciones con los tres libros.

I Carrasco

Me di cuenta en algún momento de que la formación en México también tiene mucho por crecer. De mis primeras clases agradezco mucho a mi maestro Roberto Herrera, que descansa en paz, él fue siempre muy cariñoso conmigo y seguramente me tomó como proyecto personal, pero no había una gran infraestructura, cuando inicié el violonchelo, yo era la única alumna de chelo en las dos escuelas (Conservatorio de las Rosas y la Universidad Michoacana) y eso no permite que uno pueda ver a otros compañeros, tener competencia, desarrollo y para mí fue fundamental encontrar una forma de ayudar a mis propios alumnos a desarrollarse, que tengan desde el principio buenas bases, relajación e ideas musicales, fue otro de mis llamados en la vida, tratar de tener una mejor base para entregar a la sociedad un poco de mi aprendizaje.

M Graue

Doy clases en la Escuela de Iniciación Artística en Bellas Artes no. 4, empecé a dar clases teniendo discapacidad visual severa... entonces me tuve que inventar mis propios métodos de enseñanza y pues ha sido un gran aprendizaje para mí y yo creo que para los alumnos también.

No he escrito nada, simplemente he ido desarrollando sobre la marcha mi forma de enseñar, viendo como soluciono... he desarrollado la sensibilidad del tacto, trabajo mucho con los alumnos, tocándoles la espalda, sintiendo sus brazos, sus manos... incluso me he sensibilizado mucho del oído y me doy cuenta hasta cuando están haciendo caras o tensión, porque están haciendo chasquidos con la boca, o de pronto su respiración no está muy enfocada para adelante, sino que esta pa´ bajo o de lado... o sea, percibo muchas cosas que suceden en sus cuerpos sin necesidad de tocarlos, simplemente con oír su respiración, entonces ha sido muy interesante, a veces me doy cuenta por dónde anda bailando el arco, dependiendo de la calidad del sonido y procuro enseñarles a los alumnos a escucharse sobre todo.

Y pues ahorita, en la escuela, como estamos en pandemia, ha sido un gran problema para mí... porque no estoy trabajando al tacto, entonces tuve que decir que no me dieran

alumnos de primer ingreso porque ¿cómo le explico a un alumno que nunca en su vida ha tocado una nota?, ¡a distancia, ¿cómo le explico?!, y sin poder tocarle las manos, los brazos. Como me quedé ciega ya grande, el braille lo aprendí también grande y la verdad no soy muy hábil, soy muy lenta para leer... la musicografía braille es muy laboriosa, porque tienes que escribir simbolitos y simbolitos para decir muchas cosas... sé que es una herramienta buenísima, pero afortunadamente tengo muy buena memoria y me aprendo la pieza y en general, de oírla unas 3 o 4 veces ya me aprendí la melodía.

M Benavides

Cuando me atreví a dar clases, porque primero hay que hacerse cargo de uno mismo para ver más o menos claro que pasa, para tratar con respeto a otro ser humano, no importa la edad que tenga, igual le podemos trincar el sueño o hacerle un comentario mal hecho... Cuando comencé a dar clases pude hacer un grupo grande y quería hacer un ensamble de violonchelos que resultó ser maravillosamente versátil: CellosolleC, desafortunadamente hemos tenido un break con toda la situación, pero espero que partir del próximo año poder reactivar.

3.2.2.3.1 Encuentro Violonchelístico en Aguascalientes

M Benavides

Hice el Encuentro en Aguascalientes también pensando en mis alumnos y en su evolución y en que somos una comunidad, de por si la comunidad musical en México es pequeña, los que tocamos violonchelo también es otra comunidad, además que somos los más movidos, los más interesados en hacer cosas. El *Encuentro Violonchelístico en Aguascalientes* nace porque deseaba que mis alumnos y otras personas que estudian en Aguascalientes pudieran tener la oportunidad de recibir a otros maestros, que en un principio ha sido Iñaki Etxepare, en mi visión y lo que a mí me hubiera gustado es traer violonchelistas de México y que se hiciera una gran semana de puros violonchelistas donde desayunáramos, comiéramos, y cenáramos chelo tanto en investigación, interpretación y en conciertos... ese sigue siendo mi sueño.

Entonces lo hice en el 2015 muy en *petit* comité, según yo, pero tuvo un impacto que nos impulsó sin querer queriendo al 2016... entonces es un proyecto que no he soltado del todo pero que no sé si se vaya a lograr mantener por las condiciones, se necesita logística, presupuesto, formé una asociación: AIDAC, Asociación Interdisciplinaria para el Desarrollo

del Arte y la Cultura con el afán de ver como podíamos hacer las retribuciones o las contribuciones de espónsores y todo esto pero, híjole está bien complicado...está en *stand by* debido a la situación que hemos pasado.

3.2.2.4 Sobre música contemporánea, electroacústica, improvisación y creación

P Gadea

Tengo un ensamble que se llama *Ámbar*, queremos promover la música contemporánea para niños, hicimos un proyecto que se llama *El sol y la luna*, basado en un mito azteca y maya, la música la hicieron Alejandra Hernández, Jacobo Lieberman y Pablo Chemor. A veces, uno cree que la música contemporánea solo es para adultos, pero a los niños les gusta mucho, porque están limpios, están abiertos, tienen los oídos frescos, no tienen prejuicios, entonces si los encuentras en ese momento es mucho más factible que esos niños crezcan con los oídos abiertos, que les guste todo tipo de música.

N Pérez

Cuando tuve una beca del FONCA, la única beca que pedí, fue tocar conciertos de música contemporánea en espacios que no fueran salas de concierto, porque yo decía -los que van a las salas de conciertos son melómanos y no les gusta la música contemporánea, entonces prefiero salir y estar en un lugar donde haya más gente-, pensaba un museo o alguna galería donde se exhibe arte contemporáneo es probable que ahí haya de todo y que de pronto a alguien le interese lo que toco y que no sea tanto como un concierto, sino que haya posibilidad de quedarse a escuchar o no, como cuando ves un video en una exposición y pues dices “eso no me interesa y me voy”.

Fue un gran aprendizaje, fue un año de dedicarme a montar repertorio, a conocer obras muy difíciles, a tener tiempo de estudiar y decir quiero estudiar esto, esto y esto... montar cuatro programas bastante complicados para mí en ese momento, pero estudiar y empezar a conocer mucha música, conocer técnicas extendidas, empezar a conocer compositores y hablar con ellos... a partir de eso me hablaban y me decían –oye, ¿puedes tocar mi pieza?- y poco a poco me ayudó a encauzar a lo que quería hacer realmente.

Siento que el proyecto que estoy haciendo en cada momento es el más importante porque todo es interesante, trato de hacer puras cosas que me gustan, entonces en general todos son importantes en su momento. Hay como tres cosas que se mantienen que son: *Liminar*; un

trío que tengo con Wilfrido Terrazas y Carmina Escobar (que no hemos tocado en 2 años o más y cada vez es más difícil porque ellos viven en Estados Unidos y yo acá pero cuando nos juntamos pasan cosas); y *La generación espontánea*, sucede a veces que pasa mucho tiempo que no tocamos, pero son cosas que siempre están ahí y que me parecen importantes y disfruto... luego las colaboraciones con gente de otros medios, entre música contemporánea e improvisación... de pronto cuando me dicen -¿tocas el chelo?, ay que bonito!-, y pienso estos deben pensar que voy a tocar *El cisne*, y no.⁵⁷

I de Andrade

La palabra trayectoria creo que está muy vinculada a este ideal eurocéntrico del músico profesional que tiene una carrera y quién sabe qué... pues mi camino empezó el primer día de mi clase de chelo, que no me fue tan bien, ahí empezó mi camino en la música y durante este camino hasta la fecha he pasado por diferentes etapas, desde adquirir un repertorio básico, canónico, la técnica súper conservadora: escalas, arpeggios, estudios, sonatas con piano, suites de Bach, todo eso que ya es parte de esta tradición eurocéntrica que de alguna forma cualquier músico profesional en el chelo tendría que cumplir con ella.

Siempre mantuve el interés por el repertorio contemporáneo, en la maestría tocaba música contemporánea y creo que nunca dejé de tocar música contemporánea, llegando a México formé el ensamble *Cello alterno*: dos chelos y piano con el propósito de comisionar obras, de la mano también me pedían -tengo esta pieza para chelo- entonces yo estrenaba cosas para chelo-piano, chelo solo.

Entré en contacto con la música electroacústica por primera vez en la Universidad de Sao Pablo, en una clase pusieron Stockhausen y ¡wow, ¿qué es eso?!, pero nunca tuve chance de hacer música electroacústica, ya en Londres, mi maestra Judith Mitchell (vino a dar un curso a México hace muchos años), ella tocaba música mixta, entonces empecé a tomar clases con ella, fue un gran proyecto para mí que marcó este yo como soy ahorita y que cambio también de dirección, dejar un poco atrás el repertorio canónico y caer con todo en la música contemporánea, ya como práctica profesional especializada fue aquí en México, mi proyecto mayor es justamente el desarrollo de la música mixta.

Empecé a tocar música para chelo y electrónica que ya estaba compuesta de compositores mexicanos, latinoamericanos, algunos creadores mexicanos empezaron a

⁵⁷ Vázquez, E. (2023). "Natalia Pérez Turner y la improvisación libre". *El Escudo y el espejo. Crítica de arte y ensayo*.

escribir para mí y en los últimos años me he dedicado de manera más puntual a desarrollar un repertorio de música visual, vinculada con imagen, música audiovisual, porque hay una interrelación entre los gestos sonoros, la imagen y los gestos instrumentales: gesto visual, gesto sonoro, gesto físico.

Adquirí un chelo eléctrico de cinco cuerdas que me permite hacer música multicanal porque cada cuerda tiene una salida independiente y entonces puedo trabajar con este chelo deconstruido en un sistema multicanal, la posición de cada cuerda en un punto distinto del espacio arquitectónico de una sala, de un escenario, y además tengo una pedalera, que es un sintetizador que me permite programar la síntesis de estos sonidos que quiero generar, además combino con técnica instrumental extendida para cada obra que estoy haciendo, entonces estas cosas me interesan más ahorita y han tomado más mi tiempo, mi energía creativa.

3.2.2.4.1 ¿Y qué es música mixta?

I de Andrade

La música mixta es un subgénero de la música electroacústica, la música electroacústica trabaja con la síntesis por computadora o la manipulación de sonidos analógicos a través de sistemas analógicos, pero toda la música electroacústica, acusmática en este caso se va a caracterizar por la intervención de una intérprete y la proyección de estos sonidos organizados dentro de un discurso musical, si así lo podríamos llamar, a través de bocinas que proyectan el sonido en un escenario. La música mixta combina recursos electroacústicos más un intérprete o varios intérpretes y mediante un performance musical intervienen con estos sonidos, ya sean grabados y transformados o síntesis en tiempo real, aunado a esto, hay otro subgénero que es la música audiovisual que combina la música acusmática con imagen o la música mixta con imagen y es aquí donde yo me sitúo ahorita.

M Graue

He estado en muchos ensambles, estuve en la Orquesta Juvenil del CREA, en la orquesta Carlos Chávez (10 años) fui co-principal en el 99, que fue cuando dejé la orquesta porque tuve problemas con mi vista muy severos, yo soy ciega y pues más o menos pude resolver, pero ya una vez que tuve baja visión, a partir de 1999, implicaba que ya no podía leer del

atril a primera vista, entonces tenía que memorizar todo y aprenderse un programa semanal, era una locura, tuve que darle un giro a mi vida y pues empecé a hacer mis propios proyectos.

En la actualidad toco en proyectos de improvisación, siempre me ha gustado, incluso antes de irme a Rusia tenía un grupo de improvisadores libres, un ensamble muy padre de música contemporánea, de improvisación, de exploración, de experimentación, cuando me fui a Rusia, fue confrontarse mucho porque tenía bastantes carencias y había que solucionarlas y me concentré más en eso, ya luego regresé y retomé la improvisación y la experimentación, no tanto como lo deseaba, pero curiosamente desde que estoy ciega, sí... pues a falta de lectura, me he puesto más a improvisar y en la actualidad tengo un grupo de free jazz de puras mujeres.

3.2.2.5 La vida es corta, somos seres frágiles

M Benavides

Te soy honesta tocar, tocar, tocar... tuve un accidente en julio de este año (2021), tengo mi manita, ya no está tan inflamada, pero se me fracturó esta articulación (muestra su mano a la cámara), y por eso me he detenido, me caí y tengo un esguince de segundo grado, desde la muñeca a todos los dedos, ya va mejor, pero no podía... la mano me quedo así, ¡horrible!, ¡iba a ser solista de la orquesta el 27 de agosto, y en julio me pasa esto!

Como que la vida me dijo te detienes porque te detienes... por primera vez me dieron oportunidad de hacerlo y dije con mayor razón: no hay grandes cosas en puerta, no voy a hacer nada, me voy a dedicar a estudiar, hacer ejercicio, alimentarme bien y descansar... y que me llaman para que diera un mini curso de verano a un niño de 5 años y dije no, este año no voy a hacer nada de eso... pero después me entró el corazón de pollo, pobre niño y dije le voy a ir a dar clases tres veces a la semana y el niño me dice -juegas conmigo a los carritos, carrera de carritos-, cuando terminemos la clase, se me hizo fácil decirle... ¡carrera de carritos es correr con el carro! y ahí me tienes corriendo atrás del niño... y ya era la última vuelta y mi pie derecho se tuerce y todo mi peso se va para el otro lado y caigo con el carro y dije ¡ay dios mío, ¿qué he hecho?!

Fue que la vida, te paras o te paras... tuve que detener todas mis actividades y pues a terapia el ego, la mente y el corazón, porque se me fue de las manos... fue un momento de aprender, de ver cómo funciona el maravilloso mecanismo de nuestras manos, que lo damos

por sentado, la fuerza que tienen, ya estoy en terapia de rehabilitación... ¿Cuál es mi gran proyecto para el 2022? volver a tocar porque de que vuelvo a tocar, vuelvo a tocar de eso no tengo ni la menor duda.

C Lerh

Yo creo que la vida me hizo proyectos, yo tuve ideas, pero de todos modos, fue la vida... estuve varios años en una orquesta muy buena en Saint Louis Missouri, donde yo era asistente, pero mi esposo quiso regresar a México, su corazón está aquí en su México lindo y querido, entonces ¡¿ahora qué?! cuando él quiso dejar la Sinfónica yo no me quise quedar sin hacer nada... Regresé a la escuela para sacar un doctorado, que no había pensado, pero quise tener un poco más información, un montón de cosas muy interesantes que yo no había pensado porque estuve ocupada tocando, haciendo malabares del trabajo y también la familia.

Fue súper interesante, en la University Kansas City Missouri como a cuatro horas de Saint Louis Missouri, la ventaja es que tenía un maestro de chelo muy bueno se llama Karl, más grande que yo y que todavía tocaba muy bien... hay muchas universidades fabulosas, pero ninguna ofrecía un doctorado en chelo, entonces ese era el único lugar cerca que ofrecía doctorado en chelo y que el maestro era bueno.

Tuve que mandar mis calificaciones de la maestría, audicionar y me dieron beca... yo no pensaba en necesariamente salir con un título, pero pensé que iba a ser interesante... puedo manejar tres o cuatro horas para tomar clases y a lo mejor aprender algo, a lo mejor un semestre y fue interesante y vi que había mucho que aprender.

Mi hija mayor es chelista, tiene dos hijos, da clase en la Facultad de Música de la Universidad de Arizona cerca del Gran Cañón, ella se embarazó y no iba a trabajar durante un mes o un poco más y necesitaba suplente y me ofrecieron eso a mí... pero es costoso, volar cada semana, y en el doctorado me dieron fondos para esos viajes de Kansas a Arizona, porque según ellos, es parte de la experiencia que uno necesita en un doctorado, dar clases en un nivel alto... y el milagro es que ninguna vez me cancelaron un vuelo siempre llegué a tiempo salí del avión, fui directamente a la universidad, di las clases y fui a la casa de mi hija con la bebé... era una oportunidad que yo nunca había pensado, pero a través de eso también conocí a más gente y la cosa es que uno no sabe acerca de las oportunidades que van a venir, pero vienen.

Tengo dos discos, uno con Chuck Mangione es música de jazz y él escribió una pieza para mí⁵⁸ que toqué y viajamos mucho con eso, el disco se puede encontrar en YouTube, es bueno y me gustó mucho, me introdujo en el mundo del jazz y también hice amigos a través de eso. El otro disco también tuvo mucho éxito, pero la persona que hizo todo eso se murió, pero el original, el máster, sé dónde está... entre varias cosas ¿tengo energía para buscar eso? a lo mejor sí. Hemos tenido amigos que por la pandemia y otras cosas se han muerto o han tenido problemas físicos o problemas de cerebro, demencia, eso nos recuerda que la vida es corta pero rica.

Una cosa interesante para mí ha sido la Maestría en Música Mexicana porque antes de estar aquí en México, yo había tocado mucha música mexicana, había tocado la sonata de Ponce en un programa de música mexicana, me gusta la obra de Federico Ibarra, nunca había oído hablar de Ricardo Castro, estoy emocionada acerca de esto, históricamente es a lo mejor el primer concierto para chelo escrito en el nuevo mundo, aquí en México en 1895 alrededor de los años del concierto de Dvorak y es buena obra.

J Jiménez

Fue un trabajo muy difícil (las seis casi sonatas de Carrillo), que me llevó a estar agotada, al extenuamiento, de hecho me enfermé, fue demasiado y porque cuando terminé, de alguna manera el diapason del chelo se había convertido como en una pista de patinaje donde cualquier sonido era bienvenido... la estructura diatónica, los medios tonos, se me desestructuró en el cerebro y decía “ay y ahora que toco”, estaba desesperada y el maestro Herrera de la Fuente me dijo –toca las suites de Bach, a lo mejor te pueden curar- Él fue creo que el único que realmente entendió el esfuerzo titánico que hice allí, porque él conoció a Carrillo y reconoció mi trabajo como algo realmente especial, porque fue un disco que no fue bien recibido por las autoridades que estaban en el poder entonces... esto también fue muy duro, porque yo consideraba, bueno considero todavía, que era como el esfuerzo de mi vida, como el trabajo de mi vida y sí bien no es una música fácil, es un experimento, pero es un documento muy importante en la historia de la música mexicana y no se hizo ninguna alusión en la Revista *Pauta* o cosas así...y para mí fue muy duro eso, recibí comentarios incluso de “estás loca” de gente que estaba en la música en ese entonces.

⁵⁸ El gato triste de Chuck Mangione, obra compuesta para Catherine Lerh.
https://www.youtube.com/watch?v=3_miVStOXwM

Entonces toqué Bach, pero no me curé, sentí como que ese era el fin de mi carrera, nada me causó mucho sentido después de eso y dejé de tocar... me cansé porque di 45 conciertos con la obra de Carrillo, en Francia, España y en México hice la hora nacional, hice un Carrillo para niños y muchísimos conciertos en la República, pero era claro que yo había terminado. Ya no sabía que tocar, nunca me faltó motivación para un proyecto, no sabía que tocar, ya no podía estudiar más, estaba agotada, *burn out*.

No tengo chelo, lo vendí y no lo extraño, sentí un gran alivio, una satisfacción por lo que hice, como que sí siento que hice lo que quise, lo mejor que pude, además. Bueno, pues somos seres frágiles que venimos aquí a morir y aquí estamos, le damos sentido a nuestra vida y a esa frágil existencia y a través del amor, el trabajo creativo y la comunicación trascendente con otros seres y con la naturaleza damos sentido a nuestra vida, pero no somos nada, ve cómo está el mundo, ahora pienso en los músicos y la situación con el COVID y los conciertos está muy difícil, la verdad es que se vivieron tiempos mejores.

3.2.2.6 Investigación musical en México: de mujeres y compositores

LE Miranda

El proyecto principal, hacer la maestría y la tesis. Desde que era estudiante como que tenía la duda de qué obras de compositores mexicanos había, solo había una copia que te pasaba un maestro y ya... pero yo decía ¡debe de haber más!, pero ¿dónde?, en la biblioteca del Conservatorio, por lo menos en la época en la que yo estuve, no había un fichero como tal donde tú pudieras decir oye mira aquí está esta obra, pásamela. Le preguntabas al bibliotecario y te decía -esto es lo que hay- y ya, no podías investigar por tú cuenta, entonces como que siempre estuvo esa interrogante, esa fue la primera motivación: la necesidad de saber qué más había y qué tipo de obras había, si eran interesantes, etc.

Fue estar investigando en cada biblioteca porque yo sabía según lo que leía o veía, los discos que oía, de la obra del maestro Mariscal, las que mencionaba Carlos Prieto en sus libros pero están en sus acervos privados, entonces me enfoqué en la Ciudad de México, en lo del acervo público, lo que uno puede ir a tomar y ver, me enfoqué a las bibliotecas en las instituciones superiores de música: el Conservatorio, la Facultad, la Escuela Superior de Música, la Ollin Yoliztli y la sociedad de compositores SACM.

El Conservatorio y la Facultad tienen sus propios fondos reservados, entonces una cosa es darte una vuelta y luego tratar de acceder al otro, porque necesitas la justificación de tu investigación para que puedas acceder y no es fácil, por ejemplo, en la Facultad tu pides la obra, te la traen y sí me permitieron sacar copias pero nada más; en el Conservatorio tienes que llevar guantes y cubre bocas, y sí te dan la obra, me dieron chance de hojear las que tienen allí y por lo pude ver, falta clasificación, hay obras que todavía están en cajas y me contaban que en la Nacional igual, entonces, seguramente hay más material por descubrir; en la Superior de Música si me permitieron estar y yo separaba las partituras que eran de otros lugares, estuvo muy interesante, encontré un archivo de Manuel Garnica.

Es una tesis de consulta para quien lo necesite, en el grueso de la investigación te das cuenta de que no se compara con la cantidad de música que hay para piano, guitarra o violín y piano, por ejemplo, si tenemos bastantes obras que se podrían explorar, ya depende del punto de vista estético, creo que el violonchelo tiene su acervo y es importante conocerlo.

Mi idea era que esa tesis fuera una herramienta para los violonchelistas, me di a la tarea de leer las partituras y clasificarlas, más o menos según el tipo de dificultad o lenguaje, en tres niveles: básico, medio y avanzado; me basé principalmente en la dificultad técnica, buscaba que tuvieran dedicatoria, año, si no tenía año de composición me basaba en el año de edición, porque muchas no lo tienen, y si no tenían año de edición, el año del nacimiento del compositor, también buscaba grabaciones ya hechas porque ahora con las herramientas digitales, algunas tienen link en YouTube, entonces la tesis digital es muy práctica, porque tú la estás leyendo e inmediatamente te puedes ir a escucharlas.

3.2.3 Motivación

Algo importante y fundamental en la carrera artística, es la motivación en el quehacer profesional, ellas respondieron a la pregunta ¿Qué es lo que te motiva a estar y mantener tus proyectos?

3.2.3.1 Modus vivendi, una energía vital

I Carrasco

Creo que como músico, el proyecto más importante es mantenerse tocando, es una forma de vida, no lo veo como ¡ay tengo que hacerlo, sino tal vez debería hacerlo!, mantenerme

estudiando 8 horas diarias, es más bien esa necesidad de hacerlo, a veces es más demandante entonces apuntar a un periodo más largo, a veces no es tan demandante entonces tomarlo más tranquila, pero no lo veo así de cómo le hago para mantenerme motivada, simplemente es cómo lavarse los dientes, es como que se hace, hay que comer, entonces se hace.

C Lerh

Es interesante porque me gusta, estudiar el chelo es como un hábito y que si uno estudia parece que lo demás es parte de quién soy yo... creo que las mujeres siempre han trabajado, no importa si están en algo de la educación, en la casa y con los muchachos y eso es un montón de trabajo, siempre hay trabajo.

Había en el *Challenger*, como siete astronautas y trágicamente, en el despegue la nave explotó y todos murieron... pero Christa McAuliffef, fue la maestra que escogieron para este vuelo y en su solicitud para eso, ella puso *I touch the future I teach*, yo toco el futuro yo doy clases... entonces es algo así, yo me acuerdo los últimos 20 años de personas que eran mis maestros de todo, de chelo, de lectura, de matemáticas que me dieron cosas que ni cuenta me di, pero ahora aprecio.

LM Frenk

La motivación siempre ha sido la misma, evidentemente todos necesitamos un *modus vivendi*, necesitamos tener un ingreso para mantener a nuestras familias, pero realmente siempre ha habido un gran amor por lo que hago, me considero una persona sumamente afortunada, porque el contacto con el arte, con la música, siempre te enriquece sea como sea, me ha permitido tener una vida muchísimo más flexible dedicándome a lo que más me encanta que es hacer música.

