

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ciencias y Humanidades

La influencia de las mujeres en la música en la Ciudad de Guatemala en los siglos XX-XXI

Trabajo de graduación presentado por Paula Alejandra Marroquín Soto para optar al grado académico de Licenciada en Música

Guatemala,

2024

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ciencias y Humanidades

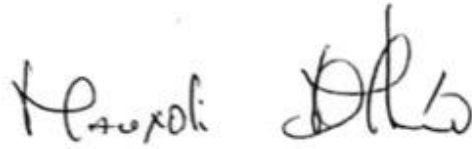

La influencia de las mujeres en la música en la Ciudad de Guatemala en los siglos XX-XXI

Trabajo de graduación presentado por Paula Alejandra Marroquín Soto para optar al grado académico de Licenciada en Música

Guatemala, 2024

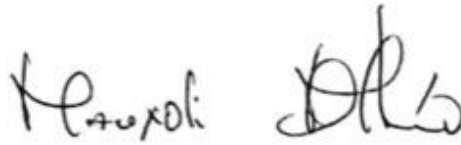
Vo. Bo

(f)

Licda. Maryoli Cuello

Tribunal Examinador

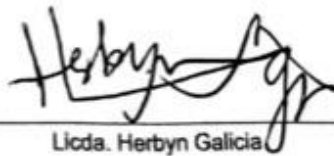
(f)

Licda. Maryoli Cuello

(f)

Lic. Juan Carlos Pérez

(f)

Licda. Herbyn Galicia

Fecha de aprobación: Guatemala 3 de diciembre de 2024

PREFACIO

Este trabajo de graduación es la culminación de muchos años de estudio, trabajo duro y dedicación. Quiero dedicar este trabajo primero que todo a Dios que siempre me ha dado las posibilidades de tener todo lo necesario para poder estudiar, la salud, la inteligencia, por ser mi espacio seguro en momentos de crisis y siempre respaldarme. Pero también a mi familia, por siempre apoyarme, guiarme, amarme, darme el apoyo necesario, saber corregirme cuando me equivoco y darme mucho amor en todo este proceso. A mis docentes por transmitirme todo su conocimiento, estrategias y guía, tanto para el trabajo como para la vida profesional.

Este trabajo está dedicado a todas esas mujeres que en algún momento se han sentido rechazadas o de menos en cualquier institución o agrupación, cada día somos más las que nos unimos a este mundo. No hay que darse por vencidas, sino trabajar, esforzarse, poner de nuestra parte para encontrar espacios y soñar a lo grande y poner nuestros talentos al servicio de la comunidad sabiendo que Dios tiene el control de todo y siempre nos va a llevar por el camino correcto.

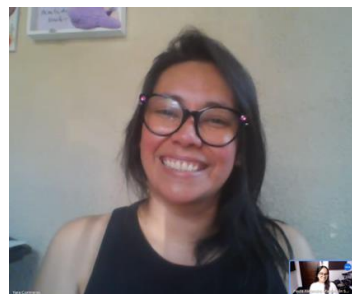
“Nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz.” Lc. 11,33

CONTENIDO

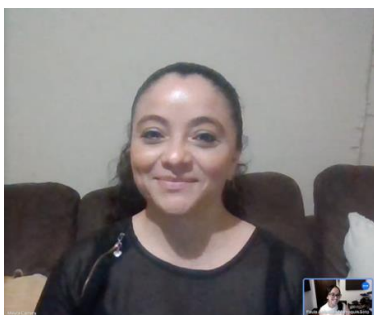
Prefacio.....	Pg.
Resumen.....	Pg.
Abstract.....	Pg.
I. Introducción.....	Pg.
A. Presentación del tema y su relevancia en el contexto guatemalteco	
B. Planteamiento de la pregunta de investigación y objetivos del ensayo	
C. Justificación	
II. Marco Teórico y antecedentes.....	Pg.
A. La influencia y el papel de la mujer en la música a través de la historia	
B. La influencia de la música en la sociedad	
C. La mujer en la música en el contexto Latinoamericano	
D. Mujeres referentes en el campo de la música y la educación musical en Guatemala entre los siglos XVII-XIX	
III. Mujeres más influyentes y sus aportes en la música en los siglos XX-XXI en Guatemala.....	Pg.
A. El rol de la mujer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área musical en la Ciudad de Guatemala	
IV. Reflexión.....	Pg.
A. Discusión de los hallazgos sobre el impacto e influencia de las mujeres en la cultura musical de Guatemala	
V. Conclusiones.....	Pg.
A. Recapitulación de los puntos principales abordados en el ensayo	
B. Aportes más significativos de la música en la Ciudad de Guatemala en los siglos XX-XXI	
C. Cierre reflexivo sobre la influencia que las mujeres han tenido a lo largo de la historia musical de Guatemala y el mundo	
Bibliografía.....	Pg.
Anexos.....	Pg.

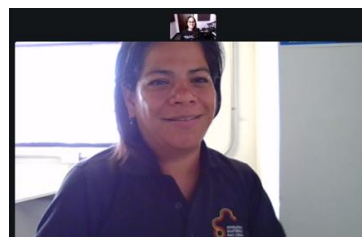
Maestra Aleida Piñón

Maestra Yara Contreras

Lic. Mayra Carrera

Lic. Telma Díaz

Lic. Rosse Aguilar

Lic. Kimberly Flores

Resumen

Este ensayo investigativo exploró la falta de reconocimiento de las mujeres en la música y en la educación musical, tanto a nivel mundial como en el contexto guatemalteco. Se basa en entrevistas a mujeres músicas y docentes de nivel medio y universitario, así como en consultas bibliográficas. Los resultados obtenidos evidencian una carencia en la identificación de los trabajos y aportes realizados por mujeres educadoras e intérpretes a lo largo de la historia musical.

Entre los desafíos enfrentados por estas mestras se identificó lo que ahora se le denomina como bullying, falta de apoyo de las distintas entidades, insuficiencia de recursos musicales, educativos y económicos, escasez de espacios, falta de culturalización, así como también un error en no documentar los diferentes aportes.

Dentro de los aportes realizados a lo largo de la historia se pueden mencionar la apertura de campamentos o eventos musicales dirigidos a mujeres, la formación de orquestas de mujeres, la publicación de material didáctico educativo musical realizado por mujeres y la participación constante en escenarios.

En conclusión, el reconocimiento de estas mujeres y sus aportes es fundamental para poder seguir avanzando e inspirando a más músicos y a la sociedad a apoyar este arte así como sus representantes.

Palabras clave: Música, mujeres, educación musical

Abstract

This investigative essay explored the lack of recognition of women in music and music education, both globally and in the Guatemalan context. It is based on interviews with female musicians and middle-level teachers, as well as bibliographic consultations. The results obtained show a lack in the identification of the work and contributions made by women educators and performers throughout musical history.

Among the challenges faced by these teachers, what is now called “bullying” was identified, lack of support from different entities, insufficient musical, educational and economic resources, scarcity of spaces, lack of culturalization, as well as an error in not documenting the different contributions.

Amid the contributions made throughout history we can mention the opening of camps or musical events aimed at women, the formation of women’s orchestras, the publication of musical educational teaching material made by women and constant participation on stages.

In conclusion, the recognition of these women and their contributions is essential to continue advancing and inspiring more musicians and society to support this art as well as its representatives.

Key Words: Music, women, music education

I. INTRODUCCIÓN

En la historia de la música, la participación de la mujer ha sido notablemente escasa desde sus inicios, y su presencia en escenarios y producciones ha estado limitada. Una de las primeras compositoras de la que se tiene constancia es de Safo, en 600 a. C. Sin embargo, la información sobre la participación femenina en la música es escasa hasta el siglo IX d. C. A partir del siglo X d. C, se documentan numerosos proyectos musicales en los que las mujeres comenzaban a participar, como coros femeninos y grupos de compositoras. En el siglo XIV, la abadesa María Gonzales de Agüero ordenó la realización del compendio de cantos litúrgicos de los Códices de las Huelgas. Este manuscrito, compuesto por 170 folios, contiene piezas musicales de naturaleza religiosa elaboradas entre los siglos XII y XIV, y fue instituido en Castilla, España, entre 1257 y 1260.

A partir de 1692, las mujeres comenzaron a aparecer en escena gracias a Marguerite L'Epine-Cossette en Londres, quien fue la primera cantante italiana en presentarse públicamente en esta ciudad, abriendo espacio para otras artistas internacionales que deseaban participar en estos espectáculos. Existen diversas circunstancias que permitieron a las mujeres acceder al mundo de la música, como la viudez, que en algunos casos les permitía componer, aunque se les limitaba a géneros menores (como música de salón y canciones de cuna) que no requerían de una gran elaboración.

Las mujeres han sido responsables de transmitir sus conocimientos a otras generaciones y de crear escuelas y orquestas musicales. Sin embargo, su papel siempre ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad por diversas razones. En los últimos años, su impacto y desarrollo ha sido más significativo que nunca, aunque en muchos lugares estos aportes aún no son bien recibidos, a pesar de su efecto positivo en la sociedad y en el ámbito educativo.

Históricamente, se ha creído que la mujer debería dedicarse al hogar y cuidado de los hijos, ya que generalmente se las asocia con conductas más emotivas y expresivas. Sin embargo, la práctica musical y la enseñanza son ámbitos en los que las mujeres han mostrado un dominio cuantitativo notable.

El presente estudio, expone a un grupo de destacadas músicas que se han desenvuelto en el campo de la docencia musical a nivel académico en Guatemala. Por cuestiones de tiempo que conlleva el proceso y entrega de esta investigación, se nombrará a manera de listado a otras destacadas músicas guatemaltecas que se han desenvuelto en distintos géneros o ámbitos musicales.

A. Presentación del tema y su relevancia en el contexto musical guatemalteco

En la historia musical de Guatemala, las mujeres han desempeñado un papel fundamental, aunque a menudo subestimado, en su desarrollo y preservación. Desde las melodías ancestrales hasta los ritmos contemporáneos que llenan los escenarios actuales, la presencia femenina ha enriquecido y transformado el panorama sonoro del país.

Sin embargo, a pesar de su invaluable contribución, la participación de las mujeres en la música guatemalteca ha estado marcada por retos y desafíos. Los estereotipos de género, la discriminación y la falta de oportunidades han dificultado su avance en este ámbito, relegándolas a un segundo plano.

Por ello, resulta crucial reconocer y visibilizar la relevancia de las mujeres en la música guatemalteca. A través de su talento, creatividad y tenacidad, han desafiado barreras, abierto caminos y dejado una huella imborrable en la cultura musical del país. La participación femenina es esencial para el desarrollo y la vitalidad de la cultura nacional. A pesar de los obstáculos, las mujeres han demostrado resiliencia y compromiso con la música, dejando un legado invaluable que transforma el panorama sonoro guatemalteco.

Además, en el ámbito educativo, su participación es fundamental para garantizar una educación musical de calidad y equitativa. Gracias a su capacidad, dedicación y conocimiento, han contribuido significativamente a la formación de generaciones de músicos y amantes de la música.

Es necesario seguir trabajando para crear un entorno más inclusivo en la industria musical guatemalteca, donde las mujeres puedan desarrollar su potencial creativo sin barreras ni discriminaciones. El reconocimiento y la promoción de la participación femenina son claves para construir una escena musical más rica, diversa y representativa de la sociedad guatemalteca.

La música, como expresión cultural universal, ha sido un escenario de la participación significativa de las mujeres. En Guatemala, su presencia ha sido fundamental, aunque poco reconocida y valorada. Este ensayo busca visibilizar

el papel protagónico de las mujeres en la música guatemalteca, abarcando desde la enseñanza hasta la creación e interpretación.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024, Guatemala cubre 108,890 km² y tiene una población de 17,843,132 personas, de las cuales el 50.8 % son mujeres.

B. Planteamiento de la pregunta de investigación y objetivos del ensayo

La pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿cómo ha impactado la mujer en la historia de la música guatemalteca? ¿Cuáles han sido sus mayores exponentes, innovaciones y legado en la música y educación musical? Los objetivos son:

1. Analizar la participación de la mujer en la música guatemalteca desde los siglos XX-XXI.
2. Identificar las figuras femeninas más influyentes en la composición e interpretación.
3. Explorar el legado y las innovaciones que las mujeres han aportado a la música guatemalteca.
4. Examinar el rol de la mujer en el proceso de enseñanza-aprendizaje musical.
5. Reflexionar sobre la influencia de las mujeres en la cultura musical guatemalteca y su impacto en las nuevas generaciones.

