

Proyecto Compositoras: *recuperar, difundir, normalizar*

ComposHERS Project: *Recover, disseminate, normalize*

Patricia Kleinman

Musicóloga, Directora, Editora
Investigadora independiente
proyecto@compositoras.com
ORCID 0009-0002-5618-4649

Recibido 01-05-2025 / **Aceptado** 13-06-2025

“Proyecto Compositoras”, creado y dirigido por Patricia Kleinman¹, nace en 2016 con el objetivo de recuperar la creación musical de compositoras históricas, y difundir tanto estas obras como la producción de las compositoras actuales, promoviendo su normalización en la programación musical y en la investigación.

Patricia Kleinman © Miguel Guerra

¹ Musicóloga y cantante. Fundadora y directora de Proyecto Compositoras. Miembro de las comisiones de trabajo “Música y Mujeres: estudios de género” y “Música y estudios americanos” de la Sociedad Española de Musicología, y de la Sociedad española de Teoría y Análisis Musical. Editora de primeras publicaciones de obras inéditas españolas y francesas de Pauline Viardot-García con Hildegard Publishers y ClarNan. Autora de la primera edición crítica de la obra vocal de Soledad de Bengoechea (Ediciones Eppure). Directora artística del CD “The Unknown Pauline Viardot”.

Los textos publicados en esta revista están bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0.

ITAMAR. Revista de investigación musical: territorios para el arte

Nº 11, 2025 e-ISSN: 2386-8260, ISSN: 1889-1713

Universitat de València (España)

Recuperar

Pese al esfuerzo conjunto de tantas investigadoras que trabajamos en este campo, existe aún mucho trabajo por hacer en el rastreo de la producción manuscrita de compositoras históricas, así como de antiguas ediciones musicales de sus obras, hoy descatalogadas. No obstante, hemos logrado avanzar mucho y a gran velocidad, aunque pesan todavía los siglos de omisión de investigaciones sobre mujeres compositoras en comparación con las dedicadas a sus homónimos masculinos.

La recuperación incluye asimismo la reconstrucción de recorridos vitales y profesionales de dichas compositoras históricas bajo una mirada feminista, subsanando lagunas y errores (repetidos a veces con buena intención, pero sin un chequeo riguroso de las fuentes primarias). De gran interés son también los contextos de composición, así como el impacto del casamiento y la maternidad sobre su producción musical y el acceso a la vida pública. Todas estas dimensiones de la investigación implican evidentemente muchas horas de estudio, e implican una relectura (con una nueva mirada) de las fuentes existentes...y de la desaparición de sus nombres en la prensa una vez casadas o con hijos pequeños. A veces también es necesario un pensamiento detectivesco y desconfiado. Por ejemplo, hay obras de compositoras etiquetadas en archivos con nombre masculino, como es el caso de un Vals de Pauline Viardot (1821-1910), que en la Biblioteca Nacional de Francia estaba atribuido a su hijo Paul, aunque la fecha de composición (1855) era anterior al nacimiento de éste. Otras veces, el nombre de pila de la compositora aparece masculinizado en dicho catálogo (*Eugène* en vez de *Eugénie*, en el caso de Eugenia Osterberger, 1852-1932). La presunción de masculinidad en la composición y en las bibliotecas es así de fuerte, aún hoy en día.

Ediciones Hildegard Publishers, ClarNan

Un ámbito en el que también trabajo, en el marco de Proyecto Compositoras, es la realización de ediciones modernas de estas composiciones, para que sean asequibles a cantantes e instrumentistas actuales. No solamente porque en muchos casos las obras musicales en cuestión nunca fueron publicadas, sino porque aun cuando sí fueron objeto de edición en vida de las compositoras, la mayoría de estas ediciones históricas contienen numerosas erratas que vuelven muy dificultosa la utilización en el contexto de un concierto. Algunas de estas ediciones ya han sido publicadas por Hildegard Publishers, ClarNan y Ediciones Eppure.

Visibilización del trabajo musicológico

Desde Proyecto Compositoras insisto en visibilizar el rol de la musicología y su decisivo impacto en la posibilidad que tenemos hoy en día en conocer y disfrutar de la música de las compositoras. Sus nombres y sus obras no aparecen “porque sí”, o “mágicamente”. Por el contrario, este *corpus* de obras producido por compositoras de siglos pasados está en constante aumento gracias al trabajo de las musicólogas/os, que vamos sacando a la luz más música y más nombres de creadoras. Lo mismo puede decirse, como se mencionó más arriba, acerca de nuestro conocimiento de sus recorridos vitales y de su actividad profesional.