La máxima motivación es cuando estás en un en una sala de conciertos, empiezas a tocar y te conmueves, yo siempre digo que hay que distinguir muy bien entre impresionar y conmover... nunca me ha impresionado impresionar, nunca me ha causado ningún interés que alguien diga ¡wow!, pero si conectar, para mí es lo que más me ha importado, el haber hecho esa conexión para mí es mi motivación principal en el aspecto del ejecutante y en el aspecto de profesora, pues mi máxima motivación es ver a los chavos cómo van floreciendo, darme cuenta de que algo de lo que yo les transmito para ellos es importante y está haciendo una diferencia en su vida, me siento increíblemente responsable del desarrollo de mis alumnos, me da hasta así como un sentimiento de ¡ay qué responsabilidad más grande!

porque estás guiando una vida para un lado o para otro... y para mí lo más lindo es saber que incide en el futuro de alguien de manera positiva, esa es mi máxima aspiración... esas son yo diría las motivaciones más importantes, digo, esta no es una carrera a la que uno se dedica por dinero, claramente, bueno algunos sí hacen mucho dinero pero no optamos por una ruta así y es más bien el placer cotidiano.

3.2.3.2 Perfección heredada vs. Experimentación sin trabas

M del Águila

¿Qué me sigue motivando? nuevos retos, yo creo la vida me llevó por la música, diferentes músicas, estuve 23 años en una banda de blues con la cantante Betsy Pecanins, a partir de ella, muchas cantantes populares me invitaron a ser parte de su banda, no como sección de orquesta sino así como el baterista, el guitarrista y la chelista... conocí a gente maravillosa, no de escuela, que luego también es increíble como la música sea de escuela, o popular, si la sabes adentrar, digerir, te enseña más a veces la música popular que la de escuela... por ejemplo, si estás tocando el concierto de Haydn y vas llegando a ese pasajito que estudiamos 6 meses durante 3 horas diarias y dices ahí viene el pasaje difícil y es una tensión, que te bloqueas y en la música popular la primera vez que toqué con Betsy había 3000 personas en el público y la banda éramos el piano y yo, y dije ¿por qué no estoy nerviosa? a ver vamos a disfrutar y es otra cosa y si te equivocas no pasa nada, entonces hay que entender a la música para poderla llevar y experimentar sin trabas.

¿A qué se debe? en la escuela, porque hay un perfeccionismo que nos heredaron de Europa, los rusos, los maestros que eran tan rígidos y que todo tiene que estar en su lugar, no sé, lo que sí puedo decir es que gracias a la música popular pude tener un desarrollo y desenvolvimiento escénico y que no importa que esté difícil, lo voy a intentar.

MC Graue

Tengo ganas de hacerlos, con el chelo no aspiro a estar dando recitales de clásico, ni nada de eso, pues sinceramente yo creo que eso ya no es lo mío y que, prefiero encontrar mi propia voz con el chelo.

Me gusta la música más libre... porque para versiones de la música clásica digamos sonatas de Brahms, concierto de Dvorak, son bellísimos y me súper encantan y cuando tengo la oportunidad de tocar algo clásico, por supuesto que lo toco, siento que tocar música clásica

de alguna forma es parte esencial para cualquier instrumentista en el sentido de que te mantiene en forma, pero también a veces ya hasta la misma afinación y el sonido, siento que son cosas tan preestablecidas y tan aprendidas de la música europea, como que en la escuela nos enseñan que así tienen que ser las cosas, en esa línea, con esa calidad, un poco hasta como queriendo imitar el sonido ideal o la interpretación ideal y hay muchas cosas que también se puede expresar con otras herramientas, entonces por allí va mi búsqueda, encontrar algo más mío, una búsqueda de algo más personal, ya no me interesa ser virtuosa, prefiero indagar en quién soy yo, que quiero decir, con mi propia música.

N Pérez

Los que nos dedicamos a la música clásica tendríamos que aprender de los músicos de otros géneros, que se divierten mucho, que si están ocupados en tocar bien, pero que se la pasan bien y nosotros a veces estamos tan angustiados por una perfección que en realidad, sí pero no, estudias para que te salga lo mejor posible, si te equivocas a la hora de la hora, pues sí... tuve una alumna que era arquitecto y le decía mira si te equivocas allá si es grave porque se cae la casa y se muere la gente, si te equivocas aquí se quedó en el tiempo, en el espacio y siempre hay una oportunidad, tomas notas para la próxima vez, para sentirme más cómoda, lo que importa es la música, no si te equivocas, la perfección no existe, somos seres humanos.

3.2.3.3 Motivación como acto político

I de Andrade

Mantenerse motivado también es creer en lo que uno hace, que no es algo fácil en este momento, históricamente hablando, en países como los nuestros en que quizás el arte y la cultura no sean prioridad como en otras latitudes. Mantenerse motivado es un acto político, porque es creer que el arte, que nuestro quehacer pueda transformar algo, aunque sea nuestra historia personal, porque en mi caminar por la música, por el arte, ha transformado mi historia personal y espero que mi quehacer también tenga un impacto en mi entorno, en diferentes dimensiones sin ninguna pretensión de trascender, simplemente que pequeños gestos y pequeñas aportaciones, pueden significar algo para alguien o para *alguiens*...

3.2.3.4 Filosofía de vida: amor, pasión y comunidad

P Gadea

Lo que me motiva es la música, siento que al estar en contacto con niños, no puedes ni cuestionar no estar motivada, es que todo el tiempo tengo cosas que hacer, estoy pensando y haciendo arreglos, cómo hacérsela más fácil para que toquen el concierto, cómo motivar a cierto niño, como acercarme a otro, ahora con la pandemia en específico, hemos pasado por momentos muy difíciles, entonces no te da tiempo de no motivarte, o sea, todo el tiempo me siento motivada por ellos, incluso he tenido alumnos que ahora sus hijos estudian conmigo y luego regresan los adultos, tengo alumnos de todos los ámbitos, es toda una comunidad, una familia.

D Petrich

No sé si ahorita platicando se nota cuánto me emociona cada cosa que hago, parte de la metodología musical, de ser parte de una orquesta y son actividades que me apasionan. Pero además nunca se deja de evolucionar y de aprender, siempre se está avanzando, siempre se tiene que estudiar y hay deseos de hacer cosas más adelante... la pasión, yo diría.

M Benavides

El amor en lo que hago, también he pasado momentos de desasosiego, crisis y desilusión, momentos de decir hasta aquí, ya cumplió su ciclo y tomar decisiones... pero ¿qué me hace seguir adelante?, el amor, esa pasión, ese fuego que te hace ir hasta las últimas consecuencias... esa alegría que te invade cuando estás haciendo algo y dices esto es lo mío.

No te imaginas, cuándo venían los chicos al Encuentro Violonchelístico venían de Yucatán, Chihuahua, Saltillo y verlos reunidos y cómo se apoyaban, cómo se conocían, esa es la mejor inversión que uno puede hacer porque ellos lo valen, porque tuve maestros que hicieron lo mismo conmigo, entonces es una cadena que hay que seguir manteniendo, estos engranajes, que hay que mantener en movimiento... Me gustaría ver en un futuro que alguien tuvo la fuerza, la voluntad de continuar, generar sus propios proyectos en pro de la comunidad y que continúe ese engranaje, de hacer posible los proyectos.

El ser músico, el tocar un instrumento es una filosofía de vida, el camino del autoconocimiento y eso no importa si tienes 6 años o 30, es una filosofía de vida, es una forma de pensar, de estructurar, que se traduce en nuestro objetivo que es tocar... y el reto es hacer que el alumno ame su instrumento y somos responsables de cambiar y que más niños

encuentren el placer, el gusto de aprender porque logras más con miel que con hiel, la época de la pedagogía que se utilizaba en el siglo XIX para forjar el carácter, que te insultaban para que sacaras el verdadero carácter, eso ya pasó, esa humanidad ya se desentendió, somos otros, aunque esta la burla de que ahora son la generación cristal pero no nos confundamos, el compartir conocimiento, en ese nivel alumno-maestro es de mutuo respeto pero también debemos tener lazos afectivos.

N Pérez

Quizá porque los disfruto mucho, en el momento en que deje de disfrutarlos pues ya no le veo como para qué seguir, cuando algo no está funcionando... de pronto he tenido grupos donde dices esto no va a ningún lado, entonces paramos antes de que se vuelva una monserga, pero en general, es porque siempre hay cosas interesantes, siempre hay aprendizajes.

3.3 Pros y contras en la trayectoria artística

En esta sección se abordan temas relacionados con la trayectoria y proyectos profesionales, así como las ventajas y desventajas que las violonchelistas se han enfrentado en su carrera artística, por último, opinan sobre la creación musical a partir de la interpretación.

Para todas las entrevistadas es un privilegio y se sienten muy agradecidas de dedicarse a su profesión, aman lo que hacen, cómo y con quién hacen su quehacer artístico, refieren que además reciben una remuneración por su trabajo lo cual es satisfactorio, en algunos casos mencionan que es un alivio y reconfortante el tocar este instrumento.

3.3.1 Estudio, ensayos y malabares

C Lerh

Lo que tenemos que hacer como músicos es estudiar, generalmente una secretaria tiene que estar en una oficina, nosotros en los ensayos. En Saint Louis Missouri teníamos como dos horas y media de un ensayo, un descanso de una hora y después dos horas más, y yo traje a mis hijos conmigo al trabajo y les di pecho y a Mariana la traje al teatro... éramos tres mujeres en la orquesta que tuvimos bebés y tuvimos dos niñeras en los ensayos, y subía para ver a la bebé en el descanso y seguir con el ensayo, eso no se puede hacer tan fácilmente trabajando como maestro en una escuela, es una ventaja, las mujeres siempre tienen que hacer malabares

con el trabajo y la familia pero yo creo que ser músico tiene algunas ventajas... los viajes... la cosa difícil era administrar el viaje.

Otra ventaja, por lo menos en nuestro trabajo en Saint Louis Missouri es que tuvimos dos ensayos y ya estábamos en la casa a las 3 y los muchachos regresaban de la escuela alrededor de las 3, tuvimos tiempo para revisar tareas, comer y para poner a los muchachos en la cama y cuando había conciertos... eso es difícil pero absolutamente posible.

La cosa más difícil que no había pensado es que los músicos trabajan cuando las personas juegan... no puedo decir -mi hijo tiene un juego de básquetbol y quiero ir- y nuestros hijos que tuvieron cosas de música también en fin de semana, Marianita tocó de solista con la orquesta cuatro veces cuando estuvo en la prepa y pude ir a un evento porque tuve conciertos y no puedo decir a la gerencia que no quiero ir al concierto.

D Petrich

Pros todos, yo siento que el chelo, la música y la enseñanza me han dado todo en la vida desde lo espiritual, lo emocional, la familia, todo, me siento muy agradecida con la música y no me veo de otra forma.

Y quizá sino como un contra, pero sí como una dificultad, que es una cosa particular de las mujeres es la cuestión del tiempo de crianza de los hijos que siempre está un poquito más recargada en la mamá, o un muchito, y como los ensayos de la orquesta son por las tardes siento que sacrifiqué mucho tiempo de estar con los hijos cuando eran chiquitos y medianos y grandes... Quizás esa es la parte más importante, no sé si cambiaría eso de mi vida, pero fue un aprendizaje. Tengo un hijo que es músico ahora, pero a lo mejor hubiera deseado pasar más tiempo en su desarrollo de niños.

3.3.2 Encontrar nuevas direcciones

I de Andrade

Desventajas, eso se aplica a la vida misma, ser mujer es una desventaja, no quisiera ser hombre, me encanta ser mujer... estoy muy contenta con el camino que he podido hacer y las cosas que hago y cómo y con quién las hago... ¿qué le puedes pedir a la vida?, ese es un privilegio, no podría pensar en mi camino desde pros y contras, claro, tuvo muchas limitantes, pero hoy ni siquiera las miro así, simplemente fue un camino distinto, también salir un poco de estos discursos nos pueden ayudar a encontrar nuevas direcciones.

LM Frenk

Uno debe saber que como no hay vidas control, uno va por la ruta que cree que debe ir en el momento en que uno se encuentra... entonces, yo encuentro errores en mis decisiones en el pasado que consideró injustas, finalmente los veo y los dejó ir porque me doy cuenta que eso es muy difícil para mí ahorita decir -¡ah, es que debí haber hecho tal cosa!- cuando en realidad lo hice en su momento con quién era yo en ese momento y ahorita soy otra persona, entonces pros todos, yo he sido muy muy feliz con las cosas que he hecho y cómo se han desarrollado las cosas que pudieron haber sido diferentes o mejores, nunca lo sabremos.

3.3.3 Apoyo en la pareja y la maternidad

M del Águila

Siempre digo que fui muy afortunada, nunca he sido muy contreras, me llega algo y lo hago, cuando mis hijas eran grandes, me fui dos meses a Europa y se quedó él, me decía todo el mundo es que es un súper papá, no pide ayuda a nadie, ni siquiera a su mamá, entonces fue muy bonito que los dos fuimos creciendo a la par... él fue alumno del Conservatorio también, entonces musicalmente descubrimos cosas a la par, primero me fui yo como un año y luego ya él me alcanzó, estuvimos dos años allá de luna de miel en Pittsburgh y ya regresando nos pusimos a trabajar porque ya venían las hijas... también yo creo que tuvimos la fortuna de estar rodeados de gente en el momento preciso.

3.3.6 Privilegios, mucho estudio y sembrar esperanza

P Gadea

Los pros, es que me tocó un momento histórico inigualable, me tocó ser adolescente cuando Carmen Romano fundó FONAPAS, nosotros teníamos en aquella época una súper beca nada más por estudiar en FONAPAS, yo estudiaba piano con Guadalupe Parrondo y tenía una beca que ahora no existe, luego tuve esa beca para irme un año a Estados Unidos, un año a Inglaterra, y luego tuve una beca del British Council para músicos, luego tuve otra beca de la Cooperación Iberoamericana en España, entonces sí siento que me tocó una etapa, que ahora los jóvenes no tienen... si me siento, de pronto como demasiado privilegiada, o sea mis maestros fueron Steven Isserlis y Luis Claret que son mis chelistas favoritos y no sé cómo ocurrió... ¿fue azar del destino?, pues así pasó, siento que he tenido puros pros.

Me tocó una época que pienso ahora sería tan difícil, soy consciente de que tuve mucha suerte y muchos privilegios y digo si estudiaba muchísimo, pero siento que tuve mucha suerte. Ahora, en este momento de la historia, es un momento difícil y por eso siento que es tan importante que los niños crezcan teniendo un panorama muy amplio, que crezcan sabiendo hacer muchas cosas, que crezcan respetando a la naturaleza... creo que hay esperanza creando niños fuertes, conscientes, respetuosos, eso es lo que nos toca dar en este momento.

3.3.5 Valor a la música de concierto: un arte importado

I Carrasco

La sociedad aún ve mucho al músico como algo que no requiere mucha profesionalización, todavía me preguntan “ah eres músico, ¿pero a qué te dedicas?”, yo haciendo maestría y doctorado y como que todavía no lo asimilan, es algo como que todavía la sociedad no acepta que es una profesión, que requiere mucho tiempo y que se especializa, que la gente valore porque pagar una clase de música, por qué se contrata a un músico, por qué los músicos se tienen que preparar y tocar bonito, preparar su música y ensayar, que se nota que hay una dedicación detrás de esos resultados.

Y la parte positiva de hacer música es que uno hace lo que le gusta y por eso le pagan... es fascinante para mí estar escuchando como brota la música, como todos esos sentimientos de 60 personas al mismo tiempo integradas en ese flujo, para mí es muy especial no puedo pensar en cambiarlo por otra sensación, el ser profesionista en esto que me causa sensaciones tan poderosas, para mí es lo mejor que pudo haberme sucedido en la vida. Es algo tan poderoso y que aun así te premian con un sustento, ya de por sí el hacer música es como algo extraordinario, entonces que uno pueda vivir de eso pues todavía es una ganancia.

Siento que la música de concierto no es una parte fundamental en la cultura, sino que es como una cultura que hemos importado, no ha permeado en todos los estratos sociales, más bien sería cuestión de que hacerse presente y mostrar de qué se trata lo que uno hace, acercarnos y tal vez así el público pueda valorar y disfrutar... es nuestro deber ir a esas comunidades que no la tienen para que tengan una probadita y que tengamos mejor comunicación con ese público.

LE Miranda

Es un privilegio dedicarse a la música, en el sentido que digo, nos pagan por hacer música, ese sí es un pro... y el contra igual que a veces no es tan valorado, no es tan valorado todo el trabajo que hay detrás.

3.3.6 Pocas escuelas en provincia, falta de apoyos en la gestión de proyectos, cargar el chelo: ¡Madre mía!

M Benavides

El primer contra que tuve fue que en Tampico no había realmente una escuela, sí estaba la Facultad de Música, pero no había de donde pegarse y llegué a Aguascalientes y tampoco, o sea, estaba la Escuela Manuel M. Ponce, los estudios de técnico nada más... afortunadamente las generaciones que me corresponden de edad somos los que hemos impulsado que haya más escuelas reconocidas.

El contra más famoso en nuestra carrera es tener que cargar el chelo, terminamos mal de los hombros, ya cuando uno tiene demasiados años en esto y tienes que cargarlo, ¡madre mía! Contrás, por ejemplo, en la gestión de proyectos, hújole ¡qué difícil es encontrar un apoyo!, porque pueden creer en mí y me prestan en especie, pero lo que necesito es financiamiento.

Los profesionales tenemos necesidades de capacitación continua, con la asociación AIDAC trajimos a Aguascalientes por primera vez Técnica Alexander y musicoterapia que tampoco se había hecho, capacitación continua para profesionales, nosotros también sufrimos y necesitamos, pero para ese rubro no he encontrado apoyo.

Pros es que todavía podemos hacer algo, todavía tenemos la ilusión, la fuerza y la energía para hacer música y que eso no vaya a decaer.

N Pérez

Cargar el chelo es una friega, pero también te acostumbras, llegó un momento en donde hasta te sirve de excusa -vamos a cenar- ay no, fijate que traigo el chelo, qué flojera... es un problema cuando viajas, pero en mi caso muchas veces viajo precisamente porque toco el chelo.

No sé, tienes unos horarios distintos... yo trabajo cuando tengo trabajo y cuando lo tengo que hacer... y en realidad, no siento una cosa así como de rutina, no tengo una vida

como a veces como una amiga que es actriz y dice los civiles que tienen horario de 9 a 5 y ya luego se relajan, y el fin de semana es para hacer lo que sea... nosotros no tenemos vida de civil porque muchas veces sí trabajas en fin de semana y hay que levantarse temprano en domingo para ir a un ensayo, a tocar, pero nunca lo he visto como un contra simplemente como algo diferente... creo que hago la vida que quiero hacer y que escogí, no siento que sea tan en contra, de pronto pienso si me dedicara a otra cosa, quizá ganaría más, pues sí pero me dedico a esto y esto es lo que escogí y es lo que me gusta.

MC Graue

El instrumento es muy delicado, porque es grande, es frágil... por ejemplo a veces cuando viajas es un relajo... o sea, si tienes que viajar en avión para un concierto siempre es luchar para que te den un boleto de avión y casi nadie te da un boleto de avión para el chelo... a menos de que seas Carlos Prieto... pues sí a veces anda uno cargue y cargue por todos lados... es caro mantener el instrumento, cualquier cosita que le sucede es un dineral, las cuerdas son caras, o sea, ser músico para acabar pronto es todo un gasto (ríe).

¿Pues de pros? hay cantidad de cosas bellísimas... es un consuelo, recuerdo mucho cuando fue el terremoto del 85 yo estaba trabada, no podía, no entendía qué pasaba y al día siguiente gracias al chelo pude desatorarme emocionalmente, me puse a tocar y de pronto empecé a llorar, fue una cosa, así como de apretar el botoncito de la emoción y que salió todo... y pues sí, sin duda hacer música es una felicidad en el sentido de que sí te hace sentir bien, te hace sentir lleno... las horas de placer que se tienen cuando uno ensaya con otras personas también es muy bonito.

3.4 Intereses profesionales actualmente

3.4.1 Ilusión y felicidad en mis proyectos

D Petrich

Estoy muy feliz en mis ocupaciones actuales en la orquesta, ya cumplí 30 años y podría jubilarme, pero no quiero, es un trabajo que amo y que mientras me sienta capaz de hacerlo ojalá pueda seguir haciendo, lo mismo en ese camino paralelo de la enseñanza...pero siempre hay proyectos y cosas que llevar hacia adelante, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar otros géneros musicales valiéndome de amplificar el chelo.

Me encantan los libros infantiles y quiero también a partir de que hace muchos años hice ese libro de chelo ahora quiero hacer libros infantiles sobre música.

Al trabajar en orquestas comunitarias y juveniles, tuve chance de viajar en dos años a Uruguay y trabajar en un proyecto de orquestas juveniles que más que un proyecto artístico, es un proyecto social, de inclusión, tuve oportunidad de tener contacto y de enseñar, entonces para mí esa es la verdadera relación entre la belleza y el arte, alguien que agarra un instrumento y se le ilumina la cara eso para mí es lo más bello.

LM Frenk

Mis intereses profesionales son seguir, a mí me causa una ilusión muy impresionante poder estudiar, ver nuevas obras, tocar obras de algunos compositores que no conozco, modernos... no me he inclinado mucho hacia el lado contemporáneo, pero todavía hay mucha miga en algunos compositores que digamos no se van a lo más moderno y no estoy peleada con eso tampoco, pero me interesa mucho seguir estudiando, seguir preparando y por supuesto seguir haciendo música de cámara que es lo que más me interesa.

3.4.2 Aportar positivamente y colaborar a la creación

I Carrasco

Mis intereses profesionales siguen siendo lo mismo, aportar positivamente a los proyectos donde soy integrada, invitada, como colaborar a la creación... he tenido la fortuna de que varias agrupaciones me consideran para formar parte de sus filas o de sus proyectos y yo con todo gusto me siento honrada en esas invitaciones y trato de ir y aportar.

Cuando uno se integra a una orquesta, cómo lograr que nuestro ego no pisotee las intenciones generales, porque uno podrá pensar -ah no, eso se tiene que tocar de tal forma, o estos arcos son mejores-, pero luego se nos olvida que uno no es el jefe, uno es ahí como un soldado, va a colaborar y dar lo mejor de sí para ese propósito, entonces uno tiene que dejar un poco de lado esa parte del ego y de pensar -yo creo que sería mejor de esta otra manera-, más bien uno va ahí a colaborar, voy a poner mis capacidades musicales a la orden para tratar que las cosas funcionen mejor.

N Pérez

Seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, seguir tocando música contemporánea, seguir improvisando, encontrando gente con quien colaborar, con artistas plásticos, con poetas, mantener una cosa abierta y viva de colaboración con todo tipo de gente.

3.4.3 Vínculos, raíces y minorías

P Gadea

Mis intereses profesionales es que con este grupo (Ámbar) queremos encargar 4 piezas, yo ya estoy escribiendo el guion, independientemente de que consigamos dinero o no, estamos trabajando, ese es mi proyecto actual.

También me gustaría transcribir mi libro, en el futuro, para flauta, porque siento que funcionaría para las escuelas... hablé con Horacio Franco y está muy interesado, ese es otro proyecto a futuro. Ahorita quisiera un tiempo dedicarme a hacerle publicidad a mis libros, que se conozcan, hace 2 años estuve en España presentándolo en un par de Conservatorios, pero es un trabajo que hay que hacer.

Una señora que vive en San Diego me escribió que ella había comprado mis discos y que le encantaba ponérselo a los niños, que era como acercarse a nuestra cultura... gente que se ha ido a vivir a Estados Unidos, pero quiere tener un vínculo... con lo del *black lives matters* hay un movimiento con las minorías, y nosotros somos minorías ahorita, luego en Estados Unidos vamos a ser mayoría, pero por el momento somos minoría y sí creo que puede tener cabida por ahí.

Cuando estudiaba en Barcelona, mi maestro y su esposa hacían un curso para niños en los Pirineos, cuando terminamos nosotros nuestro curso nos íbamos a los Pirineos y desde entonces yo quería hacer un campamento aquí... es bien difícil tardé 15 años en encontrar el lugar y encontrar el equipo para hacerlo y ya íbamos a hacer nuestro décimo campamento cuando llegó la pandemia y ya no lo pudimos hacer... la idea es chelo, violín y piano y música de cámara en algunos campamentos hemos incluido percusión, los niños hacen lo que quieren y lo que quieren es practicar, tocar música, recolectar bichitos, jugar fútbol, de veras, nadie está con el iPad, nadie está con el teléfono, los niños están en la naturaleza, hacíamos lo que ellos querían, obviamente con un poco de guía y una base pero, la verdad es lindo verlos florecer, es dejarlos un poquito libres y encuentran su lugar y su camino.