C. Justificación

A través de un proceso de reflexión y análisis personal, como música, estudiante y mujer, he observado que las oportunidades en el campo de la música son limitadas. Son pocas las mujeres que logran sobresalir en posiciones relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

Esta investigación busca reconocer el papel de la mujer en la educación musical en Guatemala, abarcando nombres, estrategias, recursos, innovaciones y propuestas de mujeres guatemaltecas que a menudo pasan desapercibidas. Además, ayudará a comprender las razones por las cuales la sociedad ha relegado a las mujeres durante tanto tiempo, así como los eventos que han marcado la diferencia y abierto caminos hacia el cambio. También se examinarán los aportes educativos e innovadores a lo largo de los años y cómo estos se reflejan en el desarrollo de la educación musical de los niños en Guatemala.

Existen varias soluciones que se pueden implementar para abordar esta problemática, como abrir nuevas oportunidades para que las mujeres demuestren sus habilidades como educadoras y artistas, crear iniciativas que favorezcan la difusión de su trabajo, aumentar la representación femenina en diversas instituciones y generar entornos propicios para sobresalir.

Según Campo (2017), "la falta de referentes femeninos puede ser un condicionante al elegir una u otra rama dentro de los estudios musicales". Por lo tanto, es esencial ofrecer estas oportunidades para lograr un equilibrio social en la representación. Este tema está presente en múltiples ámbitos, dado que la "feminización de la enseñanza musical" es un motivo que da pie a numerosas investigaciones.

II.MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

A. La influencia y el papel de la mujer en la música a través de la historia

Desde los inicios de la humanidad, la música ha sido una expresión universal que ha acompañado a las sociedades en celebraciones, ritos y momentos cotidianos. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y transmisión de este lenguaje, a pesar de las limitaciones impuestas por estructuras patriarcales en diversas culturas.

En la actualidad, las mujeres continúan ocupando un lugar crucial en la música a nivel global. Cantantes, compositoras, instrumentistas, directoras de orquesta y productoras están rompiendo barreras y desafiando estereotipos, aportando su visión a la escena musical contemporánea.

La historia de la música está repleta de ejemplos de mujeres talentosas que han desafiado normas sociales y luchado por hacerse un espacio en una industria predominantemente masculina. A través de su pasión y dedicación, han enriquecido todos los géneros y culturas musicales, dejando un legado invaluable que sigue inspirando a nuevas generaciones.

Un informe de las Naciones Unidas titulado *Mujeres en la música: silenciadas por la desigualdad de género* señala que, por ejemplo, en Estados Unidos solo el 15 % de las discográficas son propiedad mayoritaria de mujeres; en Canadá, apenas el 6 % de los productores reconocidos lo son y solo un 7 % del personal de ventas y desarrollo de la industria está compuesto por mujeres; en Europa, las compositoras registradas suman apenas un 20 % del total (Quiñones, 2019).

Cabañero (2021) menciona que, durante mucho tiempo, el rol de la mujer en la familia se limitaba a hacer felices a los hombres, ya fuera a su esposo o a su padre y hermanos, además de encargarse del hogar y los hijos. Recientemente, han buscado una mayor formación para dedicarse a este arte.

Campo (2018) afirma que “la historia de la música ha mantenido al margen a un gran número de mujeres que se han dedicado a ella”. El rol de las mujeres en la

historia de la música ha sido crucial y transformador. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, han contribuido significativamente a la creación, interpretación y evolución de la música, desafiando normas y ampliando las fronteras de lo posible en este ámbito.

Uno de los temas más significativos en la historia de la música es la revolución femenina, impulsada por mujeres dispuestas a desafiar los estándares sociales y las normas culturales de su época. Estas artistas no solo se han destacado por su talento excepcional, sino también por su importante contribución al desarrollo y evolución de la música (Cabrera, 2024).

A medida que avanza la sociedad, es fundamental reconocer y celebrar las aportaciones de las mujeres en este campo, asegurando que sus voces sean valoradas de manera equitativa en todos los niveles y regiones.

Parvez (2024) señala que la industria musical ha estado dominada mayoritariamente por hombres durante años, pero cada vez más mujeres han ganado influencia. Según Fatshimetric (2023), “en la industria musical actual, las mujeres desempeñan un papel crucial en la creación y promoción de la música. Su talento, creatividad y coraje han ayudado a romper estereotipos de género y a hacer oír sus voces. Muchas artistas han dejado una huella indeleble en la historia de la música con sus obras atemporales y su presencia en el escenario”. La influencia femenina no solo ha transformado géneros y estilos, sino que también ha abierto puertas a futuras generaciones de artistas.

El protagonismo femenino en el ámbito musical ha sido fundamental a lo largo de la historia, aunque a menudo ha sido subestimado o marginado por normas sociales y culturales (Campo, 2018). Este tema ha sido abordado por muchos estudiosos, quienes destacan que la presencia de mujeres en la música ha sido escasa o nula en muchos casos (Sagredo, s.f.). A continuación, se detalla cómo ha evolucionado este protagonismo en diferentes periodos históricos, así como las principales exponentes de cada época.

Cabañero (2021) realizó un compendio de las mujeres más representativas en la historia de la música, comenzando con Hildegarda de Bingen (1098-1179), abadesa, compositora, escritora, monja y mística alemana. Según Hopkins (2024), Bingen fue una de las primeras compositoras identificadas en la música

occidental; hasta 1990 no fue mencionada en libros de referencia musicales. Comenzó su carrera de composición en 1136, tras la muerte de su instructora. Sus piezas eran cantadas por las monjas del monasterio, a pesar de que no recibió mucha educación musical, ya que creció escuchando los cantos de la misa. Además de ser música, también fue escritora, y se han encontrado cartas y libros sobre biología, botánica, medicina, teología y artes. De sus composiciones se destaca “una colección de 77 canciones que forman un ciclo litúrgico para el año eclesiástico, y un drama musical, *Ordo Virtutum*” (Hopkins, 2024). Estas obras son algunas de las más tempranas y complejas del periodo que han sobrevivido.

El Renacimiento fue un periodo de gran impacto en la sociedad, la música y la vida de las mujeres. Se centró en el ser humano como eje del universo, promoviendo la confianza en la razón y avances en literatura, filosofía, ciencias y exploración geográfica. En el ámbito musical, Jorge (2023) refiere que este periodo fue crucial, marcando avances significativos en técnica y creatividad, con la polifonía como característica principal. Durante esta época, surgieron nuevas formas musicales como el madrigal, el motete y la misa, que eran más complejas y expresivas. También se desarrolló la música instrumental, comenzando a escribirse piezas para más instrumentos como la viola, el clave, la lira y el órgano. Todo esto tuvo un impacto duradero en las siguientes épocas, influyendo en el desarrollo de la música barroca y clásica, y dejando un legado en la cultura occidental.

Según un reporte de National Geographic escrito por Abel G. M. (2022), ser mujer durante este tiempo significaba no ser considerada capaz de “valerse por sí misma”, sino que debían estar sujetas a un hombre. Se impusieron muchas restricciones en las actividades que podían realizar, incluyendo el trabajo. Muchas mujeres eran relegadas a roles que se consideraban adecuados para su “naturaleza femenina”, que era la única manera en que podían ganarse la vida. Las hijas de familias nobles tenían la posibilidad de recibir educación, lo que les otorgaba mayores perspectivas, ya que la mayoría de las mujeres eran analfabetas. El autor señala que “el Renacimiento supuso una mejora especialmente para las mujeres de clase media-alta; es decir, aquellas lo suficientemente acomodadas como para haber recibido educación, pero no lo bastante importantes socialmente para ser 'piezas valiosas' en el juego de la diplomacia matrimonial”. A pesar de esto, siempre hubo mujeres que intentaron abrirse camino por sí solas, entre ellas las mujeres músicas que, aunque eran una minoría, empezaron a ser más reconocidas y aceptadas hacia el siglo XVI. G. M.

(2022) menciona que se pensaba que estas mujeres que podían mantenerse por sí solas “no se comportaban como se suponía que debía hacerlo su sexo”.

Durante este periodo, destacaron mujeres como Maddalena Casulana, quien fue la primera mujer en ver su música impresa en la música occidental. Raventós (2021) relata que Casulana recibió educación musical desde temprana edad, tocando la laúd y cantando. A sus 20-25 años, decidió profesionalizarse en la composición y, en 1566, publicó su primera colección de madrigales titulada *Il Desiderio*. Dos años más tarde, lanzó un compendio de madrigales a cuatro voces, *Il primo libro di madrigali*, dedicado a Isabel de Médici, hija de Cosme I de Médici, con quien mantenía una gran amistad. En la dedicatoria, escribió: «No solo para dar testimonio de mi devoción a Vuestra Excelencia, también deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y que estos dones nunca son dados a las mujeres». Así, Casulana se convirtió en la primera mujer en publicar un libro dedicado exclusivamente a su música.

El siguiente periodo, denominado “Rococó o Galante” surgió en Francia e idealizaba una antigüedad clásica. Este estilo, que debe su nombre a las rocaïlle (rocas y conchas decorativas), trajo consigo una nueva corriente filosófica centrada en el libertinaje y el placer, convirtiendo las fiestas en una parte central de la vida (Comas, 2023). La vida social activa de este tiempo propició un cambio en las tareas y comportamientos de las mujeres, tanto en el hogar como en la sociedad. Según Sabriarmada (2012), la nueva tarea de las mujeres consistía en organizar reuniones para discutir política, literatura o simplemente para bailar, ya que el rococó buscaba reflejar la vida aristocrática.

En la música, también surgieron cambios significativos. Frías (2020) describe que durante este periodo, la música se volvió más libre, cantable, homofónica y alegre. A diferencia de épocas anteriores, donde los compositores priorizaban el virtuosismo, ahora se prefería la sencillez. Los instrumentos más utilizados fueron el violín y el clavecín, y se perfeccionaron el fagot y el oboe, mientras que el clarinete ganó popularidad.

Respecto a la representación femenina en este periodo, Baliñas (2001) menciona a Marianne von Martínez, una compositora y cantante española criada en Viena, alumna de Joseph Haydn. Reconocida por su talento, formó parte de la Academia Filarmónica de Bolonia y compuso más de 200 obras, aunque solo se conservan

alrededor de 70. Arcíllagos y Verbo (2023) destacan que Martínez comenzó su carrera musical a los 16 años, firmando sus composiciones, aunque no se tiene certeza de cuál fue la primera. Se convirtió en la favorita de la emperatriz María Teresa, quien la invitaba a tocar y cantar en la corte. En muchas cartas se referían a ella como “nuestra compositora infatigable”, ya que componía por gusto y no por obligación, lo que la llevó al éxito. Uno de sus mayores logros fue ser la primera mujer aceptada en la Academia Filarmónica de Bolonia, y su obra maestra, *Dixit Dominus*, es una pieza para coro, orquesta y solistas. Aunque dejó de componer a los 42 años, su participación en el mundo artístico nunca cesó.

Durante el Romanticismo, la música comenzó a reflejar las emociones y la subjetividad del artista. Se enfatizaba la conexión personal con la vida real, y se mostró interés por las historias locales y el pasado medieval. La creciente industrialización provocó un desplazamiento de las sociedades rurales hacia las urbanas, creando una sociedad dinámica. Todo esto se reflejó en la música, que exploraba nuevas formas y emociones.

Cabañero (2021) también refiere que, en este periodo, se desarrolla a lo largo del siglo XIX y siendo el más brillante de la historia de la música. Aquí se encuentran personajes como Fanny Mendelssohn, pianista y compositora nacida en Berlín durante el siglo XIX, hija de una familia adinerada distinguida por las mujeres de la familia. A partir de 1831 empezó a organizar conciertos privados en el salón de su casa, conciertos a los cuales atendían grandes músicos como Liszt, Paganini, Clara Schumann, Bettina von Armin y muchos otros. Durante estos eventos Fanny podía desenvolverse como compositora, conductora, músico, así como organizadora. Compuso unas 500 obras musicales, 6 de estas piezas se publicaron bajo el nombre de Félix, quien admitió que su hermana era mejor compositora que él.

Otras de las compositoras influyentes del Romanticismo fue Paulina García-Viardot, Sánchez (2021) escribe que Paulina fue una reconocida compositora, cantante de ópera, pianista, actriz, profesora de canto y artista gráfica considerada una de las grandes compositoras occidentales de todos los tiempos. Provenía de una familia de músicos ilustres lo cual le facilitó el camino, su padre fue un reconocido tenor, maestro de canto, pedagogo y empresario, por otro lado, su madre era actriz, su hermana también estaba envuelta en el mundo del espectáculo como una reconocida diva en el mundo de la ópera. Viardot componía operetas de salón y canciones para piano, mucho de su formación era influenciado por el ambiente de liberalismo en el cual creció, en el cual a pesar

de todo se les daba un lugar en la sociedad a las mujeres para poderse desarrollar.