Patricia Kleinman © Miguel Guerra. Momento del concierto-disertación "La Pauline Viardot desconocida". Museo del Romanticismo, Junio de 2021

Cuando se escucha un estreno en tiempos modernos, detrás está el trabajo minucioso, reflexivo y musical de una musicóloga/o, que subsana ambigüedades de la partitura manuscrita, tomando decisiones musicales ante una escritura poco clara. Por ejemplo, Pauline Viardot sufría de cataratas y a partir de la segunda mitad de la década de 1880 las cabezas de las notas de sus partituras manuscritas

se ubican a veces de manera confusa. En el caso de Soledad de Bengoechea (1849-1894) y Angela Peralta (1845-1883), las ediciones hechas en vida de éstas contienen algunas erratas tan gruesas que a veces hacen confusa su decodificación (problemas de claves, de alteraciones, texto distribuido de manera inconsistente). En otras compositoras, como María Martín (1820?-1883), faltan algunas alteraciones en contextos modulatorios, (que probablemente se habrán dadas por sentido) y es el conocimiento de su estilo, el contexto armónico, y la comparación estructural, las herramientas de que disponemos para tomar decisiones al respecto.

Proyecto Compositoras se inscribe en un movimiento musicológico más amplio, que aboga por el fin de la exclusión de la presencia profesional femenina en la historiografía musical. Los manuscritos musicales y epistolares, las hemerotecas y los archivos familiares (cuando los hay) son nuestros aliados fundamentales a la hora de encontrar menciones de conciertos, de trabajo conjunto con otros profesionales, de consultas, o pedidos de ayuda laboral a favor de otros compositores más jóvenes. Ejemplos concretos y llamativos se encuentran nuevamente en la correspondencia de Pauline Viardot: discusiones sobre decisiones armónicas con Berlioz, consejos sobre estructuración de los números de una ópera con Gounod, coordinación de audiciones de jóvenes cantantes con empresarios operísticos... Los rastros en la prensa de la época tampoco dejan lugar a dudas sobre la fecunda actividad profesional de compositoras como la española Soledad de Bengoechea, quien sin embargo quedó fuera incluso de recientes libros de Historia de la Música española y cuya fecha de muerte sigue apareciendo errada en artículos y programas de conciertos. En algunos casos los hombres profesionales de la música con quienes estas compositoras colaboraron, o aconsejaron, omitieron mencionarlas luego en sus propias autobiografías, sobre las cuales se basaron las Historias de la música utilizadas en Conservatorios y Universidades. (Un caso flagrante es justamente el de Berlioz respecto de Viardot, quien además de aconsejarle, confeccionó, junto a Saint-Saëns, la reducción a piano de *Les Troyens*, según se desprende tanto de la autobiografía de este último, como de la relación epistolar de Viardot con Berlioz).

Ha sido recién cuando se comenzaron a escribir libros y artículos de investigación centrados en las compositoras y apoyados en el trabajo de archivo, que esta omisión salió a la luz. Porque en dichos libros y artículos, en cambio, sí se hacen visibles los círculos sociales con los que estas compositoras se relacionaron. Y no como esposas, madres o amantes, sino como profesionales.

Tender un puente entre la investigación y el escenario: difundir y normalizar

Es además fundamental que esta música vuelva a sonar, normalizando la presencia de las compositoras en la programación musical. Sin embargo, es necesario insistir en que la normalización no consiste en programar un par de conciertos durante el mes de marzo. La normalización, en cambio, es que podamos disfrutar de la música compuesta por mujeres durante todo el año, como aquella de los compositores. Y queda mucho camino por recorrer al respecto.