3.5 Aportación al gremio violonchelístico y musical

3.5.1 Sembrar la semilla: Conciencia y comunidad

I Carrasco

La verdad es que uno trabaja, mi aportación, es más bien como ser humano, uno trata de no tirar la basura, trata de ser un buen prójimo, de ser amable con el que está enfrente... y es un poco similar uno simplemente trata de trabajar, por ejemplo, con los alumnos no dejar pasar cosas, lo que haga ahorita va a repercutir en la vida de otros, entonces si yo no pongo atención en esos detalles, se van acumulando y en algún momento van a afectar a alguien y creo que también tiene que ver con el cariño que uno tiene hacia su profesión, pero verdaderamente la música es algo especial, me hace vivir cosas y sentimientos muy profundos y personales, de convivencia con más gente, entonces para mí es bonito hacer las cosas con la música y procuro que mis alumnos o mis compañeros sientan ese cariño con el que uno se involucra, con ese cariño, no es que yo proponga dejar un legado, si no que uno contribuye a lo más que pueda en el desarrollo de su comunidad... No es que diga “voy a cambiar el mundo”, sino que en mi entorno trato de cambiar lo más posible, con lo que yo me dedico que es la música.

N Pérez

Eso sí no sé qué decir, hablar de aportación... en realidad es la sensación de ojalá haya más gente haciendo cosas así, que de pronto, me acuerdo que cuando estaba estudiando, la idea era que voy a hacer orquesta o hueso, como que es la sensación de que ese es el futuro y pues yo veo que el futuro como músico es mucho más, es más difícil de pronto, entonces pues cada quien tiene sus prioridades, pero creo que sí hay que estar buscando, armando, no tienes la seguridad que tiene un músico de orquesta, pero se pueden hacer cosas y creo que es importante que uno como músico tenga la certeza de que no es esto o esto, sino que hay que ir buscando y se pueden hacer otras cosas.

M del Águila

En la actualidad, creo que los chicos que me buscan, muchos son porque quieren tocar Apocalyptica o Two Cellos, yo les digo, primero hay que hacer las bases, porque me decían ¿puedo tocar parado?, no, se aprende bien y ya después haces lo que quieras, yo trato de enseñar unas bases, con una técnica relajada, lo más natural posible, obviamente ortodoxa en el sentido de que las digitaciones sean coherentes, enseñarles a hacer una dirección musical, de que distingan cuál es la frase, como cerrarla o contestar a esta frase.

Da mucha satisfacción, ver que tanto mis alumnos que, si van a ser profesionales, como a los que nada más lo hacen porque les gusta el chelo, lo disfrutan y les digo es como si leyeran en un texto en una hoja llena de palabras sin signos de admiración, preguntas, nosotros nos dedicamos a eso, en la música, hay que saber entonar los fraseos de cada frase.

P Gadea

Definitivamente mis libros... Alguna vez Álvaro⁵⁹ me dijo que había visto copias de mi libro en todas partes y pues, ¡qué bueno!, sí tengo una página y ahí los puedes comprar, por el momento digitalmente... yo lo que quiero es que se use, lo han comprado en Chile, en Argentina, pero lo que quiero es que se use y poco a poco sí.

3.5.2 La música me lo ha legado todo

D Petrich

Hablar de que si yo he dejado algún legado como intérprete o como maestra me parece un poco ambicioso, la verdad es que la música me ha legado todo, enseñar es como dejar una semilla y lo que pasa después puede ser, puede dirigirse por muy diversos caminos pero si un niño que nunca jamás va a volver a tomar un instrumento, pero se quedó con algo, con el placer de que hizo algo bonito, o un niño que se decidió dedicar profesionalmente a algo artístico, para mí esa ya es una satisfacción inmensa. El sembrar semillas.

3.5.3 Legado vs. Praxis artística

I de Andrade

Legado: esta palabra para mí tiene un peso, porque legado te vincula con la tradición, y no sé si me gusta la tradición del todo, la tradición en la música está muy vinculada al patriarcado, a ciertas formas de hacer, a ciertas estructuras de poder que están arraigadas, entonces, yo pensaría más en una praxis artística que pueda tener un impacto en mi entorno, no sé, de las cosas que he hecho hasta ahorita que pudieran haber contribuido para nosotros como gremio y un poco más allá, no sé, la discografía que he producido en estos años, porque es la documentación de un quehacer musical específico, de un lugar específico, de una gente específica, está ahí, está documentado y deja testimonio de una generación, de un momento, de un lugar pero también podría ser el inicio de una práctica que se reitera... y mis discos

⁵⁹ Se refiere al violonchelista Álvaro Bitrán Goren.

para chelo y electrónica, chelo acústico, mi último disco para chelo eléctrico y electrónica, mis discos para chelo son tres, de música de cámara con *Cello alterno*.

Quizás toda la gente que he encontrado en mi camino, los alumnos que he podido iniciar en la música, alumnos en proceso de profesionalización, a través de mis talleres de música contemporánea, de técnica extendida, mis publicaciones, quizá algo de la producción epistémica que puede aportar a la discusión de la práctica musical, creo que básicamente sería eso, quizás otra cosa, como mujer actuando, podría pensar que dejamos referentes para otras generaciones de niñas o mujeres que puedan identificarse.

3.6 Creación musical desde la interpretación

3.6.1 Creación de la forma más positiva y propositiva posible

LE Miranda

Yo creo que sí creas, porque tienes la base que es la partitura, tienes escritas las instrucciones y tú como intérprete decides hasta donde va a llegar el sonido o qué tipo de timbre vas a utilizar, qué tipo de expresión tiene esa línea, hacia donde va, por supuesto que tienes que poner tu parte creativa, sino no vas a dar mucho de ti... Lo vas a leer, cómo leer un discurso, puedes leer un guión, pero al actuar si no le das el énfasis, nadie te la va a creer, entonces definitivamente tienes que crear.

J Jiménez

Sí, pero depende con orquesta es un poco difícil, pero tocando de solista o en grupo y ensayando pues desde luego que es obligatorio hacer una interpretación propia, y pues con el tiempo se han derrumbado barreras, porque antes Bach se tocaba así metronómico, hoy se han ido derrumbando muchas barreras y hay más libertad, desde luego que es obligatorio y necesario una interpretación propia.

I Carrasco

Totalmente, por ejemplo, cuando es una creación individual, cuando es un intérprete solo, o un grupo pequeño tiene posibilidades de aportar mucho más que en una orquesta, en una orquesta también, como decía, voy a interpretar mi nota corta de la forma más positiva y propositiva posible, pero cuando uno tiene la capacidad de tomar las decisiones en la interpretación, obviamente uno puede decidir muchísimas cosas y dejar su propia visión del mundo plasmada en esa obra.

3.6.2 Romper estructuras patriarcales

M Benavides

Definitivamente, en la orquesta, hubo un tiempo donde se demeritaba muchísimo como si fuéramos una calidad de músicos menor y eso está muy equivocado porque el director necesita de su instrumento que es la orquesta, el compositor igual, yo he escuchado compositores que se quejan o se expresan mal de las orquestas, pero -si de ello dependes, es una cadena-, no sé, si los vemos en directores hombres, compositores hombres, son los que han hecho ese tipo de pensamiento.

Desde el aspecto del ejecutante, no es repetición de notas de lo que está escrito, si bien hay que respetar, saber el estilo y todo, pero cada vez que nosotros estamos agarrando una obra, para dar un sentido y ahí involucra mi bagaje cultural, intelectual y emocional, no creo que solamente crean los compositores o que solamente el jazzista que improvisa lo hace, no, nosotros también tomamos algo que está allí, que lo leemos... pero es como el poeta, ¿qué hace el poeta cuando está leyendo? está dando vida a ello y ¿cuál es su misión?, hacerte sentir, hacerte pensar.

Es responsabilidad que eso suene, que eso se sienta, porque si no pon un disco y ya, pero ¿a qué va el público al teatro, a un museo, a un escenario? a verte, a sentirlo, a vibrar, lo que es muy grande... sobre todo después de esta pandemia que ya poco a poco están regresando, lo están valorizando tremendo porque se siente, ahora sí se conoce la diferencia de estar en tu casa escuchando un concierto desde la computadora o desde la TV y lo percibes de otra manera.

I de Andrade

Pensar que hay otras formas de ser chelista en la academia, otras maneras, que no sean solo hacer el repertorio canónico, no solo tocar en una orquesta, no solo ser maestra, no sea ser investigadora, puede ser todo eso, un poco más, un poco menos, otra cosa o algo diferente.

Crear tu propia música como estoy haciendo ahora, dar este paso también de considerarme dentro del círculo de la creación fue un cambio de paradigma para mí... estaba tan normada por estas categorías que no son nada más que estructuras de poder dentro de la música, estás en esta categoría, yo soy compositor, tú eres intérprete, yo soy director, tú eres... te están estratificando dentro de una estructura que no debería de ser... yo hago mi composición electroacústica, yo hago mi parte de chelo, estoy dentro del círculo de la

creación pero no quiero vincularme con el rótulo de compositora, porque veo que muchas colegas en el campo, ahorita están luchando para tener visibilidad como compositora.

Yo creo que el término compositor o compositora repite este modelo patriarcal, en espejo, no me interesa eso, en mi práctica yo soy creadora, yo soy artista que trabaja con sonido, con el chelo, con la electrónica, con mi sintetizador y hago arte, creo, y recreo obras de otros, pero romper con este esquema y con estas categorías... para mí hace más sentido, tiene una fuerza dentro de mí, en mi entendimiento de lo que es la praxis musical hoy creo que tiene esta potencia como ejercicio decolonial, como ejercicio feminista, como ejercicio anti patriarcal.

3.7 Mujeres: privilegios, discriminación y estudios de género

En esta sección se abordan temas relacionados con el género femenino, con la historia familiar, con violencia, discriminación, acoso y en algunos casos sobre privilegios, ya sea por ser mujer, por tocar el violonchelo o por posibilidades de financiamientos.

La historia familiar, sin ahondar demasiado, tiene gran repercusión en la vida personal, más allá de lo profesional, para lidiar con ciertas situaciones que no deberían suceder, pero aun después de siglos, siguen sucediendo, tales como la diferencia de género, el techo de cristal, la corporalidad, el acoso, la violencia y la discriminación. Para algunas entrevistadas, la figura materna ha sido una guía muy importante para poner y hacer valer sus límites; para otras, ha sido a través de las generaciones de sus hijas, quienes les han enseñado a ver el mundo de una manera más igualitaria.

Particularmente en los rubros de acoso laboral y violencia de género, hay diversidad de respuestas, desde quien pronuncia jamás haberlos sentido pero que en otros momentos salen a vislumbrar ciertas ideas de acoso o violencia, lo cual demuestra que son prácticas adquiridas que en ocasiones no se cuestionan, se quedan por debajo como algo naturalizado; hasta quienes mencionan detalladamente sus experiencias en torno a estos temas.

Solo unas cuantas mencionan haber obtenido privilegios en su formación o en su actividad profesional, solo en referencia a obtener becas para estudiar en el extranjero o por ser mujer que toca el violonchelo y ser invitada a cierto tipo de eventos, donde a la vez que lo ven como un privilegio también como violencia ejercida, porque lo importante no es tocar el violonchelo sino ser mujer y verse bien.

En esta sección también se abordan temas como respuestas contestatarias a estas violencias, como son la autoafirmación, la sororidad, la solidaridad y apoyo entre mujeres, cuestionamientos, sobre cómo mejorar las leyes y la educación para hacer un mundo mejor en el que todas las personas pueden entrar y aportar desde su propia personalidad, su propio ser, donde la belleza va más allá de ser una mujer atractiva tocando el violonchelo, sino una persona plena, con virtudes y defectos pero expresando la sensibilidad humana, porque como menciona Luz María Frenk, “hay lugar para la belleza, hay lugar para la admiración con profundo respeto, hay lugar para la admiración de lo que nos rodea”, donde hay cabida para todas las personas, sin importar el género, discapacidad o condición social.

3.7.1 Relación familiar con las mujeres

3.7.1.1 Fortuna y admiración: puras mujeres distinguidas y notables

D Petrich

En mi familia núcleo somos puras mujeres, tengo tres hermanas mayores: mi hermana mayor es bióloga y ella se dedicó a los materiales educativos para educación media de las ciencias naturales y tiene publicados muchísimos libros, ella se llama Margrit. Mi segunda hermana se llama Blanche, es una periodista muy famosa, es Premio Nacional de Periodismo es una periodista de las causas de las minorías opositoras, el premio que obtuvo fue por ser la primera periodista que logró acercarse al EZLN, al ejército zapatista, ha sido muy contestataria, es reportera de La Jornada. La tercera de mis hermanas, Reneé, es etnóloga social, ella ha sido toda su vida investigadora del INAH, en fin, unas mujeres brillantes en mi casa... mi mamá es una mujer muy admirable, tiene ahorita 96 años vive y está maravillosa, es una lectora insaciable con todas sus dificultades de viejita, lee muchísimo, es un ejemplo de vida, de espíritu, de todo, maravillosa.

LM Frenk

Yo tengo la enorme fortuna de pertenecer a una familia bastante distinguida, una no hace nada para merecer eso pero bueno así es, naces allá... y las mujeres siempre han sido para mí un motivo de orgullo, empezando por mis abuelas, la que más gente conoce, que ha tenido una notoriedad pública mayor es Ana María Frenk, fue escritora, pensadora moderna, una mujer fuera de serie, una mujer muy libre, muy abierta, bueno simplemente cultísima, inteligentísima, etc., su hija es Margarita Frenk que tengo la fortuna de que aún está entre

nosotros y es una eminencia en la filología y es una maravilla de mujer, también desde luego mis primas, mis hermanas, mi abuela del lado materno que también fue una mujer fuera de serie, excepcional, cultísima, delicadísima con una historia terrible pero que salió adelante de una manera espectacular; y bueno mi propia madre que tuvo dos carreras fue pianista y químico farmacobiólogo y luego se dedicó a criar siete hijos, con dos carreras en frente, terminó la carrera de piano, fue solista con la Sinfónica de Xalapa para su titulación.

En fin, las mujeres en mi familia son personas a las que yo admiro mucho, mis hermanas: Alicia es gran médico, Marcela es una gran cantante, Teresa, mis primas: Silvia Alatorre Frenk es matemática... digamos que en la familia las mujeres han tenido papeles relevantes en su profesión.

Yo tengo claro que realmente soy afortunada, no sabía que existía tal cosa como la discriminación entre hombres y mujeres, en nuestra familia éramos cinco mujeres y dos hombres y tuvimos las mismas oportunidades, a todos se nos educó por igual y fuimos a la misma escuela con grandes esfuerzos de mis papás... pero nunca, jamás en la casa se habló de roles, de que ustedes las mujeres tienen que ir a la cocina, o sea, todos estudiábamos, todos hacíamos lo que teníamos que hacer... mi mamá si era muy la labor de mujer, digamos de criar hijos, de ocuparse de las cuestiones de la casa y todo, pero ella tenía dos carreras y tocaba el piano en la casa, no vivía de eso, no había necesidad, era una elección de pareja, de ellos, no porque fuera mujer y así lo vimos los hijos, como un gran acto de generosidad de mi madre, no seguir sus pasiones intelectuales y dedicarse a la crianza de siete hijos, que en mi opinión lo hizo extremadamente bien y pues tenemos mucho que agradecerle por eso.

Finalmente, digo todo esto desde una posición de comodidad y pues hay que ponerse a ver qué hay realidades terroríficas y lamentablemente hay mucho de todo que no se sabe ni por dónde empezar.

3.7.1.2 La Libertad es Magnolia, firme, cálida y generosa. Aprendiendo de las hijas

P Gadea

Mi hija es súper feminista y yo como que toda mi vida pasé medio *naif*, pero ella es la que me ha abierto los ojos de todo lo que sucede, de lo que sufren las mujeres en el ambiente laboral, si me ha educado en ese aspecto.

La verdad es que nunca me había cuestionado el hecho de que sí creo que mi madre era una persona extraordinaria, nunca nos habló de que había que ser fuertes, pero sí con el ejemplo... ella nació seis meses antes de la guerra civil española, ella se llamaba Libertad Magnolia y a los 6 meses los soldados se la llevaron y le pusieron Pilar, entonces como que le tocó toda la guerra, le tocó trabajar 8 años en Barcelona para que las dejaran salir, una vida muy dura, pero fue un gran ejemplo para mí y para mis hermanas, era una persona muy independiente emocional y económicamente, de alguna manera nos transmitió esa seguridad como mujer, de convicciones firmes, una persona cálida y muy generosa, nunca sentimos esa distinción de ser hombre o ser mujer, por supuesto, mi papá sí quería un hombre, pero fuimos tres mujeres.

Somos tres hermanas y un hermano, en la cuestión de género nunca había hecho la relación con mi mamá, por ejemplo, mi hija era muy cercana a mi mamá, mi hija estuvo un año entre la prepa y la universidad estudiando corte y confección, mi mamá cosía y ella se acercó mucho a mi mamá, pero yo, en lo personal como que nunca había pensado, siempre me he sentido fuerte, nunca me he sentido vulnerable ante el sexo masculino, no me he sentido vulnerable ni en Europa ni en ningún lado.

M del Águila

En la familia, tengo una hermana que fue cantante y ya está jubilada, curiosamente todos los demás están relacionados en la música, tengo un hermano violinista, un hermano percusionista, mi hermano mayor es de la OFUNAM, mi hermano más chiquito es ingeniero de audio y ya se ganó dos Grammy Latinos, todos alrededor de la música.

Tengo tres hijas las cuales me hicieron ver la vida de diferente manera, porque ya hablando en esto de las mujeres, mi mamá no quiso ser músico porque sabía que tenía que ser madre... a mí me dio mucho gusto cuando mis tres hijas se rebelaron, primero dijeron no vamos a ser músicos, obviamente pasaron por toda la escuela de iniciación en la Ollin Yoliztli, yo quiero entender que en estos tiempos cuando en la computadora en un click te resuelve las cosas, ellas no tuvieron la paciencia de estarle dando al dedito 20 minutos y luego hacer otra cosa... les encanta la música, una es gestora cultural, entonces por hobby siguió tocando... lo que admiro de ellas es el papel en el que se han desarrollado.

La sorpresa mayor fue cuando dos de mis hijas me dijeron no queremos ser mamás, yo nunca había oído eso en mi generación puede haber muchas razones, pero la principal es

mira cómo está el planeta, entonces la más chiquita que es la que actualmente vive conmigo no me deja usar cosas de plástico, desechables, tenemos que ser súper ecológicas y salvar al planeta y eso lo admiro porque antes eso no lo hacían y menos las mujeres, entonces ellas se han ido abriendo su camino sin tener la idea de que iban a ser mantenidas por alguien, para empezar de eso no se hablaba antes, hasta se casaban por conveniencia.

Tengo muchas amigas que se casaron porque las iban a mantener, y ahí sí te puedo decir que yo fui un cambio en mi familia, por eso, de todas mis hermanas yo fui la única que siempre fue muy independiente... siempre fui con la idea de que quiero irme a estudiar a Europa, no le pedí permiso a mi marido, me fui a estudiar y él se quedó con las hijas... yo creo que por eso me salí de la orquesta porque a mí me chocaba pedir permiso, me chocaba que un señor me dijera que hacer, cuando ni mi mamá, ni mi marido me decían eso, pero valerse por nuestros ideales, creo que ha sido algo que siempre he hecho, entonces mis hijas eso también lo vivieron, lo tienen muy presente y lo están haciendo.

Ahora ya puedo hacer un poquito de análisis por dónde me fui, dónde la vida me fue llevando, pero antes no lo pensaba, me dejaba ir, nunca me propuse ciertas cosas, obviamente si esta satisfacción de que mis estudios me llevaron a disfrutar, a hacerlo bien y querer siempre ser mejor, seguía el camino, pero no era mi propósito, yo nunca dije tengo que estudiar 8 o 10 horas al día hasta que me salga, no, yo nada más quería hacer bien las cosas.

3.7.1.3 Piedra angular. Rebelión: romper estereotipos

I Carrasco

A mi mamá le gusta el arte, las artes plásticas, ella se dedicó a la pintura y a la escultura, ella viniendo de un pueblo pequeño que es Michoacán, creo que sintió la presión de que si querías aprender a leer y escribir tenías que ser monja o algo así, ella sí fue un parteaguas, en esa forma de ver la vida, como que ella tenía que rebelarse un poco para tener otra situación de vida y en parte, paso eso a nosotras, a mi hermana y a mí no nos inculcó “tienes que casarte y tener una familia, aprende a cocinar”.

Ella trato de cambiar totalmente esa perspectiva para nosotras, entonces fue muy importante que no tuviéramos esa sensación de obligación, de tener un rol específico en la sociedad y eso fue un gran apoyo para que nosotras nos desarrolláramos profesionalmente

lo más posible, mi mamá fue una piedra angular en nuestra visión del mundo y que ella tuviera la visión para ella misma cambiarla y no perpetuarla en su familia.

3.7.1.4 Mi abuela era la ley

M Benavides

Somos familia de matriarcado, en mi familia somos las amazonas y creo que siempre ha sido un trato cordial y de solidaridad entre mujeres, no somos muy cercanas y a lo mejor, en mi caso porque me vine a Aguascalientes... es una relación solidaria porque en algún momento, alguien ha pedido ayuda económica o acompañamiento emocional y ahí estamos, sí es un matriarcado, ahí mi abuela era la ley.

3.7.1.5 Mi padre siempre estuvo a mi lado

J Jiménez

Poca relación con mi mamá, no me acuerdo dónde estaba, ¿qué estaba haciendo?, no sé, yo creo que estaba desbordada de niños y atendiendo a mi papá y la situación, no sé, ellos llegaron de España, ellos dos solos y en México pues debe haber sido muy difícil al principio... pero mi mamá es que no me acuerdo, ni siquiera de “vengase mijita”, no, nada, fíjate, fue mi padre el que siempre estuvo a mi lado, el que me dio la pauta, el que me sacó de problemas pero mi mamá no estuvo muy presente en mi vida.

Tuvimos una educación muy rigurosa, muy estricta, muy demandante para mi papá nada era suficiente, nunca dejó ir las cosas, así “haz lo que quieras”, no, nunca, que “me quiero casar con este”, no qué te vas a casar, o sea, era una cosa “lo que diga mi papá”, ahí hay otro abuso, ¿verdad? pero era igual con mis hermanos, eran otros tiempos.

3.7.2 Discriminación o privilegios por ser mujer

3.7.2.1 Meritocracia

LE Miranda

¿Privilegios? Pues no, no creo...

M del Águila

Privilegios no, porque todo lo que he logrado es porque lo he buscado. Discriminación sí, me he topado con muchos colegas hombres que se sentían superiores, yo era muy gordita cuando

era chiquita y no sabes cómo me molestaban, pero por ser mujer no afortunadamente, yo creo que fue más en el sentido del físico, pero por ser mujer personalmente yo me daba mi lugar, por ejemplo, en la orquesta de cámara de la escuela, el maestro buscaba un líder en la sección de chelos y yo quería hacerlo, entonces a estudiar un chorro, yo sí buscaba mi lugar y afortunadamente lo lograba.

LM Frenk

Definitivamente no, creo que nosotros estamos en una profesión donde si hay meritocracia, eso sí debemos de sentirnos muy felices, en nuestra profesión nadie gana más por ser hombre o por ser mujer, yo nunca me he enfrentado a una selección adversa por ser mujer ni tampoco benéfica.

3.7.2.2 Historia: de las violencias en la música contra las mujeres a la solidaridad femenina

D Petrich

Me trae al recuerdo un tema que son los instrumentos: el chelo, este chelo que tengo aquí, es con el que toco siempre, es un tesoro de chelo, es un chelo chiquito equivalente a un 7/8, yo no sé mucho la historia de este chelo, pero alguien me dijo que era un *chelo de dama* y ¿por qué un chelo de dama?, porque era absolutamente impensable que una mujer tocara con las piernas abiertas, con un instrumento entre las piernas, entonces este chelo chiquito se tocaba así y asado no sé, no me puedo ni imaginar esa cosa, pero este chelo me hace pensar en ese rol de las mujeres de esos siglos.

Tengo otro chelo de tamaño normal y ya no me acostumbro a tocar un chelo del tamaño normal... llegó a mis manos por circunstancias casuales pero perteneció a una mujer mexicana que fue compositora en el siglo XIX: Sofía Cancino⁶⁰, ella en su formación tocó el chelo y su hija, que aún vive es una señora ya mayor, tenía este chelo y llegó a mis manos y yo lo restauré, pero bueno me vino a la memoria porque pues son mujeres, y es una mujer que disfrutó, que tuvo una parte importante en México y no se conoce tanto.

⁶⁰ A Sofía Cancino se le atribuye ser la primera mujer en dirigir en el Palacio de Bellas Artes, aunque hay documentación que refiere que desde 1936 se desempeñaba como directora concertadora, también fue la primera mujer mexicana que se subió al podio en el Palacio de Bellas Artes y fue la primera en componer una ópera de cámara, titulada "Annette", de 1945. Bucio, E. (2022). "Ellas conquistaron el podio y la batuta". Periódico *Reforma*.