En 1837, Paulina se presenta en su primer concierto en Bruselas acompañada por el organista Marco Vega, dos años después en 1839 hace su primera aparición pública en su primera ópera interpretando a Desdémona en *Otello* de Rossini. A lo largo de su carrera tuvo influencia de distintos maestros ya que vivió en México en donde recibió clases con el organista Marco Vega, así como también en París donde sería alumna del gran pianista Liszt y la compositora Antoine Reicha. Viajó mucho durante su tiempo como intérprete cantando en grandes teatros participando en óperas de Rossini, Glinka, Meyerbeer, Glauco, Berlioz, Saint-Saëns, piezas de compositores como Brahms, Rimski-Kórsakov o Tchaikovsky.

Como educadora musical se dedicaba a componer obras vocales utilizando diferentes idiomas centrándose en el alemán, francés, italiano y ruso, también varias operetas, piezas para piano y piano y voz, pero la composición no era todo, creo un método de canto que se basaba en uno realizado por su progenitor. También fue profesora en el Conservatorio de París entre 1871 y 1875. La figura de Viardot fue decisiva para introducir la ópera italiana en el repertorio de la música rusa. Sánchez (2021) se refiere a Paulina con la siguiente frase: “tuvo una larga e interesante vida, logrando gran fama y prestigio como cantante de ópera, profesora y compositora, difícilmente equiparable a otras mujeres de su época”.

Al llegar al siglo XX, la música compuesta durante este tiempo fue influenciada por acontecimientos sociales como las guerras mundiales, la Revolución rusa y otros movimientos nacionalistas. A pesar de estos sucesos, emergieron figuras destacadas como Nadia Boulanger, quien fue “pianista, organista, compositora, excepcional pedagoga y pionera en la dirección orquestal” (Cabañero, 2021). En un informe de Classic.fm, escrito por Pentreath (2020), Boulanger es descrita como “una de las mejores pedagogas de su generación”, formando a una nueva ola de talentos musicales. Provenía de una familia de músicos, y su hermana, Lili, también era compositora y la primera mujer en ganar el Premio *Prix de Rome* para compositores. La trágica muerte de Lili a los 24 años llevó a Nadia a abandonar la composición y dedicarse a la educación musical.

Durante su carrera como catedrática en el Conservatoire de París, la École Normale de Musique y el American Conservatory de París, formó a destacados maestros como Astor Piazzolla, Quincy Jones, Aaron Copland y Leonard Bernstein, así como a renombrados directores como Sir John Eliot Gardiner. Como música, fue la primera mujer en dirigir grandes orquestas, incluyendo la

Boston Symphony, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra y la Washington National Symphony Orchestra en Estados Unidos, así como la Royal Philharmonic Orchestra en Londres. También fue la primera mujer en dirigir un programa completo de un concierto de la Royal Philharmonic Society. Todos estos logros la convirtieron en una figura clave en el panorama musical del siglo XX.

En el siglo XXI, la situación ha mejorado poco a poco; aunque todavía queda mucho por cambiar, las mujeres son cada vez más reconocidas como “profesionales”, y la lista de mujeres exitosas en la música se ha ampliado considerablemente. Entre estas figuras se encuentra Tania León, directora, compositora y educadora cubana. Durán (2022) afirma que “la música de Tania León es de una amplitud y diversidad impresionantes. No es una obra fácil, pero tampoco deja al oyente perplejo, frustrado o abrumado”. Su talento musical se manifestó desde una edad temprana; desde joven mostró interés por la música clásica y cubana, lo que la llevó a estudiar teoría, solfeo y piano, graduándose en 1960 del Conservatorio Peyllerade. En 1965, tuvo su primera interpretación pública junto a Paquito D’Rivera, quien recién comenzaba su carrera.

Como compositora, León se ha visto influenciada por una variedad de géneros musicales de compositores latinoamericanos y estadounidenses, creando un universo musical global. Ha compuesto obras para orquesta, agrupaciones de cámara, voces, piano y ballets. Su música ha tenido un impacto significativo, y en 2022, durante el festival Bang on a Can, se presentó un programa pianístico con sus piezas. Aunque ha explorado muchos géneros, solo hay cuatro discos dedicados a su obra; una de sus composiciones encargadas por la New York Philharmonic y la Oregon Symphony, titulada *Stride*, recibió el Premio Pulitzer en 2020. Sus obras surgen de experiencias personales o históricas, lo que permite una conexión más cercana con el público, entreteniéndolo a través de dinámicas variadas y temáticas, sin perder sus raíces.

Otra figura influyente del siglo XXI es Sofía Gubaidulina, originaria de Rusia, conocida por su connotación religiosa en sus composiciones. Según Rodríguez (2022), Sofía Gubaidulina es una de las compositoras vivas más importantes, alcanzando con su música una dimensión superior. A una edad muy temprana, fue aceptada en la escuela de música de su ciudad, dando conciertos a los 8 años. Sin embargo, en 1941 tuvo que interrumpir su formación debido a la Segunda Guerra Mundial, ya que la escuela se convirtió en un hospital militar al ser su ciudad uno de los principales centros de acogida de refugiados. En 1949,

pudo retomar sus estudios en el Conservatorio de Kazán, donde se graduó en piano y composición. Posteriormente, realizó estudios en el Conservatorio de Moscú, donde publicó sus primeras composiciones, lo que le valió una beca Stalin.

De manera autodidacta, se interesó por la música religiosa de Bach, que influiría notablemente en sus composiciones posteriores. Algunos de sus maestros la criticaban por su influencia de culturas occidentales ajenas al stalinismo de la época; incluso Shostakóvich llegó a criticarla abiertamente por la espiritualidad de sus piezas. Tras enfrentar numerosos rechazos, decidió estudiar en Estados Unidos, donde fue aceptada y recibió encargos para el estreno mundial de varias obras que resultaron ser un gran éxito en Europa.

Después de la caída del Muro de Berlín en 1992, Gubaidulina se estableció en Hamburgo, donde continuó recibiendo encargos de solistas y orquestas de renombre mundial, interpretadas por músicos destacados como Anne-Sophie Mutter, Gustavo Dudamel y el Kronos Quartet. Ha sido galardonada con premios como el Premio Internacional del Disco, el Premio Franco Abbiato y el Premio del Estado Ruso. En 2002, recibió el premio de Música Polar otorgado por la Real Academia de Suecia de Música. A lo largo de su vida, no ha dejado de componer, creando una obra especial para un festival dedicado a Johann Sebastian Bach en 2000. También ha participado en numerosos festivales y colaboró con la directora Leila Monassypowa en 2021 en el documental *On Love and Hatred*, que retrata su vida y carrera como compositora. A los 91 años, sigue produciendo y disfrutando de este arte.

Es importante señalar que las tareas del hogar continúan siendo parte de la vida de estas grandes maestras. Aunque hoy en día se puede obtener ayuda en el hogar, la presencia materna sigue siendo fundamental. A lo largo de la historia, este trabajo ha sido reconocido como profesional. Sin embargo, muchas mujeres abandonan su carrera debido a la falta de tiempo o recursos. Cabañero (2021) escribe:

“Es necesario que tanto hombres como mujeres conozcan la historia para que no se repita. Solo así se podrá construir un mundo mejor y más igualitario, donde las futuras generaciones tengan mejores oportunidades, independientemente del sexo, sino en función de las capacidades, el talento y el esfuerzo.”

En el ámbito académico musical, las mujeres han enfrentado dificultades similares para participar libremente en actividades y conciertos a lo largo de la historia. Aunque han tenido mayor presencia en el ámbito interpretativo, su camino ha sido más complicado en otras especialidades. Actualmente, se ignora que leer una partitura o interpretar una melodía ajena requiere paciencia, habilidad y dedicación (Fernández, 2020).

Un fenómeno que ha ganado popularidad en los últimos años es la dirección orquestal. En el artículo titulado *Directoras de orquesta: la profesión más nueva del mundo*, Diego Fischerman (2018) menciona que no es sorprendente que la dirección sea la última profesión a la que han accedido las mujeres. La estadounidense Carol Nichols (1864) popularizó la creación y dirección de orquestas femeninas a nivel nacional e internacional. Esta idea fue seguida por Elisabeth Kuyper fundó su propia orquesta en Berlín, Londres y Nueva York en 1910. Más tarde, en 1993, la belga Frédérique Petrides también creó su propia orquesta, y cuatro años después, Jane Evrard hizo lo propio en París. Grandes maestras como Marin Alsop, Susanna Mälkki, Alondra de la Parra, Barbara Hannigan, Laurence Equilbey, Speranza Scapucci, Emmanuelle Haïm, Mirga Grazinyte-Tyla y Joana Carneiro son algunas de las protagonistas actuales de los grandes escenarios musicales.

Sin embargo, este fenómeno no ha sido ampliamente aceptado en lugares como la conservadora Filarmónica de Viena, donde hasta 1999 se incorporó una mujer a la orquesta, la arpista francesa Julie Palloc, lo que generó gran polémica. A lo largo de los años, ha habido mujeres en la música, aunque muchas de ellas han estado más ligadas a la práctica y han sido menospreciadas o escondidas por hermanos o esposos simplemente por ser mujeres.

El porcentaje de directoras en orquestas profesionales es del 4.3 % (de un total de 744 orquestas), lo que significa que solo 32 orquestas cuentan con una mujer al mando. Este porcentaje aumenta al 9.3 % si se consideran solo las orquestas estadounidenses, lo que indica que la música, al menos en términos de cantidad, sigue siendo predominantemente masculina.

B. La influencia de la música en la sociedad

“La música está en todas partes; lo único que tienes que hacer es escuchar.”
August Rush

La música es un elemento fundamental en la vida de muchas personas y sigue siendo relevante hoy en día, ya que trasciende barreras culturales y sociales. Se establece como un lenguaje que conecta a individuos de diferentes culturas, países y creencias, permitiendo la transmisión de emociones y sentimientos que facilitan una conexión emocional profunda.

Ancajima (2020) afirma que, desde el inicio de los tiempos, la música ha influido en los seres humanos. Se busca por diversas razones: para expresar sentimientos, desahogarse, trabajar, relajarse o simplemente disfrutar del tiempo con otros. Reyes (2023) menciona que la música puede ser una poderosa herramienta en el desarrollo personal, ayudando a mejorar el enfoque, tomar decisiones más claras y fomentar conexiones más profundas con uno mismo y con los demás. Este arte ha estado presente en todas las sociedades a lo largo de la historia, ejerciendo una gran influencia.

La música a menudo refleja los valores, creencias y experiencias de una sociedad, lo que ayuda a comprender la cultura e historia de diferentes civilizaciones. También influye en las emociones, lo que ha llevado al desarrollo de métodos como la musicoterapia, que busca mejorar el bienestar emocional y social. Además, la música se utiliza para transmitir opiniones y sentimientos que pueden ser difíciles de expresar con palabras.

Un estudio realizado por la Universidad de La Florida, mencionado por Ancajima (2020), sugiere que la música activa más áreas del cerebro que cualquier otro estímulo. Por su parte, Sánchez y Galindo (2023) de la Universidad del Rosario, señalan que este campo ha abierto nuevas líneas de investigación, como la "neuroestética", que evalúa científicamente las bases biológicas y neurales de la creatividad, la belleza y el amor, centrándose en la música y la pintura. Se ha confirmado que la música puede provocar modificaciones cerebrales que implican cambios en otros aspectos.

En cuanto a la conexión de la música con el cerebro, este puede tener un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, diferentes modificaciones afectivas dependiendo del género que se esté escuchando. La dopamina se libera en el proceso de escuchar la música eso sucede en dos casos uno siendo al escuchar la música preferida y otro tener la impresión de que el género, música o canción preferida será reproducida en donde se esté. Aunque la música no es indispensable para la vida, proporciona un sentido, la hace agradable y está presente en muchas de las actividades cotidianas de la sociedad.

La música en el ámbito social ha servido como medio de comunicación y expresión artística. Según Ayala (2014), la música tiene un gran impacto en la sociedad, especialmente en la juventud ya que aquí es donde se encuentra ese sentido de querer libertad y son los más propensos a ser influenciados por los nuevos estilos musicales. Esto trae consigo otro tema importante que es la identidad que pueda causar tanto en una persona como en una sociedad, la Real Academia Española define identidad como “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás”. Paredes (2004) en su trabajo *Música y sociedad: La preferencia musical como base de la identidad social* analiza el punto de que, en primer lugar, la identidad siempre lude a una subjetividad, es decir que solo se da dentro de la sociedad, en las relaciones entre mente-cuerpo y yo-mundo. Llevando esto al segundo punto que es el discurso que se pueda dar los significados que puedan tener para la persona dependiendo de cómo se procese dentro del cerebro, que encima también puede incidir en el desarrollo de prácticas y autopercepción en el ámbito de la identidad de cada persona.

