

*REPENSAR LO FEMENINO EN EL TEATRO MUSICAL
DEL SIGLO XVIII*

Este número monográfico de *Acotaciones* tiene su origen en el seminario de investigación «Repensar lo femenino en el teatro musical del siglo XVIII», celebrado el 2 de noviembre de 2022 en la Universidad Autónoma de Madrid dentro del *IV Encuentro de Investigación sobre Música del siglo XVIII*. El propósito del encuentro fue reflexionar acerca de cómo desde la escena se construyen y refuerzan las ideologías dominantes de la sociedad de la época, e igualmente, cómo se contribuye a desafiarlas.

En los últimos años, los estudios acerca de la música y el género han desafiado los principios epistemológicos tradicionales, dirigiendo la atención hacia dimensiones previamente marginadas. Este enfoque no solo ha permitido examinar la exclusión o subrepresentación histórica de las mujeres en el ámbito musical, así como la ignorancia o minimización de su labor, sino que también ha facilitado la comprensión de cómo el género y las estructuras sociales asociadas continúan afectando a la producción, interpretación, recepción y estudio de la música.

El desafío a la visión patriarcal de la historia de la música occidental con enfoques y narrativas que han tendido a subestimar o pasar por alto la contribución de las mujeres y las suposiciones etnohistóricas en las que se fundamenta esta idea, fueron objeto central de los trabajos realizados por las pioneras de la musicología feminista como Susan McClary o Marcia J. Citron, investigadoras que también rechazaron de un modo contundente la veneración del documento escrito musical como fuente única y suprema de conocimiento. Las estructuras y las representaciones musicales pueden ser, por consiguiente, tanto un reflejo de las desigualdades de género como una herramienta para cuestionarlas y transformarlas, como ha demostrado también Suzanne G. Cusick en sus destacadas investigaciones en las que explora cómo la música se ha

empleado a lo largo de la historia como un medio para expresar y perpetuar ideas de poder y dominación. Asimismo, los nuevos ejes de análisis del feminismo, como el interés por el cuerpo, materialidad y representación también de dimensiones estéticas e históricas, o la articulación de identidades, han comenzado a imbricarse en los intereses de la investigación musical a lo largo de la última década.

En coherencia con estos nuevos enfoques e intereses, el presente monográfico parte de la premisa de que la noción de género va más allá de una construcción cultural en torno a la identidad sexual y se convierte en un espacio de representación y legitimación social del poder. La escena dieciochesca constituye un ámbito particularmente fértil para este tipo de estudios, ya que, por un lado, perpetua los prejuicios y arbitrariedades heredados de las generaciones precedentes, y por otro, revela evidentes modelos de resistencia al patriarcado, en consonancia con el pensamiento reformista ilustrado que promovía la igualdad y la racionalidad.

El monográfico presenta una primera aproximación a este ámbito de estudio, atendiendo de un modo amplio al teatro musical en la centuria ilustrada. Los artículos que lo conforman se enfocan en distintos elementos relacionados con el hecho escénico: el libreto, la partitura, el cuerpo del intérprete, el espacio (físico y simbólico) y la prensa.

Se abre con la aportación de Adela Presas, «Cuidado que anda el Amor en el templo de Diana»: el discurso de lo femenino en el teatro musical español de la primera mitad del s. XVIII». Presas toma los libretos de algunas zarzuelas mitológicas del periodo para conocer qué rasgos se atribuían a los personajes femeninos con respecto a los masculinos y cómo se negociaban desde el libreto los modelos de poder. De este modo se comprueba cómo, de forma intencionada o no, se llevaban a la escena ideas similares a las propugnadas por Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) en su discurso «Defensa de mujeres» (1726), considerado como uno de los primeros textos de la Ilustración que alza la voz de forma clara a favor de las mujeres.

El monográfico continúa con el trabajo de Luis Felipe Camacho, «Del campo (semiótico) a la cazuela: el espacio teatral de la mujer y su representatividad en la obra dramático musical». El artículo analiza la representación física y simbólica de las mujeres en el teatro español del

siglo XVIII y su influencia en la dramaturgia. Desde una perspectiva semiótica, se presta atención a la disposición de las mujeres en el espacio teatral, especialmente en la cazuela, un espacio tradicionalmente reservado para ellas. El artículo analiza cómo este espacio fue modelado por una cultura patriarcal y católica, atribuyéndole connotaciones a menudo negativas asociadas a la mujer.

En «*Gozando alegre de mi libertad: mujeres fuertes, despejo y marcialidad en el teatro musical en español de la Ilustración*», Juan Pablo Fernández-Cortés explora la producción dramaturgica y musical estrenada en el último tercio del siglo XVIII en España, evidenciando cómo en géneros como la tonadilla o la zarzuela se identifican personajes populares que, a través de actitudes y comportamientos corporales asociados a lo masculino, como la marcialidad o el despejo, constituyen muestras de cuestionamiento del patriarcado, en línea con el pensamiento renovador de la Ilustración.

En el artículo «El cuerpo cantante como configurador de la identidad de género: una aproximación teórica para el estudio del teatro lírico del setecientos hispánico», Aurèlia Pessarrodona, en su doble faceta de investigadora y cantante, atiende al modo en que se explotaba de forma consciente el poder de atracción del cuerpo cantante femenino.

El monográfico culmina con la contribución de Cristina Roldán, titulada «¿Por qué tan riguroso? ¿Ni siquiera por ser mujer?: la imagen de las intérpretes en la prensa del siglo XVIII». Este artículo se sumerge en una crítica musical incipiente que, en las últimas décadas del siglo XVIII, busca instruir al público sobre los méritos a apreciar en las actuaciones de las cantantes. Roldán examina cómo estas críticas reproducen diversos atributos asociados al ideal de mujer de la época, arrojando luz sobre la compleja intersección entre la representación pública de las intérpretes y las expectativas culturales de la sociedad ilustrada.

Los trabajos que se publican en este monográfico representan, por tanto, una primera aproximación a líneas de investigación aún poco exploradas sobre la representación de las mujeres en el teatro musical español del siglo XVIII, desde perspectivas como la exploración de los libretos de las zarzuelas mitológicas, el análisis semiótico de la disposición espacial, la exploración del cuerpo del intérprete, la crítica musical emergente o la relación entre la música y la identidad de género. Estos

INTRODUCCIÓN

enfoques desafían paradigmas previos, revelan aspectos obviados en la investigación académica y establecen un punto de partida para investigaciones futuras más detalladas y profundas sobre este apasionante campo de estudio.

Cristina Roldán
(Universidad de La Rioja)

Juan Pablo Fernández-Cortés
(Universidad Autónoma de Madrid)