En cuanto al rol de las mujeres como cantantes de ópera era muy marcado como las sopranos debían tener una gran caja de resonancia, entonces incluso está muy caricaturizada a la soprano grande y gorda, luego eso cambio, la visión del público a lo mejor está centrado en el aspecto de la solista, de la diva, después de la bellísima María Calas bueno hay así como un parámetro difícil de alcanzar.

Yo espero, confío que eso haya cambiado, que eso vaya cambiando, en el sentido de los papeles, en las óperas clásicas tradicionales, el rol del papel principal de la mujer es de víctima, el tenor siempre es un héroe y la soprano es la que se muere, la que se sacrifica, la que mil cosas más: *Butterfly*, *Traviata*, *Tosca*, todas mueren, ¡sí, eso pasa!,...pero bueno estoy tratando de acordarme de alguna ópera en que eso haya cambiado, aunque sea un poco: un ejemplo contemporáneo y mexicano es la ópera *Alicia* de Federico Ibarra, Alicia no es cantante, es actriz, la única en toda la ópera que está llena de personajes curiosos e interesantes, Alicia es irreverente, es diferente de otros papeles de mujeres en la ópera... creo que está cambiando, y espero que eso suceda, que cambie, que se centre en otros aspectos de la mujer.

C Lehr

Es difícil, a veces no se sabe, si no escogen a alguien es porque no le gustó como tocó o porque no toca bien... personalmente, no he sido discriminada, pero conozco un montón de personas que sí, hay una mujer que se llama Susan Slaughter ella es trompetista... ahora en los metales, las mujeres tienen éxito, pero por mucho tiempo no pudieron. Susan era principal de los trompetistas y era fabulosa, es medio famosa en Estados Unidos, tiene como 78 años, cuando ella empezó a buscar trabajo, a mandar solicitud para tener una audición, cuando respondieron a su solicitud le dijeron que no podría audicionar porque no tenía experiencia... entonces en lugar de escribir Susan nada más puso S., y sí la aceptaron.

Ahora tienen audición detrás de una cortina, no saben si es mujer, hombre, viejo, ruso, chino... yo estuve pensando, dentro de la música ¿si el mundo es un mercado, hay espacio para todos?... yo quiero pensar que sí hay espacio, si esa persona tiene éxito pues ¡qué bueno!, eso quiere decir que otra persona puede tener el mismo éxito en esa u otra ciudad.

3.7.2.3 *¿Un lugar en la orquesta o mejor no?*

D Petrich

Estoy segura de que no he vivido ni discriminación ni privilegios por ser mujer... me siento muy afortunada, soy muy adaptable, pero sé que existe y me parece importantísimo que se empiece a trabajar sobre esto... si pienso en las secciones de las orquestas veo igual oportunidad, igual número de hombres y mujeres. Fíjate que en las orquestas sentía, creo que ya no pasa tanto, había más lucha entre extranjeros y mexicanos que entre hombres y mujeres, por tener lugares en las orquestas, creo que eso pasa todavía pero no es una cosa de discriminación tan grande como había antes o por lo menos así lo veo.

La sección es de hombres y yo he sido la única mujer en esa orquesta en la sección de chelos durante estos 30 años, pero, nunca he sentido ninguna agresión o algún trato especial de parte de mis colegas por ser mujer... no siento que yo haya sufrido algo por el hecho de ser mujer, pero sé que existe.

Mi primer trabajo profesional fue en Guadalajara, tenía 22 o 23 años, algo así, muy joven y llegué a Guadalajara, a la orquesta y me sientan en el lugar del primer chelo, todos los otros integrantes de la sección eran hombres, jóvenes pero mayores que yo y entonces ahí sí hubo una cosa como de sorpresa -¿y esta chava que hace aquí, por qué viene a ponerse en ese lugar?-, yo llegué y pues aquí me asignaron, no hubo una cosa de acoso, pero si una extrañeza de por qué ella está como principal, entonces nos hicieron otra vez audición y bueno otra vez me volvieron a colocar en el mismo lugar.

P Gadea

No, la verdad no, pude irme estudiar fuera con una beca del FONAPAS, yo estudiaba piano con Guadalupe Parrondo, y con Aurora Serratos... Sí siento que he sido muy privilegiada, pero sé que las mujeres han tenido que luchar contra la discriminación, contra el acoso, o contra el abuso... el hecho de que a mí no me haya tocado personalmente no quita que sea súper consciente de que existe y que existe en grandes rasgos.

Quizá en alguna época, en alguna orquesta sí sentí que el director privilegiaba a alguien por ser mujer o por gustarle y yo siempre he sido como relegada, muy austera, entonces quizá por eso no he sufrido acoso, porque he pasado desapercibida... Yo soy mexicana, pero tengo pasaporte español, la verdad lo saqué cuando tuve problemas en la Filarmónica dije por si acaso me tengo que ir, voy a sacar el pasaporte, me regresé a México

porque Herrera de la Fuente me invitó, yo estaba trabajando en Santander y si me costó trabajo, es difícil ya llevaba 10 años fuera... mi padre es nicaragüense y siempre vivió añorando Nicaragua y yo no quería pasar toda mi vida añorando México.

3.7.2.4 Violencia de género y acoso normalizados.

Resiliencia, autoafirmación, sororidad y conciencia

I de Andrade

De entrada, puedo decir que nunca sentí privilegio por ser mujer ni en el ámbito artístico ni en ningún otro ámbito. Discriminada, quizá la palabra discriminada es un poco fuerte porque dentro de todo hay que situarnos como mujeres en posición de privilegio que pertenecemos a un grupo social que tiene acceso a casa, luz, agua, servicios de salud, educación universitaria, no vivimos en un entorno de violencia familiar, física o psicológica... yo me sitúo dentro de una posición de privilegio y obviamente por estar en una situación de privilegio estoy incapacitada de ver y entender ciertas limitantes que otros grupos atravesados por el género, raza o clase social lo sufren, desde mi burbuja de privilegio... pero obviamente he sufrido violencia de género, acoso, desde luego que está normalizado.

He sufrido acoso por ser mujer, latinoamericana y extranjera durante los últimos 25 años de mi vida, a cada lugar que llego tengo un acento y este acento siempre me coloca fuera de este lugar, aun teniendo nacionalidad mexicana, naturalizada, pagar mis impuestos, eso pasaba en Inglaterra y eso pasa aquí y en cualquier lado, es una situación desestabilizante que requiere de resiliencia para lidiar con las situaciones; ¿de dónde soy? -yo soy de mí misma-... hay que desarrollar esta fuerza interna de decir -mi territorio soy, a dónde estoy yo-, y si soy mujer y si soy extranjera, hay que sobrellevarlo.

He sufrido discriminación por no haber nacido en el lugar dónde ocurrían los hechos, justamente por el acento que me delata aquí y allá, más allá y todo eso... esta es mi historia personal, pero a la vez siento que he desarrollado una fuerza interna bastante grande porque tienes que creer en ti misma, es un ejercicio diario de autoafirmación, para mí en particular, para todas las mujeres que queremos hacer cosas en el ámbito profesional.

Cuando estaba embarazada, porque tengo un hijo, y mi panza ya estaba bastante grande, tenía muchísimas náuseas y en el ensayo de la orquesta todas las mujeres se ponían

muchísimo perfume y esto me causaba una náusea horrible, todo el ensayo yo tenía ganas de vomitar pero no podía pedirles y una vez les pedí que no se pusieran perfume, se rieron en mi cara... entonces yo llevaba una botella de agua congelada y a medida que está agua se va descongelando, me la tomaba a sorbitos porque era tan fría que me ayudaba a desensibilizar mi olfato y tenía que ir a los conciertos cargando mi chelo con una súper panza y ya no podía acomodarme tanto para tocar en el concierto, cambiar las páginas en las vueltas, la ropa ya no me podía poner falda, porque te piden falda y tacones... todo es complicado con nuestro instrumento, después que mi hijo nació, yo tenía muchísima leche entonces iba a tocar, él tenía dos meses y yo todavía amamantaba y en un concierto mientras tocaba sentía que la leche escurría, me tenía que poner protectores absorbentes porque te sale la leche... nadie habla de esas cosas pero estas cosas te distraen, te duele, nuestros cuerpos son distintos, tienes que sobreponerte a estas diferencias, dentro de nuestros procesos físicos.

La sororidad entre las mujeres artistas, que trabajamos con sonido puede ayudar a cambiar estas conciencias y cambiar el ambiente, las prácticas, las grabaciones, los intercambios en el gremio musical más inmediato... hay pocos llamados a encontrarnos, reunirnos, hablar, intercambiar experiencias, de proponer nuevos caminos, nuevas formas de quehacer musical, de quehacer creativo, en diferentes términos creo que todavía vamos en pañales respecto a eso pero ya está la semilla para un cambio.

3.7.2.5 Techo de cristal y estructuras de poder

M Benavides

Si creo que me han hecho a un ladito en el área como profesor a mí y también a otras colegas, cantantes, violinistas, no se nos da fácilmente la oportunidad de estar dando clases en una institución, porque como que allí es más marcado que haya varones, lo digo abiertamente... pero en la orquesta fíjate que no he sentido esa situación.

I de Andrade

La violencia de género está naturalizada en la música, es la estructura misma que ha sostenido nuestra práctica, desde siempre en el ámbito de la música de arte occidental, la música de concierto... y sí, he vivido violencia de género, en un examen de oposición, en que ganas y te lo quitan para dárselo a un hombre; en situaciones de grabación, en que el autonombrado

compositor te apunta con el dedo y te dice “la obra es mía y la vas a grabar como yo diga” y muchas cosas más que te recuerdan que esa estructura está todavía en el siglo XXI.

Me siento muy feliz en el ámbito sonoro que he estado trabajando... ahora a nivel de estabilidad económica, los salarios, siento, eso sí, que en mi remuneración económica, para todo lo que he estudiado, los cursos que he tomado, los títulos que tengo, yo recibo mucho, pero mucho menos que muchísimos otros hombres que quizás no se especializaron tanto como yo o que no buscaron ciertas herramientas dentro del trabajo académico como yo y ahí está, es algo que está ampliamente documentado que es la diferencia salarial entre los géneros que sí lo viví en carne propia, eso sí podría comentarte de mi situación actual.

Por ejemplo, a nivel estructural si tú piensas en el Sistema Nacional de Creadores del FONCA, la visión del sistema, de la institución, hacia el intérprete, el creador escénico está en una categoría abajo del compositor, del creador, los compositores, tienen el Sistema de Creadores Eméritos, los intérpretes, los creadores escénicos no tienen eso, entonces hay una estructura que mantiene y perpetúa esas estructuras jerarquizadas y que obviamente desde el nivel de la remuneración se ve reflejado desde los apoyos, becas, hasta los salarios.

Casi no se habla de eso, déjame decirte que los creadores escénicos, en ningún momento he escuchado alguna reflexión en torno a estas diferencias, seguramente hay esta categorización dentro de una escala de valores, eso está más cotizado que aquello otro, dentro del círculo de la creación, hay categorías.

3.7.2.6 Satisfacer un impulso visual

I Carrasco

En general, aunque el mundo está cambiando todavía hay mucho por mejorar y tal vez no necesariamente es en mí, pero si he visto que ha habido momentos y situaciones donde se hace una diferencia con respecto al género femenino, para bien o para mal, he visto ambas caras, de que se privilegia al género femenino o se rechaza... es un poquito como el racismo, una quiere pensar que no existe, o el clasismo, pero finalmente toma mucho tiempo para que eso suceda... todavía hasta la fecha tenemos una diferenciación de género marcada.

He tenido colegas que en el ámbito profesional, se insinúan de forma poco profesional... de ser beneficiada, yo creo que incluso también, hay algunas orquestas privadas que prefieren a la gente que se ve bien, que se presenta bien, que tiene una imagen,

porque finalmente, queramos que no, el público va también a satisfacer un impulso visual no solamente el auditivo al escuchar a la orquesta, entonces una también tiene que vender un poco la imagen, tiene que ser profesional y también verse profesional, presentable... yo creo que sí, también he tenido que vivir esa situación... si yo fuera en fachas, como tal vez sea más bien mi estilo, a lo mejor no me considerarían, tengo que hacer un esfuerzo para verme tan profesional como mis otras colegas y eso requiere un poco más de atención de mi parte, yo creo que a algunas colegas se les da muy natural pero para mí es un esfuerzo extra.

Alguna vez un colega me comentó “mi amiga tal se quedó en la orquesta porque dijeron que fue la más bonita que llegó ese día”, entonces como que es muy marcado aún en estas épocas, es un hecho reciente de uno o dos años, entonces si se siente como impactante, a lo mejor todas tocaron igual de bonito, pero si ella era la más bonita, pues ¿a quién van a escoger?, de todas las que tocaron muy bien, “bueno y además es guapa, pues que se quede”, es algo que todavía está muy presente en nuestra sociedad.

8.2.7 No ha faltado quien quiera ser un galán

M Benavides

En la orquesta, honestamente no he sentido ni que me discriminen, ni que me favorezcan, pero a lo mejor es por mi carácter y mi forma de ser, pero no lo he sentido... no ha faltado quien quiera ser un galán, pero no y hasta ahí y gracias... pero que me acosen o así o que me estén insistiendo para algún tipo de relación o cosa que yo no quiera, que no se me haga caso cuando pongo un límite, no me ha sucedido... he sabido que pasa en otras secciones con otras compañeras, por ejemplo, violinistas o pianistas.

3.7.2.8 Estereotipo de mujer chelista

N Pérez

Durante mucho tiempo tome trabajos de mujer chelista, me decían necesito una mujer que toque chelo y justo acababa de dejar la orquesta, pues dije okay, entonces un cantante quiere un cuarteto que sean puras mujeres porque es tan sensual, al principio me molestaba un poco porque no es “queremos que las mujeres estén ahí, sí no es porque es muy sensual, porque que padre tener una orquesta femenina y yo soy hombre” y todo ese tipo de cosas... y luego

dije bueno, a ver yo necesito el dinero, este señor me lo va a dar, lo hago y me burlaba, todavía, tengo un amigo con el que nos mandamos fotos de mujeres chelistas, ese estereotipo de mujer chelista súper sensual y salen estás súper modelos vestidas muy sexy y con una posición de ¿qué es eso?, qué sonido sale de ese chelo con la mano toda chueca y cosas así... y para mí eso es como un privilegio porque tienes chamba que si fueras hombre no la tendrías y al mismo tiempo, si siento una especie de discriminación, me parece que sí te lo tomas en serio, eso no está bien, no debería ser y deberíamos terminar con eso.

Parece como violento, me parece de esas cosas que deberíamos buscar que se terminen, no sé cómo, pero es una cosa de educación y mientras no se eduqué sobre este como estereotipo de la mujer sensual que toca el chelo... un poco también como no jugar a la mujer que están esperando que una fuera, sino que eres una mujer como eres y no entrar en esos jueguitos... da lo mismo como toques, pero si te ves bonita y tocas con el chelo entre las piernas, pues ya.

3.7.2.9 La naturaleza del masculino. Culpar no construye

J Jiménez

Sí, discriminación sí y abuso también, lo que pasa que pues yo no me quebré, pero si, tampoco me gusta acusar a estas alturas, la verdad que no me gusta y no creo que nos lleve a nada, porque los hombres así han sido educados y de alguna manera todos juntos tenemos que salir de esta... y ahora ya se han puesto las cartas en la mesa pero no, culpar no me parece que sea la mejor táctica, a manera personal, intuitiva siento que eso no construye, siento que la lucha debe ir por otro lado... pero por supuesto que me enfrenté a todo tipo de abusos, a todo tipo de ofertas, de miradas de arriba para abajo, sí por supuesto.

A veces siento que hubiera algo en la naturaleza del masculino que tuviera como una naturaleza muy arraigada, cosas que suceden en el matrimonio, que se separan, que se van con una jovencita, sucede tanto que dices ¿será natural?, digo es que sucede tanto, a veces digo ¿será que hay algo en la naturaleza?, que no sé o también es el miedo, porque muchas veces pienso que las mujeres tienen una intuición mucho más amplia, más eficientes de alguna manera, no sé, muchas cosas y pues el miedo a ser iguales es muy grande, por parte de los hombres.

Pienso que rechazarlos no es bueno, tenemos que trabajar juntos y ayudarnos mutuamente y con el paso del tiempo la historia cambiará porque los cambios se dan de manera muy lenta.

Privilegios por ser mujer, no se me ocurre que haya sentido privilegios por ser mujer, no, al contrario... desde luego que sí y rechazo también, en México y en el extranjero, es una cosa que sucede, que ha sucedido siempre, casi creo que la mayor parte de las mujeres que han hecho una carrera brillante, atrás hay algún favor y creo que así ha sido siempre, un poco también en la relación de los seres humanos, hay algo de abuso de ti y yo te doy, tú me das, un intercambio de poderes, eso aparte ya de mujer o no, creo que hay un intercambio siempre, en una pareja puede ser diferente, pero en las relaciones de los seres humanos hay cierto abuso, puede ser incluso entre mujeres.

MC Graue

Pues somos distintos los hombres y las mujeres, yo siento que cada quien aporta lo que puede aportar, a veces los hombres son muy territoriales, como que “aquí yo soy el que manda, soy el bueno”, pero también depende de la calidad de una, o sea, si una finalmente hace bien las cosas creo que se merece respeto y discriminación propiamente, no he sentido... así que digan “toca feo porque es mujer”, pues no... y a veces dentro de las mismas mujeres también se dan roles, o sea también parecen hembras alfa.

Curiosamente tuve un grupo de rock y yo era la única mujer y sí, eran bastante machos los hombres, sin embargo, me respetaban, siento que había una cosa de respeto... Yo estoy a favor del respeto en general, si entiendo que es horrible y que se ha normalizado... la discriminación, todo este trato diferente que se les da a las mujeres, que a veces nos hemos convertido en objetos sexuales para muchos hombres... o sea, que a veces una mujer entra a proyectos de hombres, por ejemplo, si está guapa o está buenona, porque le va a dar un look al grupo, casi siempre en los grupos musicales las mujeres son cantantes, hay pocas mujeres instrumentistas, sobre todo en música popular, digo en la música de concierto ahí sí impone más la calidad.

3.7.3 Acoso o violencia de género en el ambiente laboral

3.7.3.1 “Sabes qué hacer con tus días, pero no sabes qué hacer con tus noches”

Educación y denuncia

C Lehr

Sí, menos ahora, cuando estuve en el Conservatorio dijeron que para tocar con pasión hay que hacer cosas con pasión y eso no es necesariamente verdad... Es lo que dijeron muchas veces que hay que tener más experiencias y así la música va a estar con más pasión, eso no es verdad, eso lo dijeron, y yo creo que todavía lo hacen... todavía me acuerdo, un maestro famoso en una clase magistral, dijo "sabes qué hacer con tus días", eso quiere decir que la muchacha estudia mucho, "sabes qué hacer con los días pero no sabes qué hacer con tus noches" y él lo dijo en una clase magistral... eso pasó hace mucho, yo creo que ahora no se puede decir tanto, tan abiertamente.

Antes de la pandemia había mucha discusión sobre qué decir si hay un maestro y una alumna, el maestro no puede decir algunas cosas o no puede invitar a la muchacha a salir porque eso puede ser acoso, o la muchacha puede pensar que tiene que hacer algo para sacar buena calificación y es acoso, es como cada mujer ha estado con esta cosa, pero muchas veces no es acoso, es la base de amistad que puede llegar hasta el matrimonio y es el reto de todo el mundo, hay músicos que han tenido experiencias de acoso, horribles, afortunadamente yo no tuve tantos así.

LE Miranda

Pues te soy sincera afortunadamente no, ni en la orquesta donde trabajo, ni donde doy clases... solo cuando era estudiante si recuerdo que estaba estudiando en un cubículo y una vez se metió un maestro y pues no sobre pasarse, pero me quería besar a la fuerza ¡y lo mande a volar!, me sorprendió muchísimo, ¡qué le pasa a esté!, le dije que estaba loco y que se fuera y ya no me volvió a molestar, luego me enteré que eso solía hacer, que a otras dos mujeres les había pasado y así, simplemente lo que hice fue alejarlo y sacarlo del salón, correrlo y cerrar la puerta, y ya no tuve más problemas, creo fue la única vez.

3.7.3.2 El cliché del músico

C Lerh

A veces una hasta puede hacer amigos... en la Orquesta de Saint Louis Missouri cuando yo empecé a tocar había un hombre que se llamaba Aleksandr Ciechanski, que en paz descansa, y había sobrevivido a la segunda guerra mundial, había muchos refugiados en los Estados Unidos después de la guerra y muchos músicos que tuvieron experiencias increíbles y Aleks, fue el principal de chelos en la Sinfónica de Varsovia y tocó en Saint Louis Missouri.

Siempre me molestaba, era como una competencia, él tocaba muy bien, pero una vez cuando yo estuve estudiando algo en el escenario, Aleks ya estaba saliendo, pero me escuchó y se regresó, se sentó detrás de mí y empezó a tocar la misma pieza más fuerte, y ahora, ¿qué hago?, lo empecé a regañar y me dijo algo en su inglés que era pésimo, después salimos a comer y arreglamos la cosa, al final después de varios años, él fue un amigo de verdad, él y su esposa quien era muy buena directora.

I Carrasco

Está el cliché de que los músicos son muy coquetos y parte es cliché y parte no, sobre todo en colegas como de otra generación todavía tienen esa clasificación de ser alegres, de vida alegre y son coquetos, que todavía coqueto está bien, pero hay los que sí son un poquito más acosadores... también depende de una poner sus límites, una también tiene que hacer valer este respeto laboral y fuera de lo laboral... supongo que ha de haber sido peor cuando no se sentía que la igualdad de género era más fuerte, espero que poquito a poco, yo creo que todavía falta que demos pasos más importantes en esa dirección.

3.7.3.3 Soy mucho más fuerte, todo se me barre

LM Frenk

Acoso sí, lamentablemente... yo creo que en todas las actividades, pero en las artes he sido testigo de una enorme promiscuidad y también un enorme acoso, francamente hay colegas que cuando te dicen un halago, es bonito, halagador, a mí nunca me hizo sentir mal eso, pero si hubo un par de casos donde sí fue acoso y por no ceder hubo cierta represalia, mucho acoso laboral... No quisiera entrar a muchos detalles, pero realmente por eso me salí de la Filarmónica, por un acoso laboral que resultó en un acoso sexual y ahí sí digamos la vulnerabilidad de ser mujer ha jugado las contras en mi caso, ahora soy mucho más fuerte,

ahorita todo se me barre, además ya no tengo 20 años... pero sí sufrí incluso algún tocamiento dentro del gremio, de un colega que no te lo puedes creer, lo ves con extrañeza, más que indignarse, porque pues digo, ¿qué es un cuerpo?, ¿no?, nada más, ahora tengo otra mentalidad, pero es tal el nivel de agresión relacionado con esa acción que sí, a mí me pudo mucho.

En esa época yo no era tan fuerte como ahora y entonces no sabía defenderme igual de bien, entonces sí lo padecí, no fue nada bonito y lo padecí incluso de personas de fuera, de alguna que otra bastante famosa... no me voy a poner como el #metoo, no me voy a poner en ese plan porque no está en mis intereses, pero si lo hubo indudablemente.

3.7.3.4 ¡Qué suerte!, ¿verdad?

M del Águila

No, afortunadamente no, con decirte que tanto hombres o mujeres, bueno una chica me dijo “es que parece que le estás haciendo el amor a tu violonchelo”, entonces digo creo que eso es un elogio, no acoso, entonces sí ha habido respeto, yo creo que sí me he ganado el respeto y me he dado mi lugar como mujer y como chelista... nunca sufrí ni violencia, ni acoso, ni discriminación por ser mujer, pero yo creo que sí, quise tener este lugar, aunque fuera mujer.

P Gadea

No, tampoco... no sé si por el medio en el que en el que me desarrolle, pero no he sentido acoso, ¡qué suerte, ¿verdad?!... Bueno en Inglaterra trabajé en una compañía de teatro y fui muy privilegiada porque en Inglaterra es muy difícil trabajar como extranjero, pero ellos sacaron la publicidad de que necesitaban alguien que tocara el piano, el chelo y hablar español e inglés y claro pues me quedó a mí... viajé con ellos mucho tiempo y éramos cuatro actores y tres músicos, nunca sentí ningún acoso.

Luego, a mi maestro Luis Claret lo conocí en un curso y luego me llamó para dar clases y yo quería seguir estudiando... en ese momento, sentía que nada más me estaba divirtiendo con el teatro y que me hacía falta estudiar, entonces se abrió la escuela Pau Casals en El Vendrell y Luis Claret me llamó por teléfono y me dijo “necesitamos una maestra” y ahí fue donde pude tener mi primer trabajo como maestra.