Una identidad es una forma de ser lo cual está relacionado con autidad (el modo de ser) y la nosotridad (las relaciones interpersonales) llevando al ámbito de la música a relacionarse con las identidades colectivas de ciertas formas. La primera forma es por medio de volverse un “accesorio” ya que la música representa una identidad colectiva expresando una etnia, clase social, cultura etc. La otra forma en la que se relaciona con estas identidades es por medio de una identidad colectiva sobre la base de una preferencia musical, forma una imagen, un consumo de tiempo y de dinero en la escucha de la música.

La relación de la música con la sociedad ha llegado a tal punto que ahora se considera un “accesorio” cuando en realidad es una relación entre una y la otra que van de la mano para seguir desarrollando a la sociedad. También se ha dicho que la escucha de las audiencias musicales masivas es resultado de una manipulación ideológica, lo cual no es del todo incorrecto, pero su parte positiva ha quedado en la oscuridad por todos los prejuicios que se han generado de esto

mismo. La música es y seguirá siendo uno de los motores que mueve a la sociedad y seguirá presente en todo lo que se haga.

C. La mujer en la música en el contexto Latinoamericano

La participación de la mujer en la música latinoamericana es un tema de rica diversidad y complejidad, que refleja las múltiples facetas culturales, históricas y sociales de la región. A lo largo de los siglos, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la creación, interpretación y difusión de la música, a pesar de enfrentar desafíos significativos.

Históricamente, la música en Latinoamérica ha estado profundamente influenciada por diversas culturas indígenas, africanas y europeas que conforman la identidad de la región. Las mujeres han sido participantes clave en estas tradiciones musicales, transmitiendo conocimientos y prácticas a través de generaciones.

A nivel latinoamericano, la representación justa en el ámbito de la educación musical ha cobrado gran importancia en los últimos años. Las mujeres se encuentran en un estado patriarcal que las ha vuelto invisibles. Una de las principales exponentes de este tema, Green (2002), señala en su libro *Exposing the Gendered Discourse of Musical Education* que “las mujeres y las niñas son prominentes y exitosas en entornos educativos musicales, pero a menudo son una pequeña minoría o incluso están completamente ausentes en muchos ámbitos profesionales de la música”. Por ello, es fundamental entender cómo las mujeres se insertan en la práctica musical antes de abordar las cuestiones de equidad en este campo.

En el artículo, Aiello (2021) cita que “Latinoamérica ha visto nacer un sinnúmero de artistas mujeres que han marcado el pulso de las músicas regionales y continentales. Desde diferentes géneros y generaciones, la mujer en la música latinoamericana ha tenido una fuerte presencia de trascendencia internacional. En los últimos años, se han llevado a cabo iniciativas para visibilizar a las artistas, como parte de los movimientos feministas”. A nivel latinoamericano, las mujeres han comenzado a dejar una huella significativa, contribuyendo con su talento, dedicación y visión a la formación de músicas y al enriquecimiento de la vida cultural de las diferentes regiones.

Según un listado realizado por “Los Angeles Times” en 2021, las mujeres más influyentes en la música latinoamericana popular se listan a continuación:

Fernández (2004) menciona que Celia Cruz (1925-2003) es una de las mayores exponentes musicales del siglo XX. Esta cantante cubana cobró popularidad en la década de 1950 y ha sido apodada la “Reina de la Salsa”. A lo largo de su carrera, realizó innumerables giras y conciertos por todo el mundo, convirtiéndose en embajadora mundial de la música cubana. Ganó 23 discos de oro, 5 premios Grammy, y grabó 70 álbumes y 800 canciones. Se dice que “era imposible no bailar y no sentirse contagiado por su inagotable vitalidad y alegría”.

Otra de las exponentes más reconocidas fue Mercedes Sosa (1935-2009), cantante argentina folclórica y activista social y ambiental. Su primer disco apareció en 1962, aunque había cantado desde muy joven. Su álbum *La voz de la zafra* “pretendía rescatar los valores estéticos de la música folclórica y popular del continente”. A partir de 1965, se convirtió en un símbolo de la lucha contra injusticias sociales. Compuesto en ese contexto, su música desafió las prohibiciones de la dictadura militar, lo que la llevó al exilio entre 1979 y 1982. Sin embargo, a partir de 1980, su música comenzó a ganar aún más reconocimiento. Mercedes Sosa, conocida como “La Voz de América”, fue una artista con una fuerte influencia del tango, *jazzy rock*. Su defensa de la hermandad de los pueblos latinoamericanos le valió numerosos premios, incluyendo el Gardel y el Grammy Latino. En 2008, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO (Fernández, 2004).

En el artículo *La negra Sosa: La voz de América Latina*, Herdoíza (2023) señala que Sosa tuvo una mayor influencia en la música de protesta que en la música secular o popular. Su compromiso social y político fue tan profundo que se convirtió en un ícono de la resistencia y la lucha por los derechos humanos en Latinoamérica. A pesar de ser censurada y perseguida por el régimen dictatorial, continuó transmitiendo su mensaje. Su interpretación conectaba de manera intensa con su audiencia, lo que la llevó a realizar numerosas giras internacionales y ser reconocida mundialmente. Sosa también abogó por los derechos humanos, la preservación de las lenguas indígenas y las costumbres ancestrales, enfatizando la importancia de la diversidad cultural y la identidad de los pueblos originarios. Por todo esto, Mercedes Sosa es recordada como un símbolo de esperanza y unión para los pueblos latinoamericanos, capaz de conectar con personas más allá de su país, recordándoles los desafíos y aspiraciones compartidos. A través de su música de protesta, dejó un mensaje de solidaridad, esperanza y

resiliencia, alentando a la población a luchar por un mundo más equitativo y justo.

Además de Sosa, muchas otras mujeres han influido no solo en la música popular, sino también en el ámbito académico.

La gran maestra argentina Violeta Hemsy de Gainza fue pianista y profesora de física. Comenzó su educación musical a los 6 años en el conservatorio y se graduó como Licenciada en Música con especialidad en piano en la Universidad Nacional de Tucumán. Luego, continuó sus estudios en Europa y Estados Unidos. Fue ideóloga y presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical (Fladem), además de miembro del directorio de la International Society for Music Education (ISME). Cofundadora del Sindicato Argentino de Educadores Musicales (Sadem), también dirigió la Colección Musical de la Biblioteca Pedagógica para la Editorial Guadalupe y fue editora de los anuarios de ISME en español y de la revista de la Asociación Argentina de Musicoterapia. Con más de 30 libros publicados, fue pionera en el campo de la musicoterapia. Según Wagner (2023), “fue una incansable estudiosa del desarrollo de la musicalidad como proceso creativo, como vínculo y puente, como dimensión energética transmisora de afectos y como forma de desarrollar múltiples capacidades humanas”.

En Chile, Cora Bindhoff fue otra destacada pianista y educadora. Se centró en aspectos curriculares, técnicos, metodológicos y musicales en su labor docente. Fue profesora de piano en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile y tuvo la oportunidad de estudiar en prestigiosas instituciones de Chile, Argentina, Bélgica y Alemania. Jugó un papel fundamental en la creación del Instituto Interamericano de Educación Musical en 1960. Cora adoptó el método Kodály, el cual conoció personalmente, con el fin de salvaguardar la música folclórica tradicional. Esto se convirtió en un tema central en sus clases, permitiendo que los estudiantes se familiarizaran con diferentes estilos musicales y se formaran como seres cultos, sin necesariamente convertirse en músicos profesionales. Para ella, era crucial que los niños tuvieran contacto con la educación musical desde una edad temprana; como ella misma señalaba, “comenzar la educación musical en el nivel secundario sería como iniciar la construcción de un edificio por el segundo piso” (Montero, 2005).

Bindhoff observaba que, aunque la educación musical era obligatoria en América Latina, sufría una postergación general en los programas educativos. También

notaba que la música era la primera asignatura en sufrir pausas cuando otras materias requerían refuerzo en las aulas. Esto la llevó a una intensa labor de organización y gestión, ocupando diversos cargos en el Ministerio de Educación para mejorar la educación musical en Chile, abarcando aspectos técnicos, curriculares y de repertorio. Destacó no solo como educadora musical, sino también como escritora. Sus escritos “reflejan la importancia que le atribuía a la música como algo vivo en la educación del niño” (Montero, 2005).

Uno de los géneros más importantes y populares en Latinoamérica es la canción de protesta, definida por el diccionario de Cambridge (2024) como “una canción que expresa desaprobación, generalmente sobre un tema político”. Según Medina (2022), “América Latina, una raza que lleva la música y el ritmo en la sangre, es un pueblo que ha encontrado en la canción una manera de expresar su sentir, amor, pasión, pero también su dolor, opresión y realidad”. La canción de protesta surge como respuesta a la opresión gubernamental, buscando generar conciencia sobre las injusticias sociales.

En su obra *La canción es el remedio: Música de protesta feminista y Latinoamérica*, Katia Rejón (2024) señala que este género se popularizó en los años sesenta, coincidiendo con un Encuentro Internacional de la Canción de Protesta en Cuba, donde se definió como “un arma de servicio al pueblo”. Este género cobró fuerza ante las diversas dictaduras de la época, representando resistencia y lucha contra la opresión y la censura. Una de las principales figuras de este movimiento fue Mercedes Sosa, cantante argentina y militante del peronismo, quien, tras el golpe militar de 1976, fundó el movimiento Nuevo Cancionero. Esto la llevó a estar en la lista negra, con sus discos prohibidos, y tuvo que abandonar el país dos años después.

Al igual que Argentina, el resto de Latinoamérica también enfrentó dictaduras y problemas de gobierno. Rejón (2024) destaca que, en el momento de la popularización de este género, faltaba representación femenina. Sin embargo, “hoy, quienes protagonizan la música de protesta en América Latina son ellas”. Cada vez hay más mujeres que representan tanto a la juventud como a la idea de libertad a través de la música. Entre los 10 artistas latinoamericanos más destacados en este género se encuentran Julieta Venegas, Mon Laferte y Natalia Lafourcade (Guzmán, 2020).

Julieta Venegas, aunque es una representante de la música popular, no se ha distanciado de la protesta. Ha compuesto canciones como *Mujeres*, que refleja el descontento de las mujeres hacia una sociedad machista, y *Explosión*, que aborda el tema de las desapariciones.

D. Mujeres referentes en el campo de la música y la educación musical en Guatemala entre los siglos XVII-XIX

En la historia de Guatemala, las mujeres han tenido un papel fundamental en el desarrollo y preservación de la música y la educación musical. A pesar de las limitaciones sociales y culturales que enfrentaron, estas mujeres lograron destacarse como intérpretes, compositoras, educadoras y promotoras de la cultura musical en el país.

En esta sección se explorará la trayectoria de algunas de las mujeres más importantes que contribuyeron al campo de la música y la educación musical en Guatemala entre los siglos XVII-XIX.

Ya que la información sobre estos siglos es algo difícil de conseguir, se consultó la inteligencia artificial (ChatGPT y Gemini). Si bien no hay mucha más información disponible sobre estas mujeres, vale la pena mencionar sus aportes dentro de la música en Guatemala a lo largo de su historia. Estas mujeres se desarrollaron en el ámbito religioso, donde podían tener un mayor impacto e influencia en la sociedad.

Comenzando con sor María Josefa Zapata (siglo XVII), una monja franciscana que se destacó como compositora de música religiosa, cuyas obras se caracterizan por su belleza melódica y profundo contenido espiritual.

En el siglo XVIII, encontramos a varias mujeres que tuvieron un impacto significativo como músicas y educadoras en Guatemala. Una de ellas es doña María Micaela Aedo de Vélez, pianista y cantante virtuosa que se presentó en los principales escenarios de la Ciudad de Guatemala. También fue una importante mecenas de las artes, apoyando a muchos músicos guatemaltecos.

María Josefa Cabrera (1745-1821), conocida como "la Madre Cabrera", fue una destacada organista, compositora y educadora musical en la ciudad de Antigua

Guatemala. Dirigió el coro de la Catedral y enseñó música a niñas y jóvenes, contribuyendo significativamente a la formación musical de las mujeres de su tiempo.