Patricia Kleinman y el Ensemble vocal de Proyecto Compositoras. Estreno en tiempos modernos del "Ave verum" de Soledad de Bengoechea, concierto del ciclo "Satélites" ("Compositoras en ensemble", Auditorio Nacional de Madrid, sala de cámara, 13/03/2023)

Uno de los brazos musicales de Proyecto Compositoras es su Ensemble vocal profesional, que dirijo y con el cual hemos actuado en diversas salas y ciclos como "Satélites" (Auditorio Nacional-Sala de cámara, 2023); Teatro Auditorio de Cuenca (2021); "Hoy, compositoras" (SGAE, Sala Berlanga, 2019), Festival de Arte Sacro del Ayuntamiento de Madrid (2019), Festival "Ellas Crean" (2019); Auditorio de Conde Duque de Madrid (2019); Festival "Mujeres a Escena 2022" (Alcalá de Henares); Verano Cultural de Venturada (2021); Día contra la violencia de Género (San Lorenzo del Escorial, 2018), Espacio EMMA Madrid (2019), etc. Con este ensemble hemos estrenado en tiempos modernos obras de Pauline Viardot-García, Soledad de Bengoechea, Paulina Cabrero, Remedios de Selva y Torre, María Rodrigo, Adela Anaya y Johanna Kinkel, entre otras compositoras.

El diseño de los conciertos de Proyecto Compositoras prioriza las obras que no han sonado nunca (porque quedaron sin estrenar), que no han vuelto a sonar desde la muerte de sus compositoras ("estreno en tiempos modernos"), o que no han sonado nunca en España. De esta manera, me aseguro de potenciar la ampliación del canon musical, no sólo por centrar el concierto en la creación musical de las compositoras, sino por estrenar obras desconocidas de ellas e incorporar así más obras a nuestro conocimiento sonoro.

Los conciertos con el ensemble tienen además una connotación especial: estas obras, por estar compuestas para una plantilla más numerosa, necesitaron en su día de la dirección musical de la propia compositora. Este **liderazgo femenino**, tan mal visto en el siglo XIX, representa un verdadero arañazo al techo de cristal.

Desde Proyecto Compositoras también he tendido sinergias con otras intérpretes que investigan y actúan en la misma dirección. Así, confluimos en la producción del álbum "The Unknown Pauline Viardot" (2021), junto con Corina Feldkamp (soprano), Anna Tonna (mezzosoprano) e Isabel Dobarro (piano). Este CD, basado en mi trabajo sobre los manuscritos inéditos de Viardot, supuso al mismo

tiempo un estreno en tiempos modernos de gran cantidad de su música vocal, una discusión acerca del perfil compositivo que tradicionalmente se había tenido de esta compositora (clasicista, conservadora) para mostrar, en cambio, facetas experimentales y sorprendentes de su producción musical. Tuvimos el honor de ser galardonadas con varios premios, como el “Critic’s choice” de la Revista Opera News, el Melómano de Oro (Patricia García Sánchez, Revista Melómano) y la selección del musicólogo Gérard Condé en Pages d’Opéra.

Estrenos absolutos de compositoras en activo

Proyecto Compositoras también ha colaborado con compositoras actuales, sirviendo de instrumento para la concreción de estrenos absolutos de Marisa Manchado, Beatriz Arzamendi, Sonia Megías, Ana Silva y Eva Ugalde, entre otras creadoras.

El canal de YouTube Proyecto Compositoras

En este canal (<https://www.youtube.com/@proyectocompositoraspatric6307>) pueden encontrarse algunos de los trabajos de recuperación musical mencionados, que en la gran mayoría de los casos no han sido aún grabados comercialmente por ningún sello discográfico y constituyen el primer (y en algunos casos, único) referente sonoro de estas obras.

Ediciones Eppure, la editorial de Proyecto Compositoras

Ediciones Eppure es el brazo editorial de Proyecto Compositoras y está al servicio de las compositoras históricas y actuales del ámbito hispano. Cuenta en su catálogo con obras de Marisa Manchado, Rosa María Rodríguez Hernández, Beatriz Arzamendi, Soledad de Bengoechea y Pauline Viardot, entre otras creadoras. El objetivo es hacer asequible este repertorio a cantantes, instrumentistas y directoras/es, y ofrecer partituras de calidad profesional para su ejecución en público.

Creación de referentes profesionales

Otro aspecto derivado de la visibilización de la creación musical realizada por mujeres es la contribución a la creación de referentes para las nuevas generaciones de niñas y jóvenes que tengan vocación compositiva, y puedan identificarse con aquellas que las precedieron, conociendo su existencia (algo con lo que no contaron las compositoras del siglo XIX, que no conocían a sus “bisabuelas musicales”, en palabras de la compositora Marisa Manchado).

Desde Proyecto Compositoras seguimos trabajando los 365 días del año en la recuperación de la producción musical de las compositoras, y en la defensa sonora de este legado artístico.