La única vez que sentí maltrato fue aquí en la Ollin con una mamá que fue un poco grosera, entonces sentí esa diferencia... en España, a los maestros se les trata muy bien y se

les respeta, y yo he logrado lo mismo en mis clases, solo en la Ollin tuve un pequeño roce y no fue de género, sino de una persona que era amiga del director... esta cuestión que de pronto se da en este país, de “yo conozco al director y por eso puedo tratarte como yo quiera”, ahora tengo mi propia academia y mis propios alumnos y he logrado un respeto especial.

Creo que mi mamá nos transmitió seguridad e independencia, ahí fue donde nosotras, con mis hermanas, siento que ellas tampoco tienen experiencias de acoso, aprendimos a poner límites muy claros, que no daban lugar al acoso, cerrar la puerta antes de que sucediera nada. Creo que viene un poquito de ahí, de esa seguridad que tenía ella... conoció a su padre aquí en México a los 21 años, siento que nos transmitió una seguridad como mujer, ¿qué más te puede pasar si pasaste una guerra?, o sea, ya no te van a contar nada.

Una vez, un maestro mío de Estados Unidos vino y me invitó y al mínimo, en cuanto sentí que a lo mejor... ciertos guiños, mejor no... mi mamá nos enseñó a estar muy vivas y en el momento de sentir la primera insinuación, en ese momento cerrar la puerta.

3.7.3.5 Educar desde chiquitos

N Pérez

Pues en realidad en el trabajo no mucho, conozco gente que porque alguien le pida salir dos veces ya se siente acosada, de pronto salían compañeros que eran muy necios y que ahí estaban y les decían que no y seguían, pero eventualmente se daban cuenta, o no... y encontraban a alguien más a quien insistirle, para mí no era acoso, para mí es un poco violento considerarlo acoso, porque finalmente bueno, pues una también de pronto deseas a alguien o quizá las mujeres no somos tan necias, vas y le tiras la onda a alguien y si te dice que no, pues ya... y los hombres tienen como una sensación más de “cómo que no” y esos son muy insistentes, pero igual creo que es una cosa de educación, creo que es algo que hay que educar a la gente desde chiquitos y no esperar que las cosas cambien.

3.7.4 Proyectos exclusivamente de mujeres

3.7.4.1 Las historias de amor

J Jiménez

Estuve en varios proyectos con bailarinas con Tania Pérez Salas, con Rosana Filomarino, hicimos un espectáculo bastante importante, creo que esos fueron los más... pero siempre

me gustó, cuando toqué con grupos, me gustaba mucho estar rodeada de hombres, la verdad... tuve un grupo que se llamaba *Arion* y yo era la única mujer y me gustaba, pues sí, porque a mí siempre me han gustado mucho los hombres...te digo que las historias de amor siempre han estado ahí.

Sí, siempre fue muy importante para mí desde mi padre, fue una pieza clave en mi vida... bueno el chelo lo conocí por un hombre, por un amor, el primero y luego también empecé, también por otro amor... y mi padre pues es el que materializó la situación para que se pudiera lograr.

8.4.2 *Somos mujeres, y ¿qué?*

P Gadea

Toqué en el octeto de chelos de Bozena Slawinska, que era de puras mujeres y toco con Dominique, que solo somos mujeres y creo que ya... no me acuerdo que fuera algo especial... no sé, por ejemplo, el proyecto que tenemos ahora somos tres mujeres y dos hombres, como que los hombres de pronto pueden ser muy afín a las mujeres y las mujeres a veces pueden ser no tan afines a otras mujeres, o sea, como que sean puras mujeres no garantiza que sea un lugar idóneo, siento yo.

C Lehr

Mi disco que estoy buscando, el disco es de tres mujeres y había una pintura que es de Mary Cassat y *Trio Cassat* es nombrado por ella y no a propósito, ella estuvo muchas veces con puras mujeres, pero no estuvimos buscando mujeres, nada más así pasó, somos mujeres y, ¿qué?

LM Frenk

Sí, fue muy padre, estábamos en la Filarmónica y entonces se nos antojó hacer un cuarteto de mujeres, no tuvo una larga vida, pero es que ¡hay una camaradería!, yo trabajo con mis colegas hombres sensacional, la verdad, me llevo muy bien con ellos, tengo algunos colegas varones de una calidad impresionante como artistas y lo disfruto. No puedo decir que disfruto más trabajar con mujeres... pero con las mujeres se da un ambiente de gran camaradería y sí lo aprecio mucho, la verdad, pero no tengo una percepción de que así deba hacer en mi desempeño profesional, yo trabajo con hombres bien contenta, bien feliz.

De repente me han invitado a proyectos muy específicos que somos puras mujeres o una grabación de música para una película que habla de los feminicidios y pues éramos puras mujeres... cosas impactantes, pero no tengo un proyecto donde seamos puras mujeres.

D Petrich

En algunas casos, no a propósito que sean puras mujeres, por ejemplo, como estudiante, el primer grupo estable de música de cámara que tuve, éramos tres mujeres porque éramos amigas, porque coincidimos musicalmente también y casualmente en la clase de música de cámara, tuvimos dos maestras que son grandísimas mujeres en la música, Luisa Durón, clavecinista y Marta García, pianista, de esas mujeres que admiras por luchonas, por grandes músicos, que nos transmitieron muchísimo, esa fue una primera experiencia, pero fue casualidad, si alguna de nosotras hubiera sido hombre y coincidíamos musicalmente hubiera sido igual.

Hubo o hay, espero que siga, un proyecto de un octeto de celos *Cello academia*, son ocho chelistas mujeres, creo que tampoco fue totalmente intencional que fueran mujeres, yo no tocaba con ellas, lo formó y lo coordinaba Bozena Slawinska y alguna vez toqué con ellas supliendo a alguien, ya no me acuerdo ni a quién, pero fue una experiencia muy interesante... no pertenecía a ese grupo nada más hice algún concierto con ellas.

N Pérez

Muy pocos, no me gusta la idea... Estuve en un octeto de celos de puras mujeres, no lo volvería hacer, porque la premisa de puras mujeres no me gusta, si de pronto estás con mujeres que conoces, que son tus amigas y quieres y dices vamos a hacer esto juntas, okay, porque la premisa no es que seamos puras mujeres sino que me interesa lo que haces, puedes ser hombre, mujer, quimera... me interesa tu trabajo, me interesa trabajar contigo como se hace en muchas cosas: entre amigos... es un poco como la filosofía del vagón del metro, el vagón de mujeres, o sea sí, yo confieso que voy al vagón de mujeres porque va más vacío y si traes el chelo es mucho mejor y porque cuando no había vagón de mujeres, de todas maneras, siempre caminaba hasta allá, pero es como un curita, es como algo que se hace por ahora, pero lo que tenemos que hacer es educar a los niños para que eso no sea necesario.

Yo creo que de pronto si hacemos grupos solo de mujeres, lo que va a generar es que los hombres digan pues ahí tienen su grupo y que siga habiendo esta división, y creo que lo importante es justo lo contrario, que podamos convivir, que podamos trabajar todos juntos y que no haya problemas de acoso, discriminación, de nada pero que estemos juntos y que creo

que es muy valioso que estemos todos: homosexuales, bisexuales, trans, de todo, que todos cabemos en esta misma olla, que todos podemos trabajar igual y que no haya discriminación hacia ningún lado.

3.7.4.3 *Compartir música: experiencias muy profundas*

LE Miranda

El servicio social lo hice con una pianista y una cantante, fue muy buena experiencia, de estar tocando en cárceles, reclusorios, albergues, por ejemplo, de gente abandonada... para nosotras fueron experiencias muy profundas, pienso que fue bueno, en el sentido de que había muy buena comunicación con mis compañeras y muy gratas experiencias, yo creo que eso sería la único.

I Carrasco

Sí, recientemente, no es que yo me lo haya propuesto hacerlo así, pero resultó que éramos solo mujeres, fue el año pasado que tuve oportunidad de recibir un apoyo de lo que antes era el FONCA y tuvimos el apoyo de una beca para crear programas didácticos y llevarlos a grupos de niños y jóvenes en casas hogar y en lugares para personas con discapacidades, fuimos a algunos estados de la República. En estos conciertos didácticos llevamos un poco de música a niños y jóvenes... es presuntuoso pensar que, tal vez alguno de ellos quiera hacer música, sería lindo que tocáramos a tal grado en uno de esos conciertos a algún alma a fin y que decidiera dedicarse a la música... pero como yo decía, acercarse a abrir un poquito de la ventanita, de que tal vez quieran saber más de ello.

En ese grupo estábamos principalmente colaborando mujeres, la base éramos la pianista Caty Salazar, la narradora Mariana Batista y yo en el violonchelo, era la parte de principal de nuestra formación.

Ahorita que fue este período de pandemia que no hay actividades, enclaustrados... tuvimos la fortuna de que, a pesar de esta situación, la mayoría de las instituciones tuvieron a bien abrirnos sus puertas aún con las medidas de seguridad, pero llevar un poquito de alegría a esas comunidades, que no tuvieron posibilidades de salir en año y medio fue doblemente especial para nosotras porque en un día normal llevas música, ¡pero en una pandemia!... no habían tenido contacto con nadie, con el mundo exterior... llevar música fue como extremadamente especial para nosotras y espero que para ellos, tuvimos la fortuna

de ver cómo sus rostros se iluminan, llevan el ritmo con el cuerpo y sonrían y es como un pago extraordinario... Gente que lo recibe con todo su corazón, con toda la nobleza de su ser y haber sido la transportadora de esta felicidad, es muy bonito.

3.7.4.4 El súper power de la banda de chicas

Formas de hacer, más horizontales, más compartidas, grupales y de colaboración

M del Águila

Sí, con Tania Libertad, la banda éramos puras chicas, súper divertido, si hay otro impacto en cuánto a los comentarios del público. Últimamente grabé para la exposición de Frida, que está ahorita en el Frontón México, donde ponen las pinturas de Frida pero con música original y todas las que grabamos fuimos puras mujeres y ¡fue padrísimo!, porque es la primera vez que llego a una grabación y me dicen “haz lo que quieras”, tal cual y yo así “¿cómo que haga lo que quiera?”, “pues mira aquí vamos a poner este cuadro, ¿qué sientes cuando lo ves?, toca lo que quieras”, y fueron embonando todo lo que fuimos tocando y queda una cosa maravillosa, ahorita a lo que me voy a ir a trabajar, es un cuarteto de puras mujeres con solista mujer, las cuatro estaciones de Vivaldi y también hay comentarios así de ¡wow son puras mujeres!, y pues eso está padre, nos llegan a decir suena el súper power y son puras mujeres.

Cuando yo me titulé del Conservatorio fui la primera mujer chelista en titularme en los 150 años del Conservatorio y me dio mucho coraje, porque unos meses después de haberme titulado sale una crónica en el *Reforma* y mi foto en grandotota “nadie se titula de las escuelas de música en México” y mi foto salía de aquí (del pecho) para abajo con el chelo, pero yo sí me reconocí y escribí al de la crónica y le dije: es una ironía que pongas mi foto y yo sí estoy titulada, y ya creo que ni me contestó.

D Petrich

Ahora en la pandemia nos tuvimos que reinventar, hacer cosas diferentes, un montón de cosas virtuales, tocar desde en casa y editar... hicimos intencionalmente entre las mujeres de la orquesta, una grabación de la suite de *Carmen* que se hizo especialmente para las mujeres de la orquesta y lo grabamos primero una por una casi casi en un estudio y luego ya la parte visual la hicimos en el Foro de Bellas Artes, fue un proyecto muy bonito... fue bien padre compartir con las amigas y colegas de la orquesta, se hizo en ocasión del *Día de la no*

*violencia a las mujeres*⁶¹, fue conmemorativo y se volvió a poner el *Día de la mujer* el 8 de marzo. En la pandemia se hizo esta plataforma de Bellas Artes que se llama *Contigo a la distancia* y el video está tanto en Facebook como YouTube y en redes sociales.

MC Graue

Sí, con improvisadoras de free jazz que se llama *Cihuatl* que en náhuatl es “mujer”, somos cinco mujeres improvisadoras de free jazz: piano, chelo, contrabajo, violín y guitarra-trompeta... la guitarrista toca trompeta.

I de Andrade

Sí, tengo este proyecto multidisciplinario con mujeres creadoras, hago énfasis: con mujeres artistas, mujeres creadoras, hay artistas visuales, sonoras, hay mujeres que trabajan en un campo más conservador de la composición musical, con notación e instrumentación muy específica, pero más que nada crear mi propio repertorio, estoy creando mi propia música y me encanta, lo disfruto muchísimo, es electrónica, colaborando con otras gentes, creo mucho también en otras formas de hacer, más horizontales, más compartidas, grupales: la colaboración.

Con algunas compositoras sí, pero creo que está tomando más forma ahorita, por muchas circunstancias, porque hay cierta organización del gremio, en torno a este proyecto de visibilización de las mujeres que estamos trabajando con sonido, en diferentes ámbitos, entonces también hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor, de encontrar puntos de interés común y también tiene que ver con mi proyecto personal, de crear mi propio repertorio, de electrónica, que es esta música mixta audiovisual.

Recientemente gané una convocatoria de Ibermúsicas, el año pasado, y las piezas van a salir este fin de noviembre (2022), son cuatro piezas de mi creación junto con dos artistas visuales: Adela Marín y Yesica Rodríguez, sobre temáticas femeninas en torno a la arqueología familiar, al cuerpo arquetípico, símbolos arquetípicos en torno a lo femenino, como el agua, la tierra, el cuerpo, la naturaleza, la voz, la creación.

⁶¹ El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961). En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 1999 la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. <https://www.unesco.org/es/days/elimination-violence-against-women>
Ultima consulta: 04/05/2023

M Benavides

En una Orquesta de cámara femenina pero para un concierto o una situación en específico, o hacer un proyecto multidisciplinario con cantantes, en proyectos no de larga duración, desafortunadamente son proyectos muy puntuales.

3.7.5 Investigaciones con enfoque de género

3.7.5.1 Parada sobre hombros de mujeres gigantes

C Lehr

Pues sí, hablar de mujeres porque sí, por lo que hacen, creo que vale la pena, la cosa es que, si no se sabe, no se puede ver... porque una está como parada sobre hombros de gigantes, eso quiere decir que en mi caso muchas mujeres fueron antes de mí y yo puedo hacer tal cosa porque otras personas lo hicieron antes... la humanidad sigue creciendo a pesar de los pesares, la cosa buena acerca de algunas audiciones detrás de la cortina es que eso es más justo.

3.7.5.2 Normalizar y dar luz sobre otros temas

LE Miranda

En el caso de mi investigación, me llamaba la atención si había obras escritas por mujeres, no por algo especial sino porque no se conoce... durante mucho tiempo igual no se ha escrito tanto, entonces tener la información, pienso que es importante, claro que sí. Ahora caigo en cuenta de que cuando se ha hecho una investigación del pasado, alguien que lo lee en el futuro agradece que alguien haya escrito sobre ese tema, por lo menos te da luz sobre otros temas y sí, siempre se agradece.

M Benavides

Sí, porque hay muy poco acceso a la documentación de lo que se ha dicho de las mujeres no solo en el arte sino en todas las áreas de la ciencia, en el deporte del siglo XX, entonces esto nos ayuda a normalizar, tenemos que apoyarnos y darnos el valor que nos corresponde... las primeras que nos tenemos que apoyar somos nosotras y este tipo de investigaciones, en este momento del 2021 y me imagino que va a quedar en la biblioteca o en algún lugar de estudios como un documento, que después alguien estará consultando, yo creo que este tipo de investigaciones si tiene repercusión y es importante.

3.7.5.3 Crear memoria sin repetir la práctica hegemónica

I de Andrade

Yo creo que estas investigaciones con enfoque de género, en cualquier ámbito, pero principalmente en la música, en nuestro entorno latinoamericano son fundamentales porque permite rescatar a nuestras antecesoras, no solo en el chelo, pero en el quehacer musical en general, nos permitirá en un dado momento construir una genealogía de estas mujeres de la música, crear una memoria y a partir de esta memoria también desarrollar una idea de identidad.

No se trata solamente de darles visibilidad y/o lugar dentro del canon, eso es muy poco, es repetir la práctica hegemónica, nos cabe a nosotras desde nuestro entorno, desde nuestra región interpretar sus aportaciones, su quehacer musical, su quehacer creativo y asignarles un lugar, pero también escuchar su música, escuchar sus interpretaciones, tratar de escuchar su voz y yo creo que todo va de la mano, no simplemente hacer un museo con una vitrina, tenerlas ahí con cara y voz, y entender sus contribuciones en su momento y el impacto de sus acciones de entonces hasta el día de hoy, cuestionarnos cómo dialogamos con ellas, cómo nos reflejamos en ellas, cómo ellas nos dan un orden, yo creo que también eso es un acto político.

3.7.5.4 No volvamos a lo que era antes, cuestionarnos lo aprendido

LM Frenk

Sí, realmente hace mucha falta saber que está pasando con las mujeres. Me sorprendí mucho cuando me enviaron un artículo donde están las creadoras de la vacuna Astrazeneca y son dos mujeres, ¡fantástico!, yo siento que ya no es cosa de darle su lugar a la mujer porque la mujer ha tomado su lugar, pero todavía hay muchas actividades donde sí ha habido una renuencia y que bueno que se sepa lo que está pasando con las mujeres, simplemente para que no haya... que no volvamos a lo que era antes, eso de que te dan chance, te dan la “oportunidad” pero siempre es alguien te dio oportunidad, no es que tú te lo merezcas, entonces sí, por supuesto que sí.

M del Águila

Sí, claro que sí, es muy importante porque no se ha hecho, por y para que no se siga pensando que las mujeres somos menos o no podemos ser capaces... yo creo que sí es muy importante hacer este tipo de investigaciones.

D Petrich

Me parece muy relevante, muy importante y admirable que se hagan investigaciones con la visión de género, sé que es algo en lo que se está empezando a hacer conciencia pero que hay un camino larguísimo que recorrer.

3.7.5.5 Que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, en la cuestión legal también

N Pérez

Sí, estoy a favor de este tipo de investigación, para que las mujeres, las más jóvenes, las niñas vean que, sí se pueden hacer cosas, que se impulse y que se documente la historia de las mujeres hasta ahora, okay antes no había mujeres haciendo esto, poco a poco se ha construido.

Además, que eso también ayude a que legalmente haya más posibilidades porque si tienes un bebé no puedes ir a trabajar igual que si no lo tienes, sí hay cosas ahí que tendrían que ser, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, las posibilidades de llegar a estar en la ley. Creo que los estudios de género también empujan a eso, al cambio de leyes, al cambio de que la maternidad sea algo mucho más llevadera con la vida profesional que no haya la necesidad de escoger una u otra... y también a la paternidad, hay que darle lugar, si tuviste un hijo, tu mujer va a tener 3 meses, ¡tú también puedes tener un mes y medio, dos, tres meses también!, que realmente el cuidado de los niños y de los bebés sea de las dos personas, creo que los estudios de género también pueden ir por ese lado que también las leyes vayan hacia ese lugar y mientras no se haga, estaremos más conscientes de las cosas que están pasando, las cosas que hay que mejorar y que deben de cambiar.

Cuando estaba en la Chávez, sucedió que una chava que había estado de extra hizo audición y poco después se embarazó y la quisieron correr, entonces hicimos una carta, al final no me acuerdo si la corrieron o no, lo que era muy sorprendente es que hubo compañeras que no quisieron firmar porque decían “es que el mundo musical es muy chiquito

y si firmó esa carta ahorita y luego me encuentro con los mismos administradores, director en otro lugar, voy a tener problemas, entonces no”, y ese tipo de cosas como diciendo ¡qué mena, para que se embarazó!, además me dijo “pues yo nunca voy a tener hijos”, pues yo tampoco, pero quiero que mis compañeras tengan la libertad de hacerlo y que no sea una cosa de acusación, al contrario, apoyarnos, que si te sientes mal, no te preocupes, siéntate atrás esta semana, más tranquila, o no dormiste toda la noche porque el bebé no te dejó, pues bueno relájate, nosotros te ayudamos.

Si no tienes un hijo cuando eres joven y lo tienes más grande, no es tan fácil, te cansas más, como que tendría que existir la posibilidad de que pudieras hacer las cosas y llevar la vida personal y la vida profesional a la par. Los hombres pueden tener 5 hijos antes de los 30 años y no tienen ningún problema, entonces debería ser, creo que es una cosa de educación... que en ningún momento hubiera la cosa de que la mujer cuida a los hijos... a mí me da gusto que cada vez hay más hombres jóvenes con sus bebés, que dices, bueno aquí hay, aquí se ve una co-paternidad: padre y madre están activos en el cuidado del niño.

3.7.5.6 Integración global. No solo poner el huevo sino cacarearlo

MC Graue

Lo que pasa es que los hombres se promueven mucho a sí mismos, yo no tengo página web, ni nada de eso, apenas ahora estoy queriendo hacer algo, pero hay mucha gente que sí tiene.

I Carrasco

Es importante que la voz de la mujer se escuche más claro, no me gusta mucho pensar separadamente, exclusivamente de mujeres o de hombres porque todo es un nutrirse, pero es un paso para que todo esto fluya mejor, creo que sí tiene que ver con que haya investigación y que haya fuentes que apoyen más a esa voz que no tuvo, que no fue escuchada por tanto tiempo y son los pasos necesarios para llegar al verdadero fin: una integración global, total.

El macho en muchas especies tiene que ser vistoso o echarse flores para que la hembra quiera tener algo con él y eso se ve en la naturaleza, el pavo real es el que tiene acá sus plumajes y la hembra es mucho más modesta, ella es la que escoge y eso se puede traducir a que la mujer, tal vez, su naturaleza es proveer para su familia, que todo esté bien en casa, que los hijos coman bien... es como otra forma de ver el mundo, pero los logros de las mujeres son muy importantes, es ahí donde los estudios pueden probar, no es porque

cacarea más hacer más cosas, es porque es esa diferencia de género de que en nuestra naturaleza no está hacerlo, así que hay que promoverlo y es muy importante como dice el dicho no solo poner el huevo sino cacarearlo.

Evidentemente la diferencia de género causa una percepción del mundo diferente, aunque la igualdad está muy en boga de que los derechos sean para todos y eso es algo que definitivamente es muy necesario, la percepción de cada individuo del mundo es diferente.

Yo pienso que la mujer como dadora de vida cuando tiene capacidad de crear vida en su propio cuerpo, le da una perspectiva diferente de la que puede tener el género masculino, creo que es importante que la mujer tenga una voz válida y que se escuche, en cuanto a que su propuesta va a ser especial.

Por muchos años hemos visto que en la historia, el género masculino ha predominado y tal vez tenga su razón de ser, basada en las diferencias que existen entre uno y otro... de que el hombre, el macho en todas las especies, generalmente, es el proveedor, fue muy predominante el rol masculino, a través de la historia en la música, pero ahora que las cosas se han estado transformando y la mujer ha salido a tener una voz más fuerte, creo que es muy importante reconocer que el punto de vista, va a ser diferente y va a ser muy enriquecedor, no hay otra forma de verlo, ya que como decía, la percepción femenina finalmente sí cambia respecto a la que ha venido proponiendo el género masculino.

3.7.5.7 Las otras músicas, las otras personas, las otras formas de ver la vida

MC Graue

Sin duda estamos viviendo una época de gran cambio, antes las mujeres estábamos en otro nivel y estaba muy normalizado... un día estaba leyendo que antes las mujeres tocaban no con las piernas abiertas, porque era como algo impúdico, o sea, ponerse el chelo entre las piernas... entonces tenían que ponerse de ladito, y dices “híjole es el colmo, no dudo que hasta acababan torcidas”.

Se me hace bueno que de alguna forma está habiendo todos estos cambios y que sigan habiendo... lo que más me molesta, es que se nos considera a las mujeres como inferiores, somos diferentes eso sí, sin duda, físicamente somos diferentes... aportamos igual que los hombres y no somos ni más ni menos... y un poco lo mismo con todas estas características que tenemos los seres humanos, incluyendo la discapacidad, yo que he estado

metida en este mundo de la discapacidad visual pues es más o menos lo mismo, muchas veces a las personas con discapacidad se les considera inferiores porque no tienen lo que supuestamente todos tienen, pero pues cada quien tiene lo suyo, yo pienso que cada persona tiene algo que aportar sea hombre, mujer, ciego, viejo, indígena.

Dentro de la música, muchas veces los músicos académicos son muy crueles para juzgar la música no académica y siento que muchas veces la música no académica aporta muchas cosas... por ejemplo, me he topado cantidad de músicos de escuela que les quitas la partitura y no pueden hacer nada, no pueden improvisar, porque estamos muy hechos en la escuela de aprender las cosas solo de una forma, entonces en ese sentido, siento que las otras músicas, las otras personas, las otras formas de ver la vida, siempre nos pueden aportar algo para hacernos crecer.

Pues la música que aprendemos en las escuelas, en las academias ni siquiera es música mexicana, es música europea, nuestros instrumentos... y digo no estoy discriminando para nada porque son bellísimos, pero es una escuela europea, o sea, y ¿por qué no valorar lo que es de aquí también?... hay mucha gente que tristemente aquí en México discrimina la música popular, folclórica, y bueno, luego somos muy puristas y eso no existe, en cada región, se va dando lo que se da porque somos mezcla de todo y ¿por qué discriminar?...