Josefa Úrsula de León (1772-1842) fue una virtuosa pianista y compositora cuyas obras sacras y seculares se interpretaron en las principales iglesias y eventos sociales de la ciudad de Guatemala. También impartió clases de piano y canto a jóvenes de la alta sociedad.

Al llegar el siglo XIX, el impacto de estas mujeres no cesa, sino que crece. En este periodo, encontramos a Doña Josefa Ortiz de la Peña, educadora musical que fundó una de las primeras escuelas de música para niñas en Guatemala. Su método de enseñanza innovador contribuyó a la formación de varias generaciones de músicos guatemaltecos.

Doña María Teresa Vásquez (siglo XIX) fue una compositora de música popular guatemalteca. Sus canciones, basadas en la tradición folclórica del país, gozaron de gran popularidad entre el público. Más tarde, Petrona Rosalía Mazariegos (1815-1881), poeta, compositora y educadora, dedicó su vida a la enseñanza musical y a la promoción de la cultura guatemalteca. Fundó una escuela de música para niñas en la ciudad de Guatemala, donde enseñó piano, canto y solfeo, además de componer canciones infantiles y piezas para piano utilizadas en las escuelas del país.

Dolores Petrona Barrientos (1825-1901) fue una destacada soprano de coloratura que triunfó en los principales escenarios de Europa y América Latina. Su talento la convirtió en un ícono de la cultura guatemalteca y una inspiración para las mujeres artistas del país.

Finalmente, se puede mencionar a Josefa Emilia Joaquina Machuca (1843-1919), reconocida como una de las primeras pianistas profesionales de Guatemala. Ofreció numerosos conciertos en el país y en el extranjero, y también impartió clases de piano a estudiantes de todas las edades y niveles.

Para recopilar información sobre estas mujeres, se consultó inteligencia artificial, así como la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de la Universidad del Valle. Se

encontraron libros como *Creación musical en Guatemala* (Dieter Lenhoff, 2005), *La música en Guatemala: Algunos músicos y compositores* (J. Eduardo Tánchez, 1987), *Historia de la música en Guatemala* (Rafael Velásquez, 1950) y *Datos históricos de la música en Guatemala y minibiografías de algunos músicos y compositores* (J. Eduardo Tánchez, 1978). De estos textos se extrajo información valiosa, organizada por orden de publicación.

En el libro de Dieter Lenhoff, *Creación musical en Guatemala* (2005), se hace referencia no solo a maestras, sino también a tendencias como las músicas italianas, que abrieron oportunidades para mujeres que tradicionalmente no podían cantar en la iglesia. Más adelante, menciona a Hilda Cofiño, quien en 1984 produjo un disco del cantante Sergio Iván titulado *Qué locura enamorarme de ti*, incluyendo algunas de sus propias canciones. A inicios del siglo XX, se observa la participación femenina en diversas agrupaciones, comenzando por *Casablanca*, una *big band* dirigida por el percusionista Carlos Gómez y la pianista Carol Rodríguez Ayau.

Siguiendo esta línea, Lucía Martínez Sobral de Sáenz de Tejada (1888-1965) se encuentra entre las primeras educadoras musicales de este siglo. Fue pionera en la utilización de la radio y la televisión para difundir programas educativos, como *Dramatizando aprendemos* y *Cantos y rondas infantiles*, que tuvieron gran aceptación y fueron calificados como “el delirio de los niños” (p. 311). También se menciona a Dolores Batres de Zea (1920-1977), quien, además de ser educadora y directora de coro, se destacó como compositora de música coral.

Actuó como solista de la Ópera Nacional en los años posteriores a la Revolución de 1944 y fue una de las fundadoras del Coro Guatemala. Más adelante, estableció y dirigió el famoso coro Arrullo. Durante su tiempo de servicio musical a los niños, publicó sus propios arreglos de canciones tradicionales que enriquecieron el repertorio de la música escolar. Varios de estos cancioneros fueron premiados en Guatemala y Quetzaltenango. También es importante mencionar a Luz Pilar Natareno, Berta Omery de Tánchez y su hija Omeritza Tánchez de Molina, autoras de canciones infantiles y escolares (p. 313).

En el ámbito artístico, entre las primeras cantautoras, se encuentra Clara Elena Cuellar (1907-1993), quien fue cantante y guitarrista desde niña. En sus composiciones, hacía alusión a la belleza de los paisajes y pueblos de Guatemala. A partir de 2001, se continuaron desarrollando programas de radio, siendo uno de los más destacados *Barroco de dos mundos*, escrito y dirigido por

la maestra Cristina Altamira y difundido por Radio Faro Cultural del Ministerio de Cultura. Este programa tenía como objetivo divulgar los nuevos descubrimientos de música iberoamericana de los siglos XVII y XVIII.

En *La música en Guatemala: Algunos músicos y compositores*, Tánchez (1987) presenta una lista de mujeres influyentes y exitosas en el ámbito artístico en Guatemala. Algunas de ellas también son mencionadas en el libro del maestro Lenhoff, aunque con mayor detalle en este texto.

La primera mujer de esta lista es Lucia Martínez Sobral de Sáenz de Tejada (1888), conocida como Tita Corina. Fue una destacada maestra de educación musical y compositora de obras teatrales para niños. Realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y trabajó en educación durante más de 30 años, como maestra de danza, gimnasia y ciencias naturales en instituciones públicas y privadas. Laboró en la radio T.G.W y fundó el canal 8 de televisión, el primero en Guatemala. Su legado incluye numerosas canciones para niños, recogidas en colecciones como *Cantos y rondas infantiles* y *Dramatizando aprendemos*, así como canciones inéditas en forma de zarzuelas y comedias infantiles. La Asociación de Maestros de Educación Musical creó la orden "Tita Corina" para otorgarla a maestros jubilados.

A Tita Corina le sigue María Cristina Larraondo Hillerman viuda de Gutiérrez (1904), reconocida maestra de educación musical y compositora. Comenzó su educación musical en 1921, siendo alumna distinguida de Isabel Padilla (pianista). María trabajó en el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica (INCA) como profesora de canto y música hasta su retiro en 1968. Durante su carrera, compuso muchos corales para niños en diversos géneros musicales. Fue galardonada por su labor, destacándose como socia honoraria de lo que antes era la Unión Musical de Guatemala (hoy la OSN) en reconocimiento a su "entusiasmo por el arte musical" (p. 134-135).

Clara Elena Cuellar García (1907), mencionada en *Creación musical en Guatemala*, fue una cantante y guitarrista de renombre que comenzó a componer a los 9 años, basando sus letras principalmente en los paisajes de Guatemala. Tuvo a su cargo distintos programas en la Radio Nacional y en radiodifusoras privadas, y también formó parte de duetos y tríos que deleitaron a la juventud.

Una de las educadoras musicales más reconocidas de Guatemala fue Dolores Batres de Zea (1920) a quien Tánchez también menciona en su libro. Zea se dedicó

a la educación musical fundando grupos corales como *Coro Arrullo*, *Coro Guatemala*, *Cancionero Nacional* y *Coro de Bellas Artes*, los cuales también dirigió. Compuso música para estudiantes de todos los niveles y coros profesionales, cultivando el ritmo nacional “guarimba” como también la música ligera. A nivel de interprete fue solista en la Opera Nacional a nivel nacional e internacional. Por parte de la AGAYC, fueron grabadas algunas de sus composiciones, aunque por su lado también grabo canciones para niños. Escribió colecciones de coros escolares y una antología de la canción infantil guatemalteca, le fueron otorgados homenajes y galardones de los cuales se puede destacar el galardón Marimba de Oro por parte de la Agayc, en su lecho de enferma.

En 1927 nace Margot Urrejola, quien estuvo involucrada en otros ámbitos artísticos fuera de la educación musical, pero quien tuvo mucha influencia dentro del área comercial y como compositora. Ha ganado el primer lugar dos veces en concursos propuestos por la AGAYC, asociación dentro de la cual también ha formado parte de algunas juntas directivas, así como secretaria. Aparte de sus labores como música, es propietaria y directora de una academia de mecanografía en Villa Nueva.

Luz Pilar Natareno Cruz (1935), previamente mencionada en el libro del maestro Lenhoff, fue maestra de educación primaria urbana trabajando como profesora de grado en escuelas nacionales. A lo largo de su educación recibió cursos de canto y musical en el Instituto Normal para Señoritas de Occidente de maestros como Rodolfo Bethancourt y Horacio Ozaeta Méndez. Era adicta a la composición musical, poesía y literatura, llegó a ganar el primer lugar en concursos de composición musical.

La siguiente mujer en esta lista es Berta Omery García Burgos de Tánchez (1937) maestra de educación primaria tanto en lo rural como en lo urbano, profesora de segunda enseñanza (especializada en artes plásticas) y compositora, aparte de lo académico en el ámbito artístico tocaba mandolina, guitarra, acordeón, piano, además de ser cantante. Tuvo formación musical en distintas entidades como la Escuela Primera para Niñas de Chimaltenango, la Escuela Normal Rural, la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical, la Universidad Autónoma de San Carlos y la Universidad Mariano Gálvez. Se dedicó también a la enseñanza musical en establecimientos nacionales y privados en todos los niveles educativos. Dentro de los establecimientos en los cuales trabajó, organizó y dirigió coros polifónicos, formando parte también del Coro Arrullo con el cual dieron conciertos por Guatemala y México. En la Agayc también tuvo una posición importante, después de 40 años de existencia del rol de presidente, fue la primera mujer en tomar cargo de esto, puesto en el cual alcanzo distintos logros como

conseguir la frecuencia en la cual operaría la radio Agayc, el Parque Sonoro, dejó obra material, así como una considerable economía. El 3 de octubre de 1987, el Primer Festival Nacional de la Canción Guatemalteca fue bautizado con su nombre. Tres días más tarde, la Agayc le rindió un homenaje en el cual le fue entregada una plaqueta significativa en el Gran Teatro con motivo del Día del Compositor Nacional y por ser la única mujer que ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación. Berta fundó y fue la primera presidenta de la Fraternidad Chimalteca, por lo que recibió una distinción el 16 de octubre de ese año. Durante todo este tiempo, tuvo la posibilidad de componer canciones escolares y populares, fue de las primeras que les fue impreso un volumen en el Ministerio de Educación.

Las mujeres referentes en el campo de la música y la educación musical en Guatemala entre los siglos XVII-XIX dejaron un legado invaluable para el país. Su trabajo contribuyó a enriquecer la vida cultural de Guatemala y abrir nuevas oportunidades para las mujeres en el campo de las artes.

III. MUJERES MÁS INFLUYENTES Y SUS APORTES EN LA MÚSICA EN LOS SIGLOS XX-XXI EN GUATEMALA

En la historia musical de Guatemala, numerosas mujeres han dejado una huella significativa, enriqueciendo y diversificando el panorama sonoro del país. Según Roldán (2022), algunas de estas influyentes son las siguientes:

Una de las figuras más destacadas es María José Morales de Chang (1982), soprano guatemalteca reconocida por su talento y su contribución a la educación musical de jóvenes en el país. Comenzó sus estudios en canto popular, pero en 2009 descubrió su pasión por el canto lírico y debutó en la ópera *Luisa Fernanda*. Ese mismo año, junto a su esposo Mario Chang, fundó Querido Arte, un programa que combina ópera con orquesta. Actualmente, María José forma parte del programa Cohort de The Global Leaders Program y es Chief Executive Officer (CEO) de Querido Arte. Además, ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica por la revista Forbes (Koo, 2022).

Yahaira Tubac (2009), pianista indígena de origen maya kaqchikel, comenzó a estudiar piano a los dos años y medio, y a los cuatro ya seguía el método Suzuki, enseñado por su padre, quien es músico. Ha viajado por Centroamérica interpretando obras de grandes compositores como Mozart y Beethoven (Aroche, 2023).

Un informe de Andrea Meza (2023) para Soy502 menciona a otras mujeres influyentes en el ámbito musical en Guatemala, como Gaby Moreno, Sara Curruchich y Stephanie Zelaya.

Gaby Moreno (1981) es cantautora, guitarrista y productora guatemalteca que ha tenido un gran impacto en la industria musical internacional. A los siete años, comenzó clases de canto con la maestra María Prado de Bolaños, y a los diez se presentó en un escenario por primera vez. Desde joven, abrió conciertos para artistas como Ricky Martin y Magneto. Aunque inicialmente se destacó en el saxofón, decidió estudiar guitarra. A los 17 años firmó su primer contrato con Warner. En 2012, colaboró con Ricardo Arjona en una de sus canciones más exitosas, lo que le valió el Premio Latin Grammy a la Mejor Artista Nueva en 2013, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón. También ha participado como artista de doblaje, prestando su voz a personajes como Marlina en la serie *Elena de Avalor* de Disney. En 2020, condujo los premios Latin

Grammy, siendo la única guatemalteca en hacerlo, y se convirtió en productora musical para el disco de la artista Omara Portuondo (Aroche, 2021).