3.7.6 Reflexiones sobre feminismo

3.7.6.1 ¡Viva la diferencia!

LM Frenk

Una reflexión sobre esto, la palabra feminismo... yo realmente admiro las diferencias entre hombres y mujeres, no quiero que seamos iguales, no considero que seamos iguales, no lo somos, ¡es evidente, a simple vista se nota!, unos tenemos unas ventajas, otros tenemos otras y ¡viva la diferencia!, lo que sí debe ser igual son las oportunidades y los espacios, eso sí, entonces yo no comulgo en lo más mínimo en que las mujeres que se sientan ofendidas porque alguien sea caballeroso o atento o te puede dar un piropo... no comulgo con eso, tal vez, es por mi edad, por mi generación, no lo sé... pero a mí me encanta y yo hecho piropos y a mujeres también, porque también veo la belleza, la admiro y la belleza en muchas formas, si alguien es un gran poeta, también lo admiro por eso, en fin, hay muchas fuentes de admiración.

Pero me parece que ya nos hemos ido un poquito demasiado al otro lado, a un lado de casi casi maltratar a los hombres por ser hombres, casi casi a la defensiva porque es hombre, o porque te sonrío, o porque te abrió la puerta, cosas que no las veo como el enemigo a perseguir, más bien creo en el ser humano, o sea, conectémonos desde el lado humano... hay lugar para la belleza, hay lugar para la admiración con profundo respeto, hay lugar para la admiración de lo que nos rodea.

No puedes ejercer tus derechos pasando por encima de los derechos de los demás, eso ya se sabe, ya lo dijo Benito Juárez y muchas otras personas, entonces, ¿por qué creemos ahora las mujeres que tenemos que pasar por encima de los derechos de algunos hombres para hacer válidos los nuestros?, no lo veo así, creo más en una comunión, en una identidad como humanos que tenga mucha responsabilidad con el respeto y por supuesto ¡¿qué estamos haciéndole a este planeta?! hombres y mujeres, ahí está el COVID y todas las consecuencias de esta falta de respeto, que es un tema que no tiene nada que ver con el género y donde hay falta de respeto, por supuesto, de ambos lados, donde haya abuso se tiene que perseguir, se tiene que denunciar, pero no estemos a la defensiva, ese es mi punto de vista.

Nos complementamos, quiénes sean heterosexuales, nos complementamos y los que no, igual encuentran su complemento, pero hay un grado de feminismo que es casi machismo de mujeres, ejercer poder y ahora oprimir a los hombres y pues no, eso no es equidad... que se educaran a hombres y mujeres en este esquema de respeto a la belleza, la del arte, de la naturaleza, de simplemente estar vivos... por qué, ¿para qué estamos vivos aquí en este planeta?, y además por tan corto tiempo, ¿y andarnos peleando?, ¡Ay no por dios santo!.

3.7.6.2 No me considero feminista

M del Águila

Cuando regresé de Estados Unidos vivimos un par de años atrás de la casa de mi suegra, y cuando mi suegra me dijo - ¿qué te pidió de comer?, y yo pues -yo no le pregunto, abro el refrigerador y hago lo que se me ocurre, y si no se lo quiere comer pues que se haga otra cosa-, eso para mi suegra fue un shock, porque ella era de la generación que hacía tres guisados porque a un hijo se le antojó una cosa, al otro otra cosa y al marido otra, ¡imagínate!, eran otras ideas.

Mira, yo no me considero feminista porque no he hecho nada para creérmelo, pero si agradezco mucho los logros que han hecho. Toco mucho con una cantante que es activista, escribe canciones de protesta y sobretodo feministas y me ha hecho conocer otras historias de la vida... al principio en el entorno en el que una crece, para mí todo era color de rosa, yo no sabía de divorcios porque mis papás nunca se divorciaron, yo no sabía de madres solteras porque no me tocó, pero cuando empiezo a ver todas estas cosas pues es admirable y claro que se les agradece a estas personas que han logrado tanto por la mujer.

D Petrich

Yo no me considero feminista, pero por supuesto que comulgo con todas, con toda la lucha que se está haciendo para que se conozca y se salga de esto.

3.7.6.3 Cuota de género

N Pérez

Creo que, aunque durante mucho tiempo he estado en contra de la cuota de género, creo que sí es necesario, si se forma una orquesta que tiene, no sé, 18 violines hombres y dos mujeres, van hacer audiciones, pues, así como dicen un extranjero o un mexicano, ya no hablemos de extranjeros, o si quedan empatados entre mexicanos pues, que fuera con mujeres, en pro de que sea un poco más balanceado.

Creo que es importante que los jóvenes que están empezando vean que puede haber la misma cantidad de unas y de otros y que en realidad no es un trabajo de hombres o de mujeres, no me gusta esta cosa sectaria, porque finalmente convivimos con hombres y creo que lo que debemos hacer es construir un mejor mundo en el que podamos hacer las cosas juntos, más que separar.

3.7.6.4 Micro militancia en lo cotidiano

M Benavides

Debemos respetarnos, admirar nuestro trabajo, proyectar el trabajo unas de las otras, de compartirlo, ser solidarias entre profesionistas y qué lindo hacerlo también en el arte, porque hay mucha denuncia acerca de lo que es feo, del otro lado, eso sí se oye, sí se sabe y se tiene que seguir tratando también, pero de este otro lado también hay que mostrarlo.

I de Andrade

Quizás empezar por una micro militancia en lo cotidiano desde gestos de amabilidad que pueden contestar a la violencia de nuestro entorno, hasta escoger nuestros repertorios, apoyar a nuestras alumnas, a nuestras colegas y que esto pueda permear en toda nuestra praxis musical, investigativa, docente qué sé yo, finalmente no puedes desvincularte de quién eres y lo que haces en el arte... creo que tenemos un poco de eso, por lo menos en mi caso, mi persona musical tiene mucho que ver con mi persona, yo, lo más íntimo de mi ser y actúan juntos.

3.8 Relación entre el arte y la belleza

3.8.1 Artistas: personas comunes y corrientes. Arte: expresión de la vida

J Jiménez

Para mí, el arte es belleza en sí, yo sé que hay otras maneras de enfocar el arte y tiene otros mensajes, pero para mí siempre fue buscar la belleza. El violonchelo es un instrumento bello, el sonido del violonchelo es bello, la imagen es bella, entonces siempre intenté buscar... en las sonatas de Carrillo la pausa, la musicalidad que tuviera la más belleza posible dentro todo ese mundo de mucha técnica, Carrillo no puso pausas ni ritardandos, nada, entonces se presta para hacer mucho, como las suites de Bach que se prestan para hacer mucha variante, de hecho, yo siento que cuando las suites de Bach son tocadas en total ritmo para mí, pierden algo de interés, yo creo que Carrillo se inspiró en las suites de Bach, quiso componer seis casi sonatas, la forma musical es la misma, pero sí, siempre fui buscando la belleza.

LE Miranda

Es que han cambiado los conceptos, ahora creo que llaman arte a muchas cosas que no lo son... el concepto clásico de arte, desde mi punto de vista, sí tenía que reflejar la belleza y estoy convencida que va por allí, ahora ya no se estila o arte se les denomina a muchas cosas, yo creo que sí tiene una relación en la expresión de la belleza.

Siempre ha habido dos vertientes en la historia del hombre, el mundo y la mercadotecnia y algo más profundo, más verdadero, entonces, sí lo que tú quieres es vender, vas a buscar el modelo más guapetón y no necesariamente el que toque mejor, pero el que conoce, el que busca en lo profundo de la realidad, te vas a encontrar que no, o sea, puede

ser un músico no atractivo para los cánones de ese momento pero un músico en la totalidad de la palabra... pienso que si se entienden esas dos vertientes, se aplica para todo.

C Lehr

El arte y la belleza son lo mismo y hablando si alguien bonito, hombre o mujer tiene más éxito porque eso va con su profesión como parte de actor, eso no sé, yo he escuchado personas que de fulano de tal tiene muy buena carrera es porque toca bien pero también está muy bonito y se ve, no sé si es verdad.

LM Frenk

Indudablemente, el arte y la belleza son una sola cosa, no necesariamente los artistas y la belleza son la misma cosa, digamos que los artistas somos personas comunes y corrientes hay quien idealiza y dice es que es músico, bailarín, o sea, somos seres humanos que tenemos una actividad profesional con mayor o menor dedicación, con mayor o menor talento pero a final de cuentas somos personas con nuestros demonios y dioses... el arte, particularmente la música, no te hace buena persona, eso hay que saberlo, las buenas personas las hay en todas las disciplinas y las malas también.

M del Águila

Finalmente estamos acostumbrados en esta música occidental que los compositores más famosos son hombres, pero muchas piezas son dedicadas a las mujeres, entonces sí, siempre ha habido una relación. Alguna vez hice un recital pensando en compositoras mujeres y como no conseguí tanto repertorio lo llené con compositores y piezas dedicadas a las mujeres, porque así decía el título, no porque haya hecho una investigación muy ardua, y claro que existe esta relación.

3.8.2 Cuerpos normados en el mundo del show business y el ideal de belleza estándar

D Petrich

Yo pienso que alguien que interpreta ya está siendo bello de alma, no importa qué cuerpo, o en qué estado físico esté, en ese sentido lo veo, el hecho de que tú estás interpretando o haciendo arte te hace bello... si nos vamos a las redes sociales que ahora nos llevan al mundo en tanto sentidos, se me vienen a la vista y a la mente dos extremos opuestos.

Por ejemplo, hace poco aprendiendo a tocar covers, viendo en YouTube covers en el chelo, me salen un montón de chicas totalmente sexys, con un estereotipo de muy guapas

con el vestido acá, con la pierna... luego vi esas interpretaciones de otro chelista que se ha hecho muy famoso por galán: Hauser, el de Two cellos, son unas galanes y galanas que sexualizan mucho esa parte ¡ay la chelista y todo eso! se me hace horrible que así sea... tocar esas músicas es una bobada, todo que gira alrededor de 3 o 4 notas... chelistas como Hauser, son muy buenos chelistas, la verdad, pero lo importante aquí es la cara, el gesto, el galán, tocar sin zapatos, el gesto, no sé, esa parte es horrible.

MC Graue

Pues no sé, desde que soy ciega eso pasó a último término, la belleza física visual, no tiene importancia al menos para mí y además ¿qué es belleza?, ¿qué es fealdad?, habría que empezar por allí, ¿para mí o para quién?, son acuerdos hechos desde ciertos parámetros... bueno será que yo soy ciega, pero lo último que pregunto es ¿cómo es el personaje que está tocando? de pronto me entero, que es de tal forma o de tal otra, pero a mí, lo que me habla es lo que suena y en especial en la música, y eso de la belleza, para mí, es algo relativo.

Ahora que estoy metida en esto del mundo de la discapacidad, estoy más consciente de que todos somos cuerpos diferentes y que, o sea, ¿tiene una que tener cierto tono de piel, cierta medida, cierto tipo de pelo para considerarse bello?, pueden tener unos ojos preciosos de color azul o verde, pero no te dice nada, de cómo son, como un par de botones son sus ojos... bueno así recordando, de los ojos es de lo que más me acuerdo de las personas y ahora que no veo es lo que más me imagino, cómo son los ojos de las personas... pero curiosamente yo tengo esa forma de ver el mundo, o de no verlo (ríe), cada quien tiene su forma de verlo o no verlo, porque una ve lo que quiere pues por más preciosura física que haya va a durar muy poquito su éxito en cuanto aparezca otra belleza.

He conocido a muchas personas con discapacidad, artistas, que de pronto hacen cosas súper padres, así expresivas y les ves los cuerpos y dices pues es un cuerpo raro, un cuerpo normal, ¿normal?, ¿qué es eso? además, la estructura de tu cuerpo no es la misma que la de los demás, te está ayudando a darle un sentido único a lo que haces, en tu arte. Entonces creo que ahí es donde radica realmente la belleza del arte, que tenga un sello autentico personal, autentico, algo que realmente estás expresando desde el fondo de tu corazón, lo que tú quieres decir.

Entender la belleza física es algo muy subjetivo aunque los medios de comunicación vinculan la belleza física con el prototipo, el fenotipo caucásico... en fin, yo creo que en la industria fonográfica, en el mundo del *show business* este ideal de belleza eurocéntrico, ahora para la mujer, eso es una carga aun mayor porque además de tener que ser eficiente en el *performans* musical, ya sea en la creación, en la interpretación o ambos debes tener una apariencia física que pueda fluir también con esta imagen esperada, pero hay otro nivel de exigencia, tienes que siempre estar joven, el material para la venta de consumo siempre va de la mano de esta belleza física estereotipada y la juventud... solo en pocas latitudes se permite que la mujer envejezca conservando el atractivo de la madurez, de las canas, de las arrugas, de un cuerpo más grueso, de unas manos con más callos, en fin, siempre está la lucha interna por no envejecer, porque nos norma de alguna manera, son cosas que tenemos que trabajar en nuestra autoestima y empoderamiento.

Tocar el chelo requiere de ciertas capacidades físicas que otros instrumentos no, para mí fue distinto al salir de la orquesta, donde estás en una sección y empezar a tocar solita y te subes a un escenario, o sea, eres el foco de la atención y tienes que llevar el show, yo siento en mi cuerpo como eso pesa en diferentes circunstancias, pero también estás en el ojo del huracán, todos te ven, te ven el pelo, los zapatos, ¿por qué repites la misma ropa?, ¿no tienes otra ropa?, ¿por qué no pones falda? ¿por qué lo otro y por qué esto? Crear una imagen, responder a esta imagen y ¿qué va a pasar cuando yo esté viejita?, ¿voy a querer tocar el chelo hasta que yo sea viejita?, ¿lo voy a dejar de tocar antes?, no sé, muchas cosas, quizá eso no pasa por la cabeza de un hombre.

¿Qué es ser bello?, porque yo veo tantas cosas, tantas personas y tantas bellezas y entender lo bello en lo físico pasa por muchos filtros, marcos conceptuales y referentes culturales y tiene que ver cómo te sitúas como observador, pensado en la sinceridad de los cuerpos y las apariencias... porque si eres gordo, porque si eres magro, si eres blanco, si eres negro, si eres más moreno, que si tu pie está corto, que si no te depilas la axila, ni la pierna, porque tienes que estar así en el escenario, y si la uña pintada, la uña no pintada y pones bile rojo, si no lo pones, si haces muecas mientras tocas, o no las haces, muerdes la boca y te pones con papada y todas estas cosas que tienen que ver con referentes muy

patriarcales de cómo nos entendemos y cómo nos interpretamos como mujeres que van y tocan un instrumento y hacen música para otros.

M Benavides

¿Qué es belleza? Para cada uno es subjetiva, desafortunadamente sí pesa todavía en esta sociedad y entre más cercano a los estándares de belleza occidental, pues sí, mejor caes, más te llaman, mejor sales en las fotos, sí pesa, yo no creo que tenga nada que ver que si eres guapo, si eres bella tienes que triunfar en el arte, desafortunadamente eso sí ya es un condicionamiento social y comercial o mercantil... porque parecieran productos entre mejor sales en las fotos, eres más fácil de comercializar, es un problema sociocultural de los estándares que ponen y como se trata de vender imagen, popularidad o entradas al teatro.

N Pérez

Pues yo creo que no debería haber, pero vivimos en una sociedad que todo se va por la imagen, la imagen es mucho más importante ahora, de pronto, me doy cuenta que mucha gente quiere estar, ya no en Facebook o Twitter, están en Instagram, porque puedes tener una imagen y no importa lo que dices o haces, solo son fotos y es como una cosa muy de cómo te ves, independientemente de lo que haces, de lo que piensas, lo que importa es la imagen, entonces en ese sentido si hay una relación, no debería de haber pero sí que la hay, porque todo está en cómo te ves, cómo se ve lo que haces, ya ni siquiera es cómo lo haces o con quién haces las cosas sino cómo se ve lo que haces, todo está desde ahí.

3.8.3 Belleza y sociedad

P Gadea

La belleza física es algo muy subjetivo, es completamente cómo la gente se acepta y se expresa, yo siento que si una persona está contenta con su físico no la podemos ver de otra manera más que como una persona bella, siento que depende mucho de lo que traiga dentro, definitivamente todos somos iguales, el aspecto externo tiene mucho que ver con el aspecto interno y con la aceptación.

Yo creo que si te aceptas cómo eres, te tienes que ver bien a fuerza y eso es algo que aprendí de mi mamá, de estar, de aceptarse tal y como eres, creo que esa belleza estándar no significa, es completamente a lo que nos han enseñado, o sea, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la que sucede, yo sé que se da muchísimo.

Hace poquito una mamá me comentaba que le iban a dar un trabajo pero que se lo dieron a otra que se viste y se arregla muy bien y es amiga de fulanito... yo sé que se da, es trabajo de todos cambiarlo y eso lo vamos a cambiar entre todos cuando estemos muy seguros de que tenemos el mismo, no sé si derecho, pero si la misma capacidad de cualquier otra persona, creo que depende de que la sociedad cambie... yo sé que existe, tampoco me puedo abstraer, pero espero que cambie, definitivamente creo que está en nosotros y todos somos agradables.

I Carrasco

La inclinación de posiblemente cualquiera, es si alguien te trata bien pues respondes a ese impulso y si te trata bien y se ve bien pues doblemente respondes a ese impulso, finalmente somos una sociedad, que estamos totalmente influenciados por lo que vemos... si hay una flor bonita pues ves esa flor, más que el jardín que no tiene flores, te llama más la atención, creo que sí, el arte o cualquier otra actividad en nuestra cultura tiene una gran influencia en cómo se ve la persona que lo lleva a cabo y se ve mucho en otras profesiones más marcadamente como las azafatas, es un requisito tener las medidas perfectas, una belleza superior o un grado de belleza alto y yo creo que en la música y en las artes también hay una gran influencia.

La sociedad está entrenada para eso, desafortunadamente no vemos a todos igual y hasta que no cambie la perspectiva de la sociedad no va a cambiar cómo el artista se vende porque es realidad, una cosa es lo que crea pero también si uno va a presentar eso que crea y es un patán, pues tampoco le van a hacer mucho caso, es difícil, disociar al arte *per se*, a menos de que sea un disco pues no ves quién es y cómo se comporta esa persona ni su presencia frente al público, si se vistió bien o no, es muy abstracto, pero mientras haya que interactuar, definitivamente creo que los parámetros que la sociedad tenga con respecto a la belleza o cualquier otro trato social va a estar permeando como se trate al artista.

3.8.4 Vestimenta en el mundo clásico, rock o música contemporánea

I Carrasco

Una siempre quiere creer que es por tus habilidades que te contratan, una quisiera pensar que no es porque me veo bien, sino es porque tocó bien. He visto otras situaciones en otros países, por ejemplo, he visto orquestas que vienen a tocar a México, se ven presentables, pero no de ultra lujo como solemos salir a tocar aquí en México, como que hay que estar

más elegantes por alguna razón o, ¿será que cuando vas a algún evento social la norma es que si vas a una cena elegante vas muy elegante, y entonces estar en un concierto de orquesta es un evento importante para nosotros, entonces hay que ir muy elegante?, pero yo he visto que en otras orquestas no es que una mujer tenga que hacer tanto esfuerzo por estar tan presentable.

N Pérez

De pronto pienso cuando llegó Sophie Mutter con sus vestiditos sin mangas, me acuerdo leer en la revista *Strad* artículos de esta mujer que tocaba muy bien, con estos vestidos como si fuera modelo, como si estuviera en un cóctel, había una parte que estaba hasta indignada de que se vistiera así, que es muy chistoso porque ahora es justo lo opuesto y había otra parte que decía está guapísima.

En el ámbito de la música clásica y la vestimenta me parece muy aburrida la imagen de los músicos, casi siempre es la misma, no tiene grandes variaciones, y en otros ámbitos de música contemporánea o improvisación tampoco importa mucho como te veas, tocas un concierto de mezcililla y ya está, pero si hay como una cosa que siempre el vestuario es igual.

C Lerh

En la música clásica, la vestimenta es más importante que en el rock, yo he pensado, que cuando estas en el escenario hay que estar lo mejor que puedes, somos actores, no solamente es tocar, es toda la cosa, por ejemplo, grandes mujeres que tocan muy bien y tienen buena carrera, por ejemplo la pianista Alicia de Larrocha, me gustaría pensar que ella no tuvo la misma cara de cuando tenía 30 años, pero de todos modos se puso bella y tocó bien, ella tocó con nosotros varias veces y a los mejores solistas del mundo, pude verlo en ensayos y conciertos, también Janos Starker que fue mi maestro, él era solista y decía hay que tener la constitución, que si estás cansado o enfermo, ni modo hay que tocar.

3.9 Recomendaciones a jóvenes

El camino musical es largo y placentero para estas maravillosas mujeres y violonchelistas, con altibajos pero que con toda la pasión y fuerza han convertido sus carreras en un verdadero ejemplo a seguir, siendo la guía para muchas personas de su misma generación y para las nuevas generaciones, y por eso la siguiente pregunta: ¿Qué recomendarías a jóvenes que inicien en este camino?

C Lerh

Hay que estudiar, es la base de todo, yo les pregunto a los muchachos que dicen que quieren ser músicos, si quieren estudiar toda la vida, todo el tiempo, ¿quieres estudiar cuando tengas 70 años? Una cosa es estudiar mucho y la otra cosa es compartir lo que sabes, hay que empezar con actuaciones pronto, no esperar tanto, hasta tener el nivel para tocar en público.

Yoyo-Ma fue mi compañero de atril en 1973, tuvimos ensayo de orquesta y en el descanso leyeron música de cámara, los que estuvimos en esa orquesta durante 10 días en Nueva York, todavía tengo amigos de este entonces; y otro consejo es que las personas que uno conoce como joven todavía vas a conocer como viejo y vas a recordar, entonces sé buena gente con la gente porque van a recordar.

LM Frenk

Yo les recomendaría a los jóvenes que se inician en esta hermosa profesión que realmente estén convencidos de que lo quieren hacer, francamente que estén decididos porque si hay decisión y vocación lo más probable es que va haber dedicación y aunque no haya tanto talento pueden salir adelante porque hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo, lo que como maestra, esperas es que tengan un espíritu de vocación y que tengan muchísimas ganas de estudiar, de trabajar y hay para todos.

Si tú te dedicas y tienes una buena guía que eso sí es indispensable, una buena guía y estudias bien, lo más seguro es que vas a hacer un profesionista cuando menos decoroso que tal vez no vas a estar en las grandes salas de concierto del mundo, tal vez no, pero vas a poderte ganar la vida.

M del Águila

Primero, que si de verdad tienen esta pasión, no solamente tratar de imitar a alguien sino de encontrarse, de saberse capaz, de ser diferentes porque sí se necesita mucha pasión, dedicación, disciplina, paciencia, eso sí, si no lo tienen no van a poder llegar a destacar, para empezar, y que no se duerman en sus laureles porque ya somos muchos, hay mucha competencia, entonces siempre buscar la manera de encontrar algo nuevo que hacer, siempre divertirse y disfrutarlo, sobre todo.

D Petrich

Yo diría a los jóvenes que quieren acercarse a la música o dedicarse profesionalmente al chelo, ¡háganlo, avientense, y si te da miedo de todas maneras hazlo! para mí la música

es como un ingrediente mágico. La música desarrolla, sobre todo en niños, pero a todos nos da cantidad de habilidades intelectuales, cognitivas, sociales, de trabajo en equipo, memoria, coordinación, psicomotricidad, habilidades que están implicadas en la música y se desarrollan con el hecho de aprender música, que hagas lo que hagas a lo que te quieras dedicar, la música te va a seguir, la música cambia vidas, acercarse a la música es una gran oportunidad pero hay que estar conscientes de que hay un trabajo muy arduo de por medio, pero también es un placer muy grande y una satisfacción grandísima.

I de Andrade

Encuentro históricamente complicado encontrar un lugar en el ámbito laboral satisfactorio para el chelista hoy día porque los espacios son menos, la demanda es mayor, no veo que abran miles y miles de orquestas sinfónicas nuevas en diferentes latitudes, la tendencia es una disminución de las oportunidades de trabajo.

Mantener la perseverancia, la autoconfianza, ser ellas mismas y jamás aceptar un no como respuesta, lo haces porque lo haces, a tu manera quizás no ahora, pero después, lo haces diferente, pero nunca dejar de hacer lo que quieres, nunca aceptar un no como respuesta yo creo que esto podría dar una pauta, esta fuerza interior para creer en sí misma y seguir adelante.

P Gadea

Sobre todo ser fieles a lo que sienten, en el camino musical ahora hay mil maneras de expresarse, antes era entrar a una orquesta y ya, ahora hay muchas maneras de hacer música, hay que practicar mucho, trabajar mucho, eso sí y sobre todo que la vida es muy corta y mientras más jóvenes encontramos lo que nos gusta hacer más pronto nuestra vida está encaminada... en el momento que tienes una pasión el camino está hecho, lo difícil es que a veces los pobres están horas en el iPad ¡cómo van a encontrar su pasión!, la mayoría de los niños quieren ser youtubers o hacer animación de video, siento que ahora les es más difícil encontrar su pasión, pero una vez que encuentran su pasión, ya está resuelto.

I Carrasco

Si se van a dedicar a la música profesionalmente, si esa es su meta en la vida, en cualquier rubro de la música tienen que hacerlo con pasión, porque yo recuerdo en las aulas, a la gente que veías con más entrega por la música, son los que ahora ves con un trabajo decente, un

ingreso para sostener a sus familias y la gente que veías en términos de pasársela bien no figura en el medio musical, los ves más relegados.

Actualmente hay muchos músicos jóvenes, muy talentosos, muy preparados pero no hay muchos lugares para trabajar, las plazas no se han multiplicado, entonces además de los músicos que hemos importado, en la música hay mucha competencia, realmente tiene el joven mexicano que aplicarse y nosotros los mexicanos tenemos una cultura como muy suavechitos, no hay como esa garra de “voy con todo y agárrense porque ahí les voy”, quizá haya en otras culturas pero no en México, tal vez en otros aspectos, pero somos más nobles, más pasivos y si alguien se va a dedicar a la música hay que hacerlo de forma aguerrida, desde el principio que tengan una proyección, porque la vida no se está abriendo para la música, no se está abriendo de la misma manera exponencial en que se están creando nuevos intérpretes, entonces realmente tienen que estar muy preparados y sueltos, conocer muchas cosas, muchos géneros para tener mayor capacidad de solventar su vida a futuro, pensar que la vida es justo ahora, cada momento, lo que hagan ahora es lo que va a contar cada día, cada momento.

Crear sus propios proyectos, no esperar a que el gobierno forme nuevas orquestas, poner tu propia academia, tu propia escuela, promocionarte, darte proyección en las redes sociales, más como mercadotecnia, pero es una parte importante en estos días que uno tiene que tener su propio negocio.

M Benavides

Para los pequeños, niños de 6 años, el compromiso no es con el niño sino con el padre. A los adolescentes que vienen, aunque los papás no quieran, es una etapa muy difícil, porque ahí se tiene que ir haciendo una relación de confianza, autoconciencia, sobre qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, a cada instante.

Los que damos clase deberíamos estudiar algún semestre de psicología, en buena onda y mi maestra lo hacía conmigo así y primero desahogarse antes de iniciar la clase, es un compromiso muy grande, necesitamos establecer un plan de trabajo juntos, para qué quieres, cuál es tu objetivo y a partir de allí empezamos, pero si les advierto, esto no es fácil, que lo hagas en la manera que te agrada a ti y que le agrada a quien te escuche, finalmente para eso lo hacemos: compartir, nuestra misión es compartir con los demás.

N Pérez

Que sean muy sinceras consigo mismas, que hagan lo que les gusta, que no toquen por tocar, no es justo para la música, no es justo con el público, no es justo consigo mismo, sobre todo que sean sinceros y que hagan lo que quieran hacer pero con gusto, con interés y profundidad.

J Jiménez

Les recomendaría que no tomen decisiones para solucionar cosas a corto plazo, porque lo que realmente vale es a largo plazo, que la vida no es fácil y hay que meter un esfuerzo extra humano, para quizá no llegar... cuando uno está iniciando su carrera es muy importante las decisiones que tomas entonces no hay que irse por el camino fácil y por la decisión rápida, hay que lucharle y a trabajar mucho.

LE Miranda

Ser disciplinado, que canten mucho, si pueden tocar piano, creo que es importante escuchar mucha música, escuchar de todo, leer, leer biografías, historia, pero si quieres dedicarte a la música, tienes que ser disciplinado, estar convencido internamente de que te quieres dedicar a esto porque la competencia cada vez es mayor.

Si tienes pensando que quieres vivir de esto, puedes hacer tus propios proyectos si realmente te nace tener esa creatividad de buscar, pensar qué te gustaría hacer y proponer, si quieres tocar en una orquesta, debes estar preparado porque de repente salen audiciones y hay que estar al día y luego hay poco tiempo para la preparación y si la tirada es trabajar en una orquesta, pues qué sepas cuáles son los pasajes que generalmente se preguntan y estar preparándolos, revisándolos constantemente... que realmente quien lo tiene de corazón, se va dando, yo pienso que la vida te va poniendo en el lugar que necesitas, tener fe en ti.

MC Graue

Pues ante todo trabajar muy duro en el sentido de trabajar adentro de uno mismo, tratando de encontrar la esencia de uno mismo para poder expresarla, no solo es aprender a dominar tu instrumento sino una introspección, ¿quién soy yo?, ¿qué quiero expresar?, ¿qué y cómo resuena en mí esta música que quiero tocar? el fin último de la música es poder expresar lo que tú eres como ser único, encontrar tus propios proyectos creo que va más por allí.

3.10 Otras pasiones en la vida

La última pregunta de las entrevistas va más allá de la música y se refiere a la vida misma, fuera del trabajo musical, lo que las mantiene con alegría y pasión, aquello que disfrutan hacer: fuera del ambiente musical, ¿Cuáles son tus otras pasiones?

C Lerh

Acabo de descubrir snorkeling, que no lo había hecho, estuvimos en Akumal, yo sé nadar, pero afortunadamente no tuve que nadar mucho para hacer eso, nunca lo había hecho y fue algo nuevo que todavía tengo en mente es la cosa más reciente que he hecho y que digo ¡quiero hacerlo de nuevo en la vida!, es interesante.

LM Frenk

Me encanta la danza, es mi adoración, me gusta mucho la lectura, los pequeños placeres de la vida como tomarte un baño de tina, los viajes, la convivencia con la familia y la naturaleza: las plantas, los animales, son mis grandes pasiones.

M del Águila

Mis hijas, llevarme muy bien con mis hijas, estoy sorprendida porque yo nunca me llevé así con mi mamá, en las generaciones anteriores siempre fue el respeto. Los viajes, ahorita estoy disfrutando mucho viajar, conocer, no tener prisa, no tener angustia de organizarle la vida a todos los demás, cuando me voy de viaje me desconecto y lo disfruto mucho.

D Petrich

Muchas cosas, me encantan los niños y los libros infantiles, como mamá me he acercado las ocupaciones de mi hija la más grande, también tengo un hijo de 27 años que es baterista de jazz y desde hace 7 años vive en Alemania, antes yo no escuchaba jazz y ahora me gusta y además él es fotógrafo, eso por un lado... mi hija no quiso saber nada de la música, hizo algo totalmente diferente, es sobrecargo entonces ella está en el mundo de la aviación, que antes yo no tenía la menor idea y ahora pues es algo que me ha interesado y he ido aprendiendo.

I de Andrade

Me encanta cocinar, pero cocinar para mí es un performance también, me encanta la caminata en las montañas, me encanta viajar, me encanta andar en bicicleta es como cine para mí porque voy en la bicicleta y el paisaje cambia, el paisaje sonoro y el paisaje visual entonces

es como una película. Tengo una vida muy sencilla, muy monástica y muy interior, tengo pocos amigos, poca vida social y mi mayor hobby es mi profesión.

P Gadea

Me encanta cultivar lechugas, tomates, etc., creo que lo que más me gusta es estar en el campo, caminar en el campo, me gusta salir, y eso es lo que más me gusta, pasó mucho tiempo en las hortalizas.

I Carrasco

Desafortunadamente, creo que mi pasión es la música y se lleva la mayor parte de mí, me gusta la naturaleza, leer, cocinar, pero no podría decir que son mis pasiones, la música se lleva el noventa por ciento de mi corazón, casi no escucho música, siempre está sonando y si no estoy tocando algo o estoy tarareando algo, la música invadió mi vida.

M Benavides

Me encantan la música y la pedagogía eso me absorbió por completo en un periodo de la vida... soy fanática de rompecabezas, me encanta la astrología que es una ciencia apasionante y además es una herramienta de autoconocimiento, me gusta mucho leer, mis perritos bellos que demandan mucho tiempo, tengo mis plantas y me gusta mucho hacer ejercicio.

N Pérez

El cine, la literatura, caminar, las ciudades, los animales.

J Jiménez

Ahora me dedico al arte textil, hago telares enormes, tengo un telar grande, más grande que un arpa y pues ahí tengo volcada de nuevo mi pasión, sí, igual contando hilos, contando cuerdas, iguales como las cuerdas y en silencio y muchas horas, igual.

LE Miranda

Además de la música, me gusta mucho leer y estar en familia.

MC Graue

Pues me gusta mucho escribir y pintar, cuando veía, ahorita estoy haciendo escultura, también me gusta mucho leer y viajar, pasear, escuchar a la gente lo que piensa.

4 Análisis de información

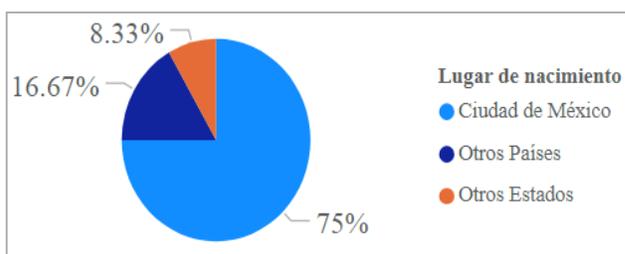
4.1 Gráficas

A continuación, se presenta un breve análisis de los datos obtenidos mediante las entrevistas y que se representan por medio de las siguientes gráficas.

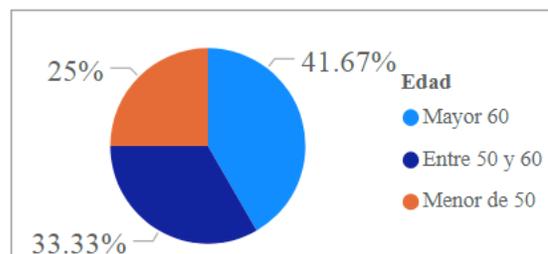
4.2 Datos estadísticos

De las 12 violonchelistas entrevistadas se presentan los datos estadísticos referentes a su lugar de nacimiento que se muestra en la gráfica 1, el 75% nació en la Ciudad de México, dos de ellas son de otros países y representan el 16.66% de la muestra y una de ellas nació en otro estado del país y representa el 8.33%. En la gráfica 2 se presentan los rangos de edades: menores de 50 años con un 25%, entre 50 y 60 años representa el 33.33% y, por último, más de 60 años siendo la mayoría de la muestra con 41.66%.

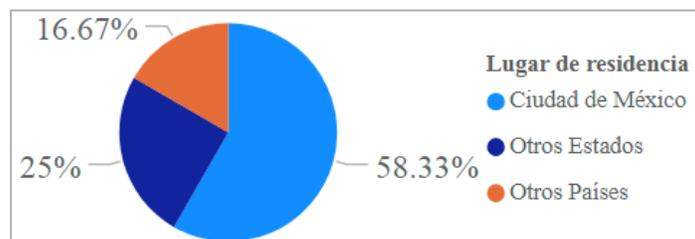
Actualmente, algunas de ellas, radican en otros estados de la República o en otro país, pero tienen o tuvieron actividad artística en la Ciudad de México, en la gráfica 3, se observa que el 58.66% radica en la Ciudad de México, mientras que el 25% vive en otros estados, del país, y el 16.66% reside en otros países.

Gráfica 1

Gráfica 2

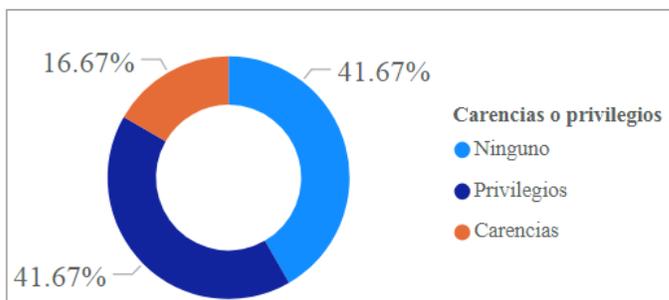

Gráfica 3

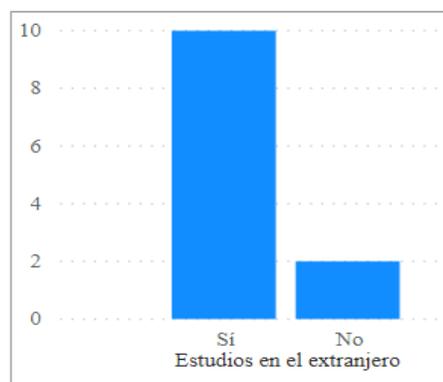
4.3 Formación profesional

Algunas de ellas empezaron los estudios en el violonchelo desde temprana edad, otras comenzaron hasta la adolescencia, sin embargo, sin importar la edad a la que empezaron,

como se muestra en la gráfica 4, el 16% considera que durante su formación profesional tuvo carencias económicas, mientras que un 42% considera que no tuvo ni carencias ni privilegios, y, por último, otro 42% considera que tuvo privilegios en el desarrollo de su carrera.

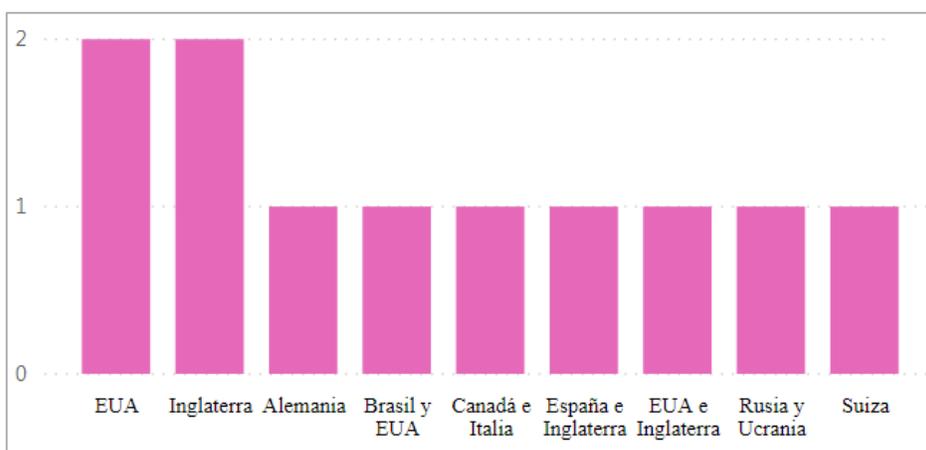

Gráfica 4

Gráfica 5

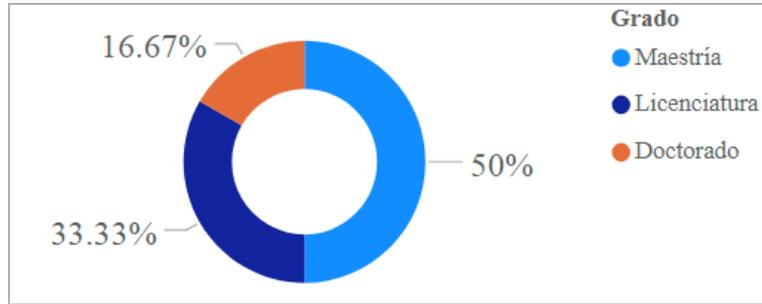
Todas ellas estudiaron en su país de origen en escuelas profesionales de música con especialidad en violonchelo y, solo 2 de ellas no continuaron su formación profesional en el extranjero, como se observa en la gráfica 5 representan el 16.66% de la muestra, y las demás (83.33%) estudiaron en países de Europa y América, como se representa en la gráfica 6.

Gráfica 6

4.4 Estudios profesionales

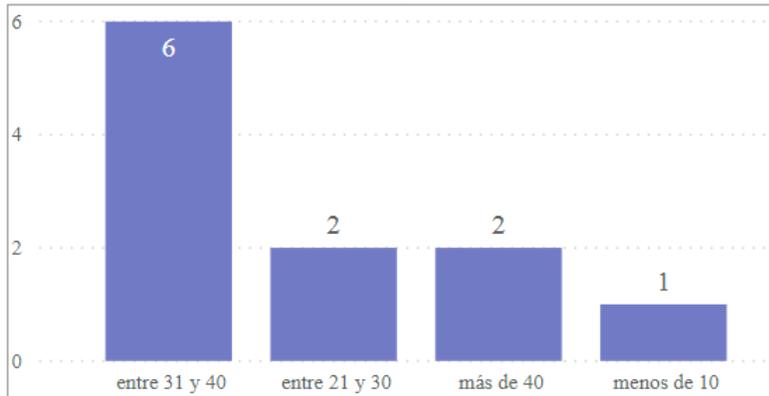
Como se puede apreciar, en la gráfica 7, el 50% de las entrevistadas tiene el grado de Maestría, el 33.33% realizó estudios de Licenciatura y el 16.67% Doctorado. La mayoría de ellas han optado por la especialización ya sea en interpretación, música de cámara, musicología, etc. La mayoría de ellas realizaron estudios fuera de su país de origen principalmente en Inglaterra y Estados Unidos.

Gráfica 7

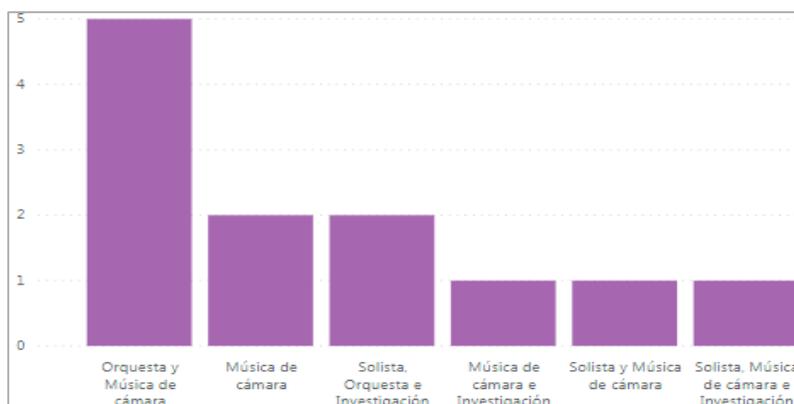
4.5 Años en activo y áreas profesionales de desempeño

En la gráfica 8, se muestran 11 de los resultados ya que del total de la muestra solo una de ellas, el 8.33%, ya no se dedica al violonchelo, las demás continúan laborando, seis de ellas llevan en activo entre 31 y 40 años de trayectoria, dos llevan entre 21 y 30 años, dos de ellas tienen trayectoria artística de más de 40 años y una de ellas menos de 10 años

Gráfica 8

Todas las entrevistadas realizan más de una actividad profesional, es decir, algunas trabajan en orquestas sinfónicas, música de cámara y solista, por poner un ejemplo. A continuación, en la gráfica 9 se observan las áreas donde mayormente se desempeñan las entrevistadas, cinco de ellas se dedican a la orquesta y a la música de cámara, dos de ellas realizan música de cámara, dos más como solista, orquesta e investigación, una de ellas como solista y en música de cámara y, por último, otra como solista, música de cámara e investigación.

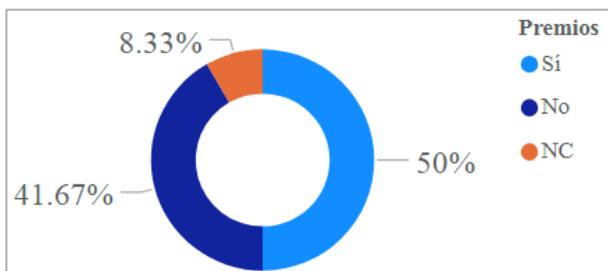

Gráfica 9

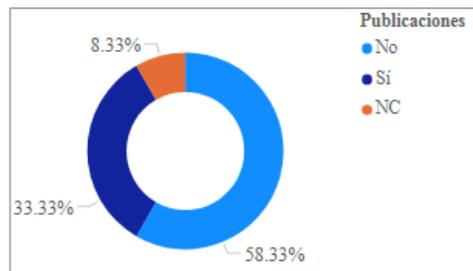
4.6 Premios, reconocimientos, publicaciones, discos y grabaciones

En cuanto a premios, reconocimientos, publicaciones, discos y grabaciones, se pueden observar las gráficas 10 y 11 donde se muestran los porcentajes de cada rubro, por ejemplo, en cuanto a premios y reconocimientos, en la gráfica 10, el 50% respondió que Sí ha obtenido, mientras el 41.67% respondió que No y 1 persona No Contestó. Sobre si han realizado publicaciones, en la gráfica 11, se observa que el 33.33% respondió que Sí, el 58.3% respondió que No y el 8.3% No Contestó. En cuanto a grabación de discos, solo el 8.33% respondió que No ha grabado, mientras el 91.67% respondió que Sí, estos datos se representan en la gráfica 12. Se puede determinar que la mayoría ha grabado discos durante su carrera como intérpretes, por el contrario, solo una tercera parte se ha dedicado a publicar textos de cualquier tipo y la mitad de las entrevistadas ha recibido premios o reconocimientos.

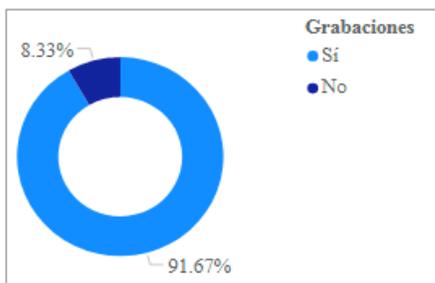
Al respecto de cómo consideran ellas, sí se ha reconocido o no lo suficiente su trabajo en el ámbito de la interpretación, investigación o docencia, en la gráfica 13 se observa que el 41.68% respondió que Tal vez, el 33.32 % considera que Sí se ha reconocido lo suficiente y el 25% considera que No se ha reconocido lo suficiente su trabajo en función a su preparación laboral y profesional.

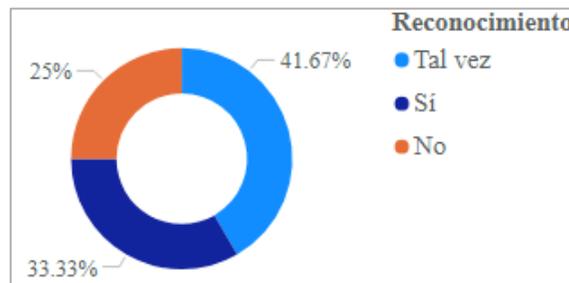
Gráfica 10

Gráfica 11

Gráfica 12

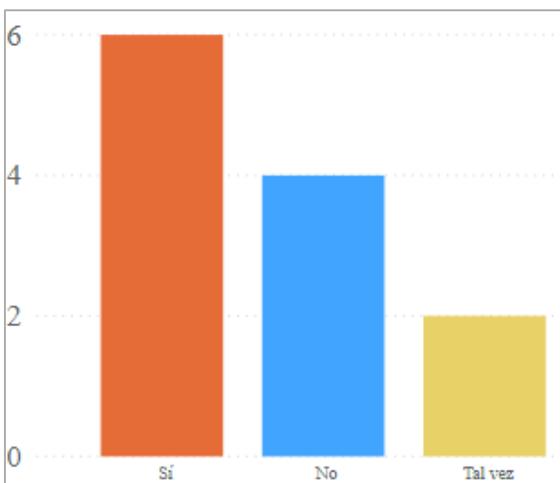

Gráfica 13

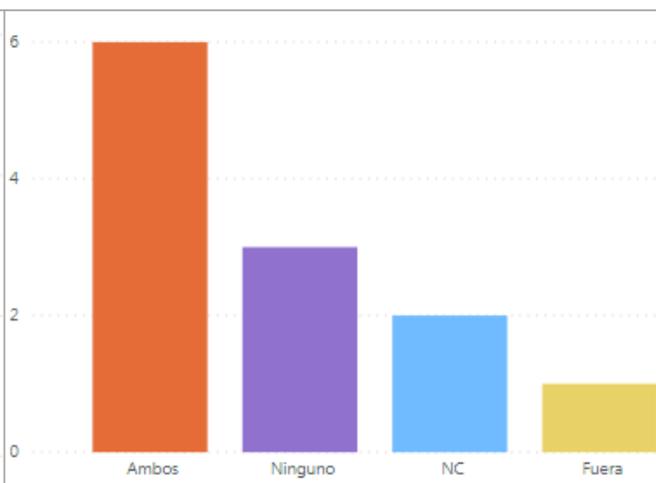
4.7 Violencia y discriminación de género

En cuanto a la violencia y la discriminación de género, el 50% de las entrevistadas respondieron que Sí han vivido situaciones de violencia o discriminación de género, el 33.33% respondió que No y 16.67% respondió que Tal vez (gráfica 14). El mismo 50% respondió que ha sido tanto adentro como afuera del ambiente laboral, el 33.4% respondió que, en Ninguno, el 8.3% mencionó que solo fuera del ámbito laboral y otro 8.3% No contestó (gráfica 15). En la gráfica 16 sobre la Frecuencia con que han vivido estas situaciones, se observa que el 33.4% respondió que No ha vivido estas situaciones, el 8.3% contestó que 1, o sea, pocas veces, 25% 2, es decir, algunas veces, otro 8.3% respondió que 3, en frecuencia moderada, y otro 25% 4, es decir, frecuencia recurrente.