Otra influyente es Sara Curruchich (1993), la primera cantautora indígena kaqchikel. Desde pequeña, recibió influencia musical de sus padres, su padre tocaba la guitarra y su madre cantaba. A finales de 2011, comenzó a componer canciones que narran la historia de su familia y su pueblo. Ese mismo año, estudiaba música en la Escuela Normal para Maestros de Música Jesús María Alvarádo y se graduó en 2012, comenzando su carrera musical. Fue invitada al Konzert Zum Ende Der Zeit junto a la orquesta Filarmónica de Dresde, en el marco del cambio de la era maya. También participó en el Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México en 2014, nuevamente acompañada por la Filarmónica de Dresde en el Palacio de Bellas Artes. Ganó el Premio a Artista Revelación del Año en los Premios Estela en 2017. “Ser mujer maya kaqchikel y artista es, en sí mismo, una declaración política, pero también un gesto radical hacia la vida” (Curruchich citada en Aroche, 2022)

Stephanie Zelaya (1996) es una cantante guatemalteca que inició su viaje musical a una edad temprana. Se formó en canto con la maestra Angélica Rosa y a los 16 años descubrió su pasión por la composición, lo que la llevó a crear sus propias canciones. Obtuvo un Associate Degree en Vocal Performance en el Musicians Institute, inspirada por su abuelo, y ha asistido a programas cortos en instituciones reconocidas como Berklee College of Music, Manhattan School of Music e Instituto Vocal de Miguel Manzo. Además de su carrera musical, es licenciada en Administración de Empresas con especialización en Emprendimiento. Ha sido seleccionada como una de los 50 jóvenes líderes en Iberoamérica y nombrada Artista del Año por la Sociedad Dante Alighieri. En los Premios Arcoíris Maya, fue nominada como Mejor Artista Nueva y, en el Día de la Mujer, reconocida como una de las 10 mujeres más influyentes en Guatemala. Ha realizado conciertos en Estados Unidos y Centroamérica, y ha sido invitada por TEDx para hablar sobre su historia y música, motivando a otros a seguir sus sueños (Leslie, 2017).

En *Guatemala.com*, Leslie García (2023) destaca a otras mujeres influyentes en el ámbito musical, como Rebeca Lane, Camila Orantes, Adriana Gonzales y Dominique Hunziker.

El *rap* no es un género comúnmente asociado con mujeres, pero artistas como Rebeca Lane (1984) han roto ese estereotipo. Rebeca es una cantautora de *rap* guatemalteca cuyo nombre rinde homenaje a su tía, desaparecida por el gobierno militar en 1981 debido a su militancia política. Desde joven, se ha involucrado en la recuperación de la memoria histórica y ha sido activista en organizaciones que luchan por los derechos de las personas desaparecidas. Su interés por el feminismo creció al participar en movimientos sociales, donde notó la escasa representación y liderazgo femenino. Ha viajado por el mundo impartiendo talleres y presentaciones, participando en festivales internacionales. Fundadora del proyecto Somos Guerreras, que empodera a mujeres a través del *hip hop*, también es escritora, habiendo publicado poemas en revistas latinoamericanas y en su *blog Mujeres de bolsa grande y zapatos bajos*. Además, es socióloga especializada en culturas urbanas e identidades juveniles, especialmente en la cultura *hip hop*, y ha realizado giras por México, Dinamarca y Alemania (Leslie, 2017).

Camila Orantes (1999) es una joven cantante guatemalteca que, a sus 25 años, está impactando a muchas adolescentes que desean dedicarse a la música. En 2018, lanzó su primer sencillo *Solo tuya*, dando sus primeros pasos en la industria musical latinoamericana. Desde niña supo que quería dedicarse a la música, y a los 15 años comenzó a recibir formación tanto en Guatemala como en el Summer Program de Berklee College of Music en Boston. Ha cantado en escenarios a nivel latinoamericano y colaborado con artistas internacionales como Carlos Baute. Camila ha expresado su deseo de seguir grabando, componiendo y expandiendo su carrera a otros países: “Mi desafío más grande será comenzar a moverme internacionalmente” (Morello, 2019).

Adriana Gonzales (1991) es una soprano lírica guatemalteca reconocida a nivel internacional. Se graduó de la Universidad del Valle como Profesora de Enseñanza Media en Música y obtuvo un Baccalaureatus in Artibus en Música, recibiendo clases de la reconocida maestra Isabel Ciudad-Real.

En 1927 nació Margot Urrejola, quien, aunque estuvo involucrada en otros ámbitos artísticos, tuvo una gran influencia en el área comercial y como compositora. Ha ganado el primer lugar en dos ocasiones en concursos organizados por la AGAYC, asociación en la que ha formado parte de algunas juntas directivas y ha sido secretaria. Además de sus labores musicales, es propietaria y directora de una academia de mecanografía en Villa Nueva.

Luz Pilar Natareno Cruz (1935), previamente mencionada en el libro del maestro Lenhoff, fue maestra de educación primaria urbana, trabajando como profesora de grado en escuelas nacionales. A lo largo de su formación, recibió cursos de canto y música en el Instituto Normal para Señoritas de Occidente, de maestros como Rodolfo Bethancourt y Horacio Ozaeta Méndez. Era apasionada por la composición musical, la poesía y la literatura, y llegó a ganar el primer lugar en concursos de composición musical.

La siguiente mujer en esta lista es Berta Omery García Burgos de Tánchez (1937), quien fue maestra de educación primaria tanto en áreas rurales como urbanas, además de profesora de segunda enseñanza especializada en artes plásticas y compositora. Aparte de su labor académica, tocaba la mandolina, guitarra, acordeón y piano, además de ser cantante. Recibió formación musical en diversas instituciones, incluyendo la Escuela Primaria para Niñas de Chimaltenango, la Escuela Normal Rural, la Universidad Autónoma de San Carlos y la Universidad Mariano Gálvez. Se dedicó a la enseñanza musical en establecimientos nacionales y privados en todos los niveles educativos. Organizó y dirigió coros polifónicos y formó parte del Coro Arrullo, con el que ofreció conciertos en Guatemala y México. En la Agayc, fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta después de 40 años de existencia, logrando importantes avances como conseguir la frecuencia para la radio Agayc y establecer el “Parque Sonoro”. El 3 de octubre de 1987, el Primer Festival Nacional de la Canción Guatemalteca fue bautizado con su nombre, y tres días después, la AGAYC le rindió homenaje, entregándole una plaqueta significativa en el Gran Teatro con motivo del Día del Compositor Nacional. Berta fundó y fue la primera presidenta de la Fraternidad Chimalteca, recibiendo una distinción el 16 de octubre de ese año. Durante su trayectoria, compuso canciones escolares y populares, siendo una de las primeras en ver impresos sus trabajos en el Ministerio de Educación.

Las mujeres referentes en el campo de la música y la educación musical en Guatemala entre los siglos XVII y XIX dejaron un legado invaluable para el país. Su trabajo enriqueció la vida cultural de Guatemala y abrió nuevas oportunidades para las mujeres en el ámbito de las artes

A. El rol de la mujer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área musical en Guatemala

Rodríguez (2014), en su tesis *Música como estrategia facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje*, menciona que “todos los educadores y educadoras, como agentes de cambio, tienen el desafío de facilitar el aprendizaje de sus alumnos, utilizando una serie de estrategias para maximizar la capacidad de aprender. Estas estrategias les permitirán enfrentar exitosamente nuevas demandas de aprendizaje en el futuro”.

Marta Bolaños de Prado (1897-1963) fue una de las docentes más reconocidas en Guatemala. La maestra Prado fue actriz, artista, directora de teatro y maestra de canto, convirtiéndose en un símbolo de la docencia artística. En 1919, participó en una zarzuela que le valió el apodo de “la Gatita Blanca”. Inició sus estudios de arte dramático con la maestra Adriana Saravia de Palarea, y las representaciones que realizaba se llevaban a cabo primero en casa de Jesús de Quiñónez y luego en el Teatro Renacimiento. En 1923, fundó el “Grupo de Niños Artistas”, que se transformó en la Compañía de Teatro Nacional Infantil en 1931. En 1937, también fue fundadora del radioteatro infantil de Radio TGW (Mendoza, 2019).

Como artista, acompañó al Coro Arrullo tocando el piano, durante 1933 compuso melodías, actuó en películas guatemaltecas las cuales más tarde en 1962 la harían ganar la Orden del Quetzal y el Premio Cinematográfico José Milla. En su honor, en 1993 se creó la Orden Presidencial que lleva su nombre, entregada a quienes destaquen en la docencia artística. La primera acreditadora de esta orden fue la hija de Marta (Marina Prado) por continuar la obra iniciada por su mamá (Parada, 2020)

La Dra. Ethel Marina Batres (1963) es educadora musical e investigadora. Graduada como *Magister Artium* en Literatura Hispanoamericana, licenciada en Letras, profesora de Literatura, maestra de Educación Musical, Maestra de Educación Primaria y maestra de Educación Pre-primaria; cuenta con estudios de doctorado en Investigación Social, es también maestra de Educación Musical, maestra de Educación Primaria y maestra de Educación Pre-primaria, así como investigadora. La vocación de ser docente fue trasladada desde sus padres, su padre interpretaba la guitarra y su madre cantaba, a los 12 años definió su vocación de maestra atendiendo actividades de la iglesia. A los 17 grabó su primer casete, que dio paso a su metodología y a su herramienta didáctica, basada en combinar historias con música. En 1992 fundó el programa ¡Viva La Música! con el fin de mejorar la educación musical en Guatemala. Dirigió también el Programa

de Iniciación Musical Infantil (PIMI) del Conservatorio Nacional de Música German Alcántara. Fue catedrática y directora de la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, en la ciudad de Guatemala y docente en las Universidades Mariano Gálvez y Rafael Landívar, en Literatura, Arte y Música. Es autora de 24 libros, 31 CD para niños, así como coautora de 25 libros más. Tiene una extensa carrera como educadora musical lo cual la ha llevado a recibir muchas distinciones por su trabajo en el área educativa, como por ejemplo la Orden Presidencial Francisco Marroquín' a educadores destacados en Guatemala (Hernández, 2019). Durante una plática que se tuvo con la maestra, mencionó que también ha tenido la oportunidad de asistir a cursos, congresos y seminarios en México, Venezuela, Argentina, Cuba, España, Chile, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos como asistente, tallerista y/o conferencista, frecuentemente, estas entidades por las que es invitada con universidades, escuelas de música, conservatorios y entidades musicales. Dedicó su vida a la enseñanza musical a todos los niveles educativos y es una de las representantes más importantes de estos tiempos.

Como educadoras más reciente es importante mencionar a Gabriela Corleto flautista guatemalteca, así como educadora. Es egresada de la Universidad del Valle (Profesorado en Música), la Universidad Galileo (Licenciada en Música con Especialización en Flauta Traversa) y la Escuela Superior de Arte. Obtuvo su formación musical del Conservatorio Nacional de Música German Alcántara, esto la llevó a poder ser maestra de música a nivel medio en la Escuela para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado. Más adelante, dado a sus talentos le fue ofrecida una beca para ir a estudiar a la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Con el paso de los años, su instrumento y la música la llevaron a dedicarse por completo a este campo contribuyendo en todo lo que se podía al mismo tiempo participando como solista con orquestas y agrupaciones a nivel nacional e internacional. En el 2013 participó en desarrollar la flauta en el país y colaboró en la producción del disco *Flautista y Túnel* el cual es un libro compuesto de 10 composiciones para flauta. Actualmente, forma parte del quinteto Brisante así como de la Orquesta Sinfónica Nacional en donde está a cargo del archivo de esta institución.

Seguida por la maestra Corleto, también se pudo encontrar a la maestra Rosse Aguilar (1984). Es exalumna de la Universidad del Valle de Guatemala. Rosse es saxofonista, cantante, educadora, compositora, autora y arreglista. Actualmente, labora como directora académica de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Da Vinci de Guatemala. En su carrera de educadora musical ha fundado escuelas de música contemporáneas como Atempo e Innato, así como programas educativos relacionados con el *jazz* para instituciones como el IGA, la embajada de EE. UU., Alemania, Japón e Israel. También ha sido catedrática de

saxofón en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara y la Escuela Superior de Artes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es artista para las marcas Vandoren France y BG France. Además de su carrera en la docencia, es solista y forma parte del cuarteto Imox Jazz, con quienes ha grabado cuatro producciones y realizado presentaciones en vivo en Centroamérica (Bio, 2018).