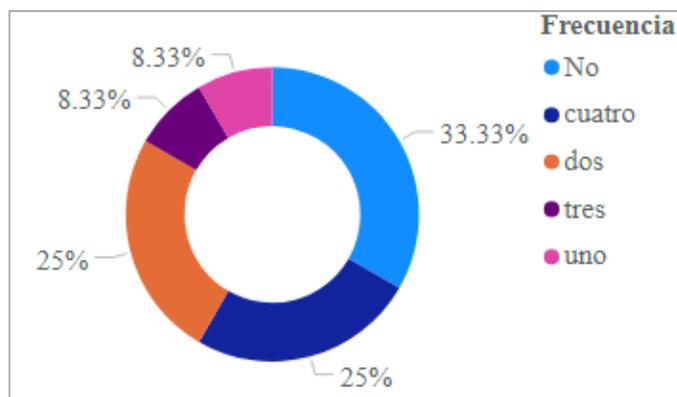
Algunas respondieron que no consideraban violencia o discriminación quizá por su edad y época en que vivieron, o que no se habían cuestionado sobre si lo habían vivido o no, otras mencionaron que, aunque sí vivieron situaciones de este tipo en algún momento de su vida, preferían no mencionarlo o evidenciarlo en este momento.

Gráfica 14

Gráfica 15

Gráfica 16

5. Conclusiones

Esta investigación se centró en la realización de entrevistas a doce mujeres violonchelistas con trayectoria en México, que residen en la Ciudad de México y alrededores, con el objetivo de dar a conocer sus experiencias personales y profesionales, sus logros y contribuciones artísticas, docentes e investigativas, así como situaciones de discriminación o violencia de género que hayan enfrentado.

Inicialmente, a manera de antecedentes generales se llevó a cabo una búsqueda de violonchelistas destacadas en el mundo, principalmente Europa y Estados Unidos que nacieron entre 1820 y 1920. A partir de este período, se visibilizó y mantuvo la participación de las mujeres en el violonchelo de manera profesional, lo que amplió el panorama para ellas y para otras mujeres, más allá del ámbito de entretenimiento al que había sido relegada su participación en épocas anteriores.

Asimismo, se llevó a cabo una búsqueda general de las primeras violonchelistas en México entre 1820 y 1920, a través de fuentes iconográficas y programas de mano. Sin embargo, encontrar información directa resultó más complicada en este caso. Solo se encontraron referencias breves en fuentes secundarias, donde las mujeres violonchelistas fueron mencionadas como *hijas, provenientes de familias, alumnas, miembros de alguna agrupación*, pero siempre en relación a un hombre, sin referirse a sus méritos, ni datos que validaran la presencia de las mujeres en este ámbito profesional.

A pesar de estar en el mismo periodo histórico, las circunstancias fueron diferentes en las distintas latitudes. Mientras en Europa las violonchelistas ya gozaban de renombre y eran reconocidas por sus interpretaciones y trayectorias, en México no se veía ni de cerca este escenario para las mujeres en la música, pero sí estaban presentes, por supuesto había mujeres tocando el violonchelo y en todos los ámbitos de la música, pero historiográficamente no se reconocieron ni anotaron de la misma manera que sus colegas masculinos.

El propósito principal de esta investigación fue entrevistar y conocer las experiencias de doce mujeres dedicadas a la música en México, así como sus contribuciones en el ámbito del violonchelo, especialmente en la interpretación, enseñanza e investigación.

A través de las entrevistas, se recopiló información que plantea interrogantes sobre las dificultades y desafíos que han enfrentado en su camino profesional en el campo de la

música y el impacto del entorno social y cultural, incluyendo los estereotipos de género a los que se han tenido que enfrentar y en qué medida han logrado superar esos obstáculos.

Una de las problemáticas que las mujeres violoncelistas han enfrentado al buscar profesionalizarse es que no solía cuestionarse sobre la igualdad de género, y aun suele pasarse por alto el nivel desigual en el que hombres y mujeres han desarrollado sus carreras, históricamente ha sido así en diversas áreas no solo en la música, y hasta épocas recientes se ven cifras más alentadoras en cuanto a la equidad de género.

5.1 Estudios profesionales y mundo laboral

La mayoría de las entrevistadas realizaron estudios de posgrado en el extranjero principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, con apoyos o becas de distintas instituciones, como lo recalcaron todas las entrevistadas, la educación continua y la preparación son indispensables en esta profesión.

Varias consideran que en la música existe el mérito, el reconocimiento y la posición que cada quien decide tomar en función a sus capacidades como intérpretes, investigadoras o docentes; la mayoría de ellas considera que ha sido gracias a sus habilidades musicales que se encuentran en el trabajo que desean.

En contraparte, también hay otras que mencionan lo dispar, en cuanto a oportunidades laborales en comparación con los varones, algunas mencionan que vivieron rechazo en instituciones académicas en el ámbito docente por dar el puesto a un colega varón, en igualdad de aptitudes y/o competencias.

En cuanto al ambiente orquestal, algunas de las entrevistadas mencionan temas de desigualdad de género, por ejemplo, al ocupar la plaza de principal en cierta orquesta, los colegas varones se opusieron a tal nombramiento y al rehacer la audición, la entrevistada quedó en el mismo puesto, y otros casos, sobre acoso sexual, laboral y/o discriminación racial que llegaron al grado de tener que renunciar a esa orquesta.

Para otras ha sido la invalidación para publicar ediciones de partituras y el rechazo de cierto gremio de la academia por tocar música fuera del canon.

Lo anterior demuestra, que aún predominan los roles masculinos ligados al poder y autoridad al grado de tener que dejar un trabajo por casos de acoso sexual, laboral o por discriminación, ¿por qué se cuestiona y se pone en duda que una mujer sea principal de

sección y se exige que vuelva a audicionar para ocupar ese puesto?, ¿por qué en igualdad de aptitudes/estudios se prefiere dar plazas de profesor a hombres y no a mujeres?

5.2 Roles sociales

Hasta hace poco, las reglas dictadas por la sociedad tenían gran peso en el comportamiento de las mujeres, tales como a qué edad y con quién casarse, cuándo tener hijos y cómo hacer una familia, eran temas que no se ponían en duda, era como el camino a seguir para *encajar* en la sociedad.

Algunas de las entrevistadas mencionan que no pensaron mucho en eso, solo que sí se debía hacer, se hacía. Por ejemplo, el 60% de las entrevistadas son madres, además de sus carreras musicales estuvieron presentes en el desarrollo y crianza de sus hijos a la par que desarrollaron sus carreras en el mismo nivel profesional que los varones.

En general, omiten hablar sobre sus logros personales y profesionales, quizá por la relación con los estereotipos de cómo “debía ser una mujer” y que, hasta inicios del siglo XX, las mujeres no aspiraban a ser profesionales solo aprendían a tocar el piano o cantar, como atributos deseables en una mujer.

Solo algunas de ellas como Iracema de Andrade y Pilar Gadea, tienen página web personal donde hablan y exponen su quehacer artístico profesional, algo que hoy en día es indispensable para cualquier artista.

Otro factor en contra de las mujeres, es la creencia de que para ser intérprete siempre se debe estar bella, ya que al estar frente al público es un performance completo, donde todo es observable, la interpretación será lo más importante, pero si el intérprete goza de belleza física será un complemento para su actuación.

Por supuesto, es una creencia que va de acuerdo con los cánones de belleza europeos, donde además de tocar muy bien, las mujeres deben cuidar su apariencia física mucho más que los hombres. Resulta curioso como solía ser un halago la frase “tocas tan bien como un hombre, y, por otro lado, sería impensable o cómico decirle a un hombre, “luces tan bien como una mujer”.

Pilar Gadea menciona que “si una persona está contenta con su físico no la podemos ver de otra manera más que como una persona bella... todos somos iguales, el aspecto externo tiene mucho que ver con el aspecto interno y con la aceptación”.

La mayoría de las entrevistadas concuerdan en que la belleza física sí impone y nos guste o no, es algo que aún está arraigado en la sociedad y hasta que se desarrollen otros modelos de enseñanza para las niñas y niños será difícil erradicar esta idea y comprender el arte de otra manera.

5.3 Acoso, violencia y discriminación

Otro factor en contra es el acoso, violencia y discriminación por ser mujer, algunas entrevistadas evitaron hablar directamente sobre hechos o acciones de violencia, discriminación o acoso, mencionaron reiteradamente que nunca vivieron alguna situación de este tipo, pero en otros momentos, quizá sin notar o reconocer, mencionaron ciertos hechos que revelan estas situaciones.

También representan ciertas ideologías y aprendizajes sociales que favorecen actitudes y tratos en contra de las mujeres, no se trata de juzgar sino de emprender una ruta de cambio y crear conciencia para vivir en un mundo más habitable. La educación es la clave, principalmente en generaciones jóvenes, se deben eliminar estereotipos y constructos de género, fomentar la igualdad para encontrar y desarrollar un mundo más igualitario para todas las personas.

La pregunta es por qué algunas de ellas consideran innecesario hablar, reclamar, exigir justicia a ciertas situaciones que claramente deberían hablarse, expresarse y exhibirse para que no se repliquen estas prácticas de violencia, discriminación y acoso, a las que, desafortunadamente todas o la mayoría de las mujeres han vivido en algún momento de la vida.

Afortunadamente, algunas mujeres de estas generaciones han decidido denunciar y analizar estas actitudes, a través de prácticas que promuevan la deconstrucción de género y fomenten la igualdad. Natalia Pérez Turner destaca la importancia de mejorar las leyes en términos de maternidad y paternidad, para que ambos padres puedan participar activamente en la crianza de sus hijos, evitando que la carga recaiga únicamente en la madre, especialmente en relaciones heteronormadas.

5.4 Logros profesionales

Por otro lado, y a pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, las mujeres violonchelistas en México se han ganado su lugar profesional, la mayoría de las entrevistadas ejercen la docencia en escuelas de iniciación, profesionales de música o de manera privada.

Varias violonchelistas han sido principales o co-principales de sección en las orquestas profesionales en el país como las mexicanas Mónica del Águila, Fabiola Flores, Luz María Frenk, Rebeca Mata, Irene Carrasco, y provenientes de otros países a Barbara Piotrowska, Bozena Slawinska, Kamila Pietrzyk, Temenuzhka Ostreva, Sona Poshotyan, Elzbieta Aniela Krengiel, Beverly Brown e Inna Nassidze, entre otras.

También han realizado actuaciones como solista con diferentes orquestas, algunas como Barbara Piotrowska, Beverly Brown, Inna Nassidze, Fabiola Flores, Irene Carrasco, Bozena Slawinska, Catherine Lehr Ramos, Luz del Carmen Águila y Elvira, Mónica del Águila, Kamila Pietrzyk, Temenuzhka Ostreva, Sona Poshotyan, Elzbieta Krengiel, entre otras.

Otras han desarrollado su quehacer artístico en proyectos independientes de música contemporánea, electrónica, de improvisación-creación y/o interdisciplina como Iracema de Andrade, Jimena Giménez Cacho, Natalia Pérez Turner y Maricarmen Graue.

A partir de lo anterior, se podría decir que la mayoría de las violonchelistas que tocan como solista o que ocupan puestos principales en las orquestas profesionales en México son extranjeras, ¿cuáles serán las razones?, ¿habrá motivos personales, políticos o culturales?, ¿será que la música clásica al ser importada de Europa existe una desventaja inherente al competir con músicos extranjeros?

Todas las violonchelistas mencionadas en este proyecto han desarrollado amplia labor en música de cámara, la mayoría de ellas con cuarteto de cuerdas, trio con piano o de cuerdas, algunas con dúos con guitarra o piano principalmente. Han realizado grabaciones discográficas, conciertos y giras nacionales e internacionales.

En cuanto a la interpretación musical, hay numerosas actividades en las que se han desempeñado y se pueden desempeñar las violonchelistas, no todo está en el ideal del gran solista, principal de sección, atrilista o música de cámara, el ser músico es una profesión que suma todas o la mayoría de estas actividades.

5.5 Creación de proyectos

Algunas han impulsado el desarrollo del violonchelo en ensambles profesionales desde dúos, cuartetos, octetos como el CellosolleC organizado y dirigido por Margarita Benavides en Aguascalientes, otro octeto Cello Academia organizado y dirigido por Bozena Slawinska, inactivo actualmente pero que realizaron diversos conciertos y dos grabaciones discográficas; y otros ensambles más grandes, recientemente en septiembre de 2022, Mónica del Águila convocó a 60 violonchelistas para hacer una orquesta de violonchelos y tocar un programa de música mexicana.

En el ámbito docente, hay violonchelistas que han desarrollado métodos de enseñanza que faciliten el aprendizaje de alumnos en México, que implementaron rondas infantiles, música del país y de otros países, como Dominique Petrich con *El violonchelo, ¡Lotería!* y Pilar Gadea con *Violonchelo de colores* que continuo para violín, viola y contrabajo.

Algunas violonchelistas realizan cursos, encuentros y festivales de violonchelo durante los veranos para formar nuevas generaciones de músicos comprometidos, por ejemplo, Margarita Benavides quien ha realizado en cinco ocasiones el *Encuentro Violonchelístico en Aguascalientes*.

Catherine Lerh Ramos participa en campamentos de música de cámara de alto rendimiento en Estados Unidos; y Pilar Gadea también organiza campamentos para niños y adolescentes donde además de lo musical tienen un acercamiento con la naturaleza y fomenta el aprendizaje musical desde otros ámbitos.

La investigación musical no es un camino alejado para estas mujeres, quienes han destacado con sus contribuciones. Iracema de Andrade ha publicado sobre temas como el arte sonoro, la música electroacústica y la música mixta en sus investigaciones. Otro caso relevante es el de Evgenia Roubina, quien actualmente se dedica exclusivamente a la investigación y ha realizado estudios significativos sobre música novohispana.

Alejandra Galarza, como miembro del Cuarteto Saloma se ha dedicado a la publicación y edición de partituras de compositores mexicanos. Por otro lado, Luz Elena Miranda, realizó la compilación, análisis, clasificación y publicación de partituras de acervos públicos de la Ciudad de México.

En cada área de la música en México, las mujeres han desempeñado un papel fundamental que durante las últimas cuatro décadas se ha notado con mayor presencia y su contribución en el ámbito musical se ha vuelto cada vez más notable. Estas mujeres no solo se destacan por su habilidad para tocar el violonchelo, sino también por su capacidad para desarrollar, innovar, proponer, actuar y compartir la música desde sus muy personales quehaceres artísticos.

En resumen, esta investigación proporciona un acercamiento a las experiencias y contribuciones de las mujeres violonchelistas en México, también las barreras que han debido superar en su camino hacia la profesionalización en la música. Además de la importancia de cuestionar y desafiar los estereotipos de género arraigados en el ámbito musical y promover una mayor igualdad de oportunidades para las mujeres en la interpretación, docencia e investigación del violonchelo.

6. ANEXO 1

Cuestionario de entrevistas

1. ¿Cómo empezaste o cuáles fueron tus primeros acercamientos musicales?
2. ¿Qué te llevó a la profesionalización del violonchelo?
3. ¿Cuáles han sido tus principales proyectos a lo largo de tu trayectoria?
4. ¿Qué es lo que te motiva a estar y mantener tus proyectos?
5. A partir de tu trabajo (como intérprete, pedagoga o investigadora)
¿Cuál consideras que es tu legado al gremio violonchelístico y musical?
6. ¿Cuáles son tus intereses profesionales actualmente?
7. ¿Te has enfrentado a discriminación o has sentido privilegios por ser mujer?
8. ¿Has enfrentado acoso o violencia de género en tu ambiente laboral?
9. ¿Cuáles son los pros y contras a los que te has enfrentado en tu trayectoria
artística?
10. ¿Has participado en proyectos exclusivamente de mujeres?
11. ¿Cómo ha sido tu relación con las mujeres en tu familia?
12. ¿Consideras relevante este tipo de investigaciones con enfoque de género?
13. En tu opinión, ¿Consideras que hay alguna relación entre el arte y la belleza?
¿y, si esta se ve reflejada en el ámbito profesional?
14. ¿Qué recomendarías a jóvenes que inicien en este camino?
15. Fuera del ambiente musical, ¿Cuáles son tus otras pasiones?

7. Fuentes consultadas

Aguirre, Aleyda. (09 de junio de 1999). "Labor titánica rescatar del olvido a las compositoras". México: *La Jornada*.

<https://www.jornada.com.mx/1999/09/06/musicas.htm>

Última consulta: 11/11/21

Armijo, Leticia. (2020). "Estudios de género". Conferencia virtual. México: Red de Compositoras Latinoamericanas Contemporáneas.

<https://www.youtube.com/watch?v=HOITHtBqDvE>

Última consulta: 19/02/22

Badiarov, Dmitry. (2006). "The Violoncello, Viola da Spalla and Viola Pomposa in Theory and Practice". Inglaterra: *Galpin Society Journal*. 121-145.

https://badiarovviolins.com/PDF/GSJ60_121-145_Badiarov.pdf

Última consulta: 07/02/23

Berazaluce, Iñaki. (2017). "Cuando las mujeres no podían tocar el violonchelo para evitar el "impúdico" despatarre". España: *Público*.

<https://blogs.publico.es/strambotic/2017/06/woman-spreading/>

Última consulta: 19/02/22

Berazaluce, Iñaki. (2017). "El 'manspreading' en la historia del arte". España: *Público*.

<https://blogs.publico.es/strambotic/2017/06/manspreading-bis/>

Última consulta: 19/02/22

Bitrán Goren, Yael Alejandra. (2012). "Musical Women and Identity-Building in Early Independent Mexico (1821-1854)". Tesis doctoral. Inglaterra: Royal Holloway, University of London.

Bitrán Goren, Yael Alejandra. (2013). "La buena educación, la finura y el talento. Música doméstica en las primeras décadas del México independiente", en *La música en los siglos XIX y XX*. México: Dirección General de Publicaciones, CONACULTA. 112-153.

Blázquez, Norma, coord. (2012). *Investigación feminista*. México: UNAM.

Bowers, Jane y Tick, Judith. (1986). *Women Making Music*. Illinois: University of Illinois Press.

Bucio, Erika. (07 de julio del 2022). "Ellas conquistaron el podio y la batuta". México: Periódico *Reforma*.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/ellas-conquistaron-el-podio-y-la-batuta/ar2363075

Última consulta: 20/07/23

Campos Fonseca, Susan, y Arribas, Lorenzo. (septiembre de 2011). “Dossier: Música y estudios sobre las mujeres”. Madrid: *Revista transcultural de música*, n° 15.
https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_15_01_Presentacion.pdf
Última consulta: 20/07/23

Citron, Marcia J. (1993). *Gender and the Musical Canon*. Illinois: University of Illinois Press.

Cusick, Suzanne. (2001). *Gender, Musicology, and Feminism*. Oxford: Oxford University Press.

Dunbar, Julie C. (2016). *Women, Music, Culture: An Introduction*. Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group.

“Exploraciones médicas revelan secretos del violonchelo más antiguo del mundo”. (09 de octubre del 2013). Reino Unido: *The Strad*.
<https://www.thestrad.com/medical-scans-reveal-secrets-of-worlds-oldestviolonchelo/3754.article>
Última consulta: 27/01/23

García Moreno, Jocabed. (2021). “Las mujeres intérpretes de la guitarra de concierto en México: del silencio al crescendo”. Tesis de maestría. México: UNAM.

Green, Lucy. (1997). *Music, gender, education*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hernández Carballido, Elvira. (2013). *Música, vida cotidiana y mujeres compositoras en México*. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Holman, Hannah. (2020). “Influential Female Cellists with Hannah Holman”.
https://www.youtube.com/channel/UCsxb_vemJUzQBSubW7BmKkg
Última consulta: 19/02/22

Johnston, Guy. (2020). “David Tecchler 300 celebrations”. Estados Unidos: *Tarisio Fine Instruments & Bows*.
<https://tarisio.com/content/uploads/2020/05/tarisio-tecchler-2020.pdf>
Última consulta: 07/02/23

Kennaway, George. (2016). *Playing the Cello, 1780-1930. Music and Letters*. London: Routledge Taylor & Francis Group.

McClary, Susan. (2010). *Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Meierovich, Clara. (2000). *Mujeres en la creación musical de México*. México: CONACULTA.

Meneses Hernández, Luis David. (2020). “Yo no sé qué signifiquen 90 años”, Veracruz: *Revista de la Universidad Veracruzana*. 39-42.

<https://lapalabrayelhombre.uv.mx/index.php/palabrahombre/article/view/3046/4965?fbclid=IwAR1fh-r1mBS6Nbu38pldp8QHJmC07UPZpS5Bk9io5PwxzdEVBMA1dfbTHss>

Última consulta: 27/01/23

“Microhistorias: La mujer en la música mexicana”. (12 de marzo del 2016). México: *Sin Embargo*.

<https://www.sinembargo.mx/12-03-2016/1633587>

Última consulta: 19/02/22

Miranda, Luz Elena. (2019). “Música para violonchelo y piano de compositores mexicanos en acervos públicos de la Ciudad de México”. Tesis de maestría. México: Centro Mexicano de Posgrado en Música.

Pareyón, Gabriel. (2006). *Diccionario enciclopédico de música en México. Tomo I*. México: Universidad Panamericana.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24893/TOMO_UNO.PDF

Última consulta: 27/01/23

Pareyón, Gabriel. (2007). *Diccionario enciclopédico de música en México. Tomo II*. México: Universidad Panamericana.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24893/TOMO_DOS.pdf

Última consulta: 27/01/23

Pendle, Karin. (2001). *Women and Music: A History*. Bloomington: Indiana Press.

Pric, Jason. (2017). “Italian Cello Making Origins to 1750”. Estados Unidos: *Tarisio Fine Instruments & Bows*.

Ramos López, Pilar. (2003). *Feminismo y música: Introducción crítica*. Madrid: Narcea.

Ramos López, P. (20 de diciembre del 2013). “Una historia particular de la música: La contribución de las mujeres”. *Brocar*, no. 37. *Cuadernos De Investigación Histórica*. 207-223.

Pulido, Esperanza. (1958). *La mujer mexicana en la música*. México: Ediciones de la Revista Bellas Artes, INBA.

Ramírez, Ernesto. (2018). *El expediente X del violín: la perfecta simetría o el sonido óptimo*. México: ColoreArte.

Roubina, Evgenia. (2004). *El responsorio "Omnes moriemini" de Ignacio Jerusalem: la primera obra novohispana con obligado de violonchelo y su entorno histórico*. México: Escuela Nacional de Música, UNAM.

Roubina, Evgenia. (1999). *Los instrumentos de arco en la Nueva España*. México: FONCA.

Rubial García, Antonio. (2016). “Enseñanza y ejercicio de la Música en México”. México: *Letras Históricas*, no.14: Universidad de Guadalajara. 267-273.

https://www.academia.edu/92702306/Ense%C3%B1anza_y_ejercicio_de_la_M%C3%BAsica_en_M%C3%A9xico

Última consulta 27/01/23

Saavedra, Leonora. (2000). “Mujeres musicólogas de México”. México: *Heterofonía*, no. 123. 9-40.

Salmerón, Enrique. (2022). “Conferencia: Claudio Arrau y la Orquesta Sinfónica de Xalapa”. Veracruz: Universidad Veracruzana.

Solie, Ruth A. (1993). *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship*. Los Angeles: University of California Press.

Ulloa, Citlali. (2006). “Mujeres Mexicanas en la Música Sinfónica. Un estudio de su curso de vida”, Tesis de Maestría. México: El Colegio de México.

Vázquez, Erick. (2023). “Natalia Pérez Turner y la improvisación libre”, México: *El escudo y el espejo. Crítica de arte y ensayo*.

https://elescudoyelespejo.blog/2023/04/10/natalia-perez-turner-y-la-improvisacionlibre/?fbclid=IwAR22KrvJo_XpPBgcFJJ3wGQniZa1kFKSF0j pzMfop9g62i rfGtOMV3C3lBw

Última consulta: 11/04/2023

Viñuela, Laura. (2003). *La perspectiva de género y la música popular: Dos nuevos retos para la musicología*. Oviedo: KRK Editorial.

Zenker, Miguel. (28 de noviembre de 2012). “El violonchelo”. México: *Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería*, no.6. 41-58.

https://mineria.org.mx/wp-content/uploads/Quodlibet_6.pdf

Última consulta: 08/02/23

Zenker, Miguel. (23 de marzo de 2013). “El violonchelo II”. México: *Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería*, no.8. 54-63.

<https://issuu.com/quodlibet/docs/quodlibet8/31>

Última consulta: 07/02/23