Otra docente musical destacada es Aleida Piñón, mencionada en la página de la reconocida Radio Butiá (2022). La maestra es educadora musical, autora y cantautora, con una colección de nueve cuentos y un poema. Fue maestra en la Escuela Normal de Música y estudió en la Facultad de Música de la Universidad Da Vinci. Impartió clases a niños de 1 a 4 años, utilizando herramientas didácticas y su imaginación para mantener su atención. En 2022, fue reconocida como antiguëña, y actualmente está retirada de la educación musical.

María Isabel Ciudad Real, quien ha impactado a muchos músicos a nivel nacional, es pianista, compositora, directora de orquesta y educadora. Según la página de la Universidad Mesoamericana, es graduada del Conservatorio Nacional de Música, donde obtuvo el Bachillerato en Arte con especialización en piano. También obtuvo la Licenciatura en Artes Musicales en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y realizó estudios de música para películas en Siena, Italia. En 1996 fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil Jesús Castillo y, dos años después, fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Mérida (Venezuela) y la Orquesta Antonio de Sucre. En 1999 asumió el cargo de directora del Departamento de Música de la Universidad del Valle, donde actualmente labora. Ha recibido reconocimientos como compositora y una mención honorífica en el Premio Mujer Avon 2002.

Es importante mencionar a Elvira Castillo de Sazo, quien cuenta en un *blog* personal, que comenzó su carrera musical tocando piano. Tras una operación de manos, no pudo continuar, pero aprendió a tocar guitarra y clarinete. Se graduó de la Universidad del Valle con un BA en Música, Licenciatura en Música y un MA en Docencia Superior. Estudió un Máster of Music in Music Education en la Universidad de Oregón. Al regresar, fue contratada por la UVG, donde enseñó durante 17 años. Actualmente, escribe libros musicales para niños y trabaja en otros proyectos personales (Sazo, 2024).

IV. REFLEXIÓN

A. Discusión de los hallazgos sobre el impacto e influencia de las mujeres en la cultura musical de Guatemala

En este trabajo, se estudió el protagonismo de la mujer en el proceso de enseñanza y desarrollo musical en la Ciudad de Guatemala durante los siglos XX y XXI. Para recopilar datos, se realizaron entrevistas a maestras influyentes en el ámbito educativo y artístico a nivel medio. Los resultados de estas entrevistas mostraron un creciente interés en el estudio del papel de las mujeres en la música guatemalteca, revelando una rica y diversa historia de mujeres que han dado forma a la cultura musical del país. Sin embargo, su contribución ha sido a menudo pasada por alto o minimizada.

Se llevaron a cabo entrevistas de diez preguntas, tanto generales como específicas, sobre la influencia de las mujeres en la historia de la música y su reflejo en la sociedad actual. Se entrevistó a nueve maestras e intérpretes reconocidas en la Ciudad de Guatemala, todas con un impacto significativo en el ámbito artístico y educativo musical.

Las maestras entrevistadas incluyen a Lic. María Isabel Ciudad Real (UVG), Lic. Mayra Castillo (UVG), Lic. Telma Díaz (UVG y OSN), Lic. Rosse Aguilar (UDV), Lic. Gabriela Corleto (OSN), Lic. Kimberly Flores (Coro Nacional de Guatemala/Querido Arte), maestra Yara Contreras (alumna UVG), doctora Ethel Batres y maestra Aleida Piñón. Ellas compartieron sus perspectivas sobre diversos temas y sus experiencias en el mundo de la música y el arte.

Los criterios abordados durante las entrevistas fueron los siguientes:

1. Cambios culturales y tecnológicos que influyeron en el área musical

Según Morandeira (2018), en el artículo titulado *Música, educación y nuevas tecnologías: Fundamentos pedagógicos de la relación. Educación 'por' la música en la formación adulta universitaria a través de las TIC*, se destaca que en la

actualidad hemos dejado de estar aislados en nuestras realidades y países para comenzar a “movernos en el planeta” mediante la virtualidad. Este acceso a información diversa es fundamental, aunque es importante entender que la tecnología es un medio y no un fin. Esto ha afectado y beneficiado tanto a la educación musical como a la educación en general.

Los cambios culturales y avances tecnológicos han impactado significativamente los métodos pedagógicos y la formación de los nuevos docentes. Todas las entrevistadas coincidieron en que estas herramientas son útiles tanto para los educadores como para los estudiantes, facilitando el trabajo y haciendo las clases más interactivas. Sin embargo, es importante considerar que, en el siglo XX, estos cambios no ocurrieron de manera uniforme; aún en el siglo XXI, muchas personas carecen de acceso a un ordenador o a un teléfono inteligente.

Se puede concluir que la tecnología se está integrando de manera gradual, pero es fundamental distinguir entre usar la tecnología como herramienta de enseñanza y dejar que esta enseñe por sí sola. Es un canal adicional, un mecanismo más en el proceso educativo. Sin embargo, hay quienes se resisten a la inclusión de nuevas estrategias y herramientas en sus métodos de enseñanza, mientras que otros aprovechan estas innovaciones. El uso de la tecnología debería ser parte integral de la educación en general, ya que ofrece una visión más amplia de lo que está sucediendo en el ámbito educativo y artístico a nivel mundial.

2. Experiencia personal en la educación e interpretación

Como docentes, todas las experiencias y aprendizajes que adquirimos se quedan con nosotros. Estos se transforman para adaptarse a nuestras formas de enseñanza, generando nuevos conceptos y reciclándose con aprendizajes previos, a la vez que se incorporan nuevas estrategias.

En el siglo XXI, es fundamental considerar el acceso que cada estudiante y docente tiene a la tecnología y cómo se va a utilizar. Un ejemplo es la maestra Ethel Batres, quien, dos años antes de la pandemia, comenzó a implementar el modelo B-learning en la Universidad Da Vinci. Debido a su necesidad de dar clases a estudiantes del campus de Huehuetenango, viajaba cada 15 días para reunirse presencialmente con ellos y realizar talleres, mientras que el resto del

tiempo las clases eran remotas. Esto la llevó a ofrecer conferencias virtuales en universidades de toda Latinoamérica (22-24 universidades).

La maestra Rosse tuvo la oportunidad de conocer a educadores musicales reconocidos, de quienes aprendió conceptos valiosos. Uno de ellos fue la idea de tener una “mamá y un papá musical” que inspire a los estudiantes a seguir sus pasos para alcanzar sus metas.

La Lic. Kimberly Flores compartió que, en su experiencia como educadora y estudiante, incorporó la meditación en sus rutinas de ensayo coral, lo que también aplicó en sus enseñanzas con los alumnos.

Todos estos aprendizajes influyen significativamente en la vida de las personas. La Lic. Mayra, por ejemplo, relató la historia de una alumna que había sido su estudiante durante muchos años. Posteriormente, la madre de esta alumna se encontró con la Lic. Mayra y le agradeció por todo lo que había enseñado a su hija, quien ahora es maestra de música.

La maestra Yara destacó que la educación debe romper con los patrones tradicionales de enseñanza, que a menudo se basaban en gritos, humillaciones y vergüenza pública. Ella se esfuerza por hacer que sus estudiantes sean conscientes de su valor académico y personal, creando un ambiente de aceptación y profesionalismo en sus clases.

La Lic. Telma Díaz mencionó la importancia de trabajar en diferentes aspectos como docentes, como la especialización en un instrumento, el equilibrio entre ser permisivo y estricto, y entender los distintos estilos de aprendizaje de cada estudiante. Al principio de su carrera, le molestaba enseñar a alumnos que no parecían estar llamados a la música, pero con el tiempo comprendió que su papel era guiar el desarrollo de otras habilidades.

La Lic. María Isabel Ciudad Real tuvo uno de los trayectos más largos y exitosos en su carrera musical, tanto como intérprete como docente. En 1982, comenzó su educación musical profesional en el Conservatorio Nacional durante la guerra interna. Posteriormente, tuvo la oportunidad de estudiar en Venezuela, becada por el Sistema de Orquestas, y en Estados Unidos, donde se dio cuenta del

impacto que los sistemas de enseñanza tenían en el desarrollo de los músicos, lo cual quiso implementar al regresar. Como intérprete y directora, dirigió a agrupaciones reconocidas, como la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Alaide Foppa. Aunque tuvo que dejar de componer por circunstancias personales y profesionales, afirma que “desde la música se puede hacer mucho servicio”.

Los docentes trabajan arduamente para ejercer una influencia positiva en las vidas de sus estudiantes, por lo que es importante reconocer el esfuerzo y dedicación que ponen en sus lecciones.

3. Aportes realizados en el campo de la educación

En el artículo previamente mencionado *Día internacional de la mujer: 22 guatemaltecas destacadas y sus valiosos aportes* realizado por Prensa Libre y escrito por Ingrid Roldán (2022), se toma en cuenta que las mujeres tienen una doble tarea aparte de realizar aportes en la sociedad, son madres y esposas, pero son ejemplos de tenacidad, enseñan valores para superarse, en la actualidad se han interesado más por tener un rol participativo en la sociedad, ya que no hay suficientes mujeres en la toma de decisiones. Es importante desde cualquier ámbito contribuir en formular políticas y oportunidades que contribuyan a ir cerrando la brecha de género en cualquier ámbito, especialmente desde la educación.

Un aspecto que es importante como docente es tener conocimiento de diferentes áreas, tal vez no a profundidad, pero tener una idea general de que requiere y a que se refiere cada una. Buscar formas de mejorar la educación musical por medio de fundar programas, instituciones, mejorar currículos, buscar alternativas para amenizar clases, utilizar estrategias de otras áreas que puedan servir para el aprendizaje musical etc., esto con el fin de que el aprendizaje se vincule de mejor forma con los estudiantes. Así como crear oportunidades como festivales, entidades para desarrollar un mejor currículum musical educativo, para mejorar la educación musical en Guatemala.

Las maestras han realizado cambios significativos para mejorar la educación musical y la interpretación en Guatemala. Por ejemplo, la Lic. Castillo ha sido parte del grupo de docentes que creó el CNB de Bachillerato en Música.

La maestra Aleida Piñón desarrolló el programa *Viva la Vida*, que incluye libros para la educación musical a nivel escolar y para docentes de educación básica y universitaria.

La Lic. Batres formó parte del equipo fundador de varias iniciativas educativas, como la sección guatemalteca del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA) y el Movimiento de la Canción Infantil de Guatemala (MOCIG).

Otra destacada educadora, la Lic. Telma Díaz, fue conductora de los programas de radio *Barroco de Dos Mundos* y *Días de Fagote* en Radio Faro Cultural, cuyo objetivo era difundir el fagot y las épocas de las piezas presentadas. También fundó festivales de fagot dirigidos a mujeres (y hombres) que quisieran aprender el instrumento, contratando agrupaciones emergentes para fomentar el talento juvenil.

Es esencial considerar el impacto reflexivo que la música puede tener en estudiantes y músicos. La pregunta "¿para qué sirve la música?" es crucial, ya que proporciona sentido a la carrera musical. Como señala la Lic. Ciudad Real, es importante adoptar un enfoque integrador para abordar la enseñanza musical y facilitar el aprendizaje.

A lo largo de la historia de la música y la educación musical, diversas maestras han realizado aportes significativos, cada uno con su propia importancia.

4. Evolución de la mujer en el liderazgo y las oportunidades para los estudiantes

Campo (2018) reflexiona que, en los últimos años, las mujeres han buscado recuperar la representación artística que se ha perdido. A pesar de la creciente disponibilidad de obras musicales y partituras, aún queda mucho por hacer para preservar la riqueza de materiales didácticos y artísticos que forman parte de nuestro legado histórico. Esta situación afecta a los estudiantes que desean iniciar estudios musicales, ya que pueden sentirse desalentados por la escasa representación en composición, dirección o interpretación en el ámbito pedagógico musical.

Se observa un aumento en la representación femenina en diversos ámbitos, incluidos los educativos. Dentro de las instituciones académicas musicales, hay más mujeres en cargos importantes, lo que ha sido el resultado de la lucha por

ser escuchadas y tomadas en cuenta. Aunque el machismo ha sido una constante, las mujeres han encontrado formas de sobreponerse a estos prejuicios, inspirando a las nuevas generaciones a aspirar a roles de liderazgo en el mundo musical.

El papel de la mujer no se limita a la educación. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se ha promovido un movimiento que busca romper con los esquemas patriarcales y posicionar a la mujer en roles protagónicos, alejándola del servicio a otros. Este cambio comenzó a gestarse con la inclusión de mujeres en los estudios del Conservatorio, lo que marcó el inicio de una nueva era en la música y la educación musical.

Aquí comenzaron a surgir las primeras *influencers*, como, por ejemplo, Marta Bolaños, quien funda el primer radioteatro para niños que ella misma musicaliza. También Dolores Batres de Sea, quien contribuye a la creación de la Dirección General de Educación Estética, en donde se contratan a los educadores para ir a dar a las escuelas teatro o danza o música (cada uno separado por su respectiva especialidad). Marilena López contribuyó por medio de la *Revista Alegría* en la cual promovió la canción como un punto importante para el aprendizaje de un estudiante. Una de las pedagogas más influyentes durante el siglo XX fue Violeta de Gainza, la cual comienza a darse cuenta de que el método se queda corto para el cambio que está teniendo el ser humano con respecto a la educación musical. Tener constancia de estas referentes guía, inspira y demuestra no solo la lucha que hay que tener para poder triunfar, si no que no es imposible tener una voz para cambiar la sociedad.

Otro aporte importante a esta evolución es que, si bien hay lideresas mujeres (aunque pocas), el liderazgo en si no existe, no se encuentra la motivación para docentes y estudiantes. Si se quiere lograr tener este liderazgo es importante que exista más apoyo de otras mujeres que quieran trabajar en conjunto y marcar la diferencia porque hay que recordar que “líder no es el que manda, si no el que da el ejemplo” (Díaz, 2023).

Las maestras entrevistadas pudieron concluir y acordar en que la representación femenina ha aumentado en número, lo cual abre oportunidades e influencia a otras mujeres a querer atreverse a probar algo nuevo, pero esto ha sido a través de la inquietud de ser tomadas en cuenta. Así como también dieron ejemplos que han sido previamente mencionados de mujeres que han sido de gran ejemplo para la sociedad artística avanzando a contracorriente. Aunque también concluyeron que en la transformación es importante tener referentes que guíen, inspiren y demuestren lo que toma poder triunfar.

A opinión personal ha sido importante ver cómo esta representación femenina en lo artístico ha ido creciendo cada vez más, hace que pierda el miedo de querer probar hacer algo más desde el arte.

5. Influencia de las mujeres en la elección de géneros musicales y metodologías de enseñanza

El artículo *¿Existe el sesgo de género ante la elección de un instrumento musical?*, de Paula Recio (2024), destaca la importancia de la representación de género como construcción sociocultural en estas decisiones. Un estudio mencionado en el artículo revela que “de las 27 especialidades, 8 tienen presencia mayoritariamente femenina y 19 masculina” (Recio, 2024). Esto indica un predominio masculino que puede influir en la construcción de la identidad personal.

Se han observado cambios significativos en la elección de personal para puestos importantes dentro de las entidades musicales, en el desarrollo de currículos y programas educativos musicales, así como en la investigación de temas de educación musical entre mujeres. Estos cambios también han impactado los métodos de enseñanza. Por ejemplo, la maestra Rosse utiliza un enfoque que abarca cinco áreas que aprendió durante sus estudios en una universidad de Estados Unidos, mientras que la Lic. Kim aplica el canto y la meditación como herramientas para maximizar el potencial de sus estudiantes. Ambas han sido influenciadas por otras mujeres, ya sea como docentes o por su impacto en sus vidas.

Otro punto relevante que la maestra Yara destacó es que las mujeres ahora “entienden su dignificación”, un cambio significativo que abre puertas a mejores enfoques educativos. Las generaciones anteriores, que crecieron en contextos fracturados, son ahora docentes en escuelas e instituciones musicales, buscando romper con patrones de enseñanza que desmotivan a los estudiantes. Se está formando una nueva generación de educadores que rechaza el maltrato y promueve la conciencia del valor personal y musical.

La Lic. Gabriela Corleto mencionó que los instrumentos musicales a menudo tienen un “género” predeterminado: la flauta se asocia con mujeres y el saxofón con hombres. Esta imposición indirecta durante la infancia refuerza estereotipos y construcciones socioculturales.

Además, se destacó el compromiso de las mujeres con su propia educación y la búsqueda de oportunidades, a pesar de las barreras existentes.

En conclusión, hoy en día se observa a mujeres liderando instituciones musicales y agrupaciones exclusivamente femeninas, desarrollando métodos de enseñanza musical con un enfoque claro sobre cómo alcanzar sus objetivos.

6. Enseñanzas y apoyo familiar

Es evidente que no ha sido una sola maestra la que ha influido en una generación de docentes, sino varias a lo largo de los años. Aunque se mencionaron diversas maestras, todas las entrevistadas coincidieron en señalar a Ethel Batres e Isabel Ciudad Real como las referentes más significativas en la docencia musical en Guatemala. Aunque no todas estas maestras son guatemaltecas, lo importante es la huella que dejaron en la vida de sus estudiantes, quienes años después aún recuerdan sus enseñanzas y aplican sus estrategias en su propia práctica docente. Esto demuestra que las mujeres tienen un impacto significativo y pueden inspirar a otras a seguir este camino, renovando y aplicando lo aprendido.

Estas enseñanzas siempre serán cambiantes, pero hay una base sólida a la que siempre se podrá recurrir para resolver dudas o generar nuevas ideas. Es importante mencionar también a las madres de estas grandes maestras, quienes las han apoyado en sus sueños, destacando el valor del apoyo familiar.

Como mujer y música, he encontrado gran inspiración al ver a mujeres dirigiendo, componiendo e interpretando en los escenarios. Su liderazgo demuestra que no es imposible triunfar si se está dispuesto a esforzarse y darlo todo para alcanzar la cima. Es notable que, a pesar de haber varias entrevistadas, los modelos a seguir no se limitan a una sola persona; cada una aporta algo único, y en conjunto, estas contribuciones pueden ser la clave del éxito.

7. Evolución de oportunidades educativas e hitos importantes

Las oportunidades de educación musical en Latinoamérica han comenzado a abrirse, inicialmente creando espacios exclusivamente para mujeres que buscan desarrollo educativo. Aunque este proceso ha tomado tiempo, es crucial no dejarse llevar por el miedo al "qué dirán". Cada vez más se están generando oportunidades tanto para docentes como para aprendices.

A lo largo de la historia, ha habido momentos clave en el desarrollo de la educación musical a nivel nacional. Para las mujeres, uno de los hitos más significativos fue la fundación del Conservatorio Nacional de Música, creado por una mujer. Otro momento importante fue el proyecto de la orquesta y coro Alaide Foppa, así como el coro Ana María de Pira, destinado exclusivamente a mujeres. También se puede mencionar a las hermanas Vargas, hijas del maestro Vargas, quienes impactaron el ámbito musical utilizando la marimba como herramienta principal.

En una de las entrevistas, se abordó el ámbito político-social, destacando que estos hitos están vinculados al poder de las altas esferas. La capacidad de erradicar la violencia y transformar los espacios educativos en lugares seguros es fundamental para el progreso de la música.

El apellido es un aspecto que a menudo se ignora, pero puede influir significativamente en las oportunidades de las mujeres. Puede haber candidatos masculinos y femeninos para el mismo rol, pero el apellido puede hacer la diferencia en la realización de sus metas. Una mujer puede ser más talentosa o efectiva que un hombre, pero el apellido puede afectar su postulación a trabajos.

Es crucial considerar la ayuda mutua dentro de la comunidad después de formarse, tener una visión clara de lo que se quiere y prepararse en consecuencia. "Yo sueño con ver a más mujeres dirigiendo orquestas, escuelas y academias musicales... Pero también sueño con ver más mujeres en altos mandos" (Rosse, 2024).

8. Desafíos enfrentados por las mujeres en la música

Según Gonzáles (2022), “las mujeres en la industria de la música son discriminadas, sobrecargadas de trabajo, mal pagadas e insatisfechas con el progreso de sus carreras” En el artículo *Mujeres en la música, silenciadas por la desigualdad de género*, Quiñones (2019) menciona que las mujeres en todo el mundo están luchando por cambiar el paradigma de división de género. La discriminación, el acoso sexual, la escasez de oportunidades, la brecha salarial, la falta de visibilidad y los prejuicios son algunos de los desafíos que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia.

Todas las entrevistadas acordaron que uno de los mayores desafíos que se vive en este momento es el vivir en una industria mayormente conformada por hombres, así como la discriminación que eso trae, la desigualdad de género, la falta de apoyo familiar, falta de recursos etc. Las mujeres han resuelto este problema de distintas formas, una de ellas siendo volverse sus propios managers, jugar varios roles a la vez (productora, compositora, arreglista, solista, maquillista, directora y muchos otros cargos más), pero lo más importantes es la presencia. Estar físicamente en lo que se pueda, aprender un poco de todo, ir descubriendo en qué se puede apoyar o desarrollar, lo cual abre espacios y facilita la búsqueda de oportunidades.

Otro tema importante dentro de los desafíos es el peligro que las mujeres corren dentro de estas instituciones a tener que hacer ciertas tareas o “favores” con tal de seguir creciendo, estas son situaciones que se han logrado superar con la representación, la lucha, la denuncia, con el valor de hacer cambiar al sistema, incluso ha habido instancias donde las mujeres han tenido que dejar sus carreras o sueños con tal de no exponerse.

9. Medidas a tomar para una representación igualitaria en el campo de la música

Todas las entrevistadas coincidieron en la importancia de documentar y preservar lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo en el ámbito musical para crear un futuro más justo e igualitario. Es fundamental estar informadas. Una de las sugerencias fue la creación de políticas que promuevan la igualdad y fortalezcan las instituciones musicales. Aunque mantener estas iniciativas puede ser complicado, se trata de construir una reputación asegurando un equilibrio. Al mismo tiempo, es necesario conocer el pasado para poder transformarlo, siendo conscientes y sensibles a esta lucha constante para apoyarnos mutuamente.

También se mencionó la necesidad de educar a los jóvenes sobre estos temas, concientizándolos sobre la importancia de expresar sus pensamientos, así como sobre lo que deben y no deben hacer. Es esencial que sepan cómo actuar si son testigos de situaciones que pueden afectar a otros, y asistir a charlas informativas. Según el estudio *Women in the U.S. Music Industry: Obstacles and Opportunities* (2019) realizado por la Universidad Berklee y la asociación Women in Music, en el que participaron más de 1,600 mujeres de diversas razas y edades, se concluyó que “el 84 % de las encuestadas había enfrentado discriminación por igual en todas las identidades raciales; el 77 % sintió que había sido tratado de manera diferente en la industria de la música debido a su género; y más del 56 % creía que su género había afectado su empleo en la industria, con un 65 % de creadores de música y artistas expresando esto”. Por lo tanto, es crucial difundir un mensaje de respeto y aceptación.

Es importante no pasar por alto que la reputación de la representación femenina está creciendo. Conocer lo que ha sucedido en el pasado es esencial para transformar la enseñanza. Se debe empezar desde la juventud a construir un hábito de perseverancia y esfuerzo, lo que contribuirá a la identidad cultural del país.

10. Opinión personal sobre la documentación del impacto de las mujeres en la historia de la música y la educación musical

“Documentar no es una costumbre que tengamos en Guatemala.” (Rosse, 2024)

Este tema es muy importante de compartir y desarrollar. La documentación de historias es algo que se hace poco y debería incrementarse para inspirar a otras mujeres. Además, se convierte en un compromiso para no dejar que estas narrativas se pierdan. Tener información condensada en un solo lugar facilita el avance de otras personas. Se debe recopilar todo lo relacionado con las experiencias y los caminos que han tomado estas referentes, asegurando que todos tengan acceso a estos documentos, ya que la documentación es la única forma de avanzar. Al mismo tiempo, debería ser una colaboración de todas, si queremos que los aportes de estas mujeres queden registrados y se enseñen a futuras generaciones que deseen formarse en el ámbito educativo musical y artístico.

En general, la representación femenina tanto en la sociedad como en el mundo musical es de suma importancia, ya que cada vez más mujeres están ocupando puestos de liderazgo en diversas asociaciones. Las mujeres son esenciales en la música no solo por su talento y creatividad, sino también por su capacidad de romper barreras, aportar diversidad y contribuir al cambio cultural y social. A medida que la industria avanza hacia una mayor igualdad de género, el reconocimiento y la celebración de las contribuciones de las mujeres en la música se vuelven cada vez más cruciales.

Las mujeres han contribuido a una amplia gama de géneros musicales, desde la música clásica hasta la popular, aportando su propia perspectiva y sensibilidad, lo que ha resultado en un panorama musical más rico y diverso.

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que, a través de la música, se han expresado experiencias, emociones y perspectivas únicas, dando voz a temas que a menudo han sido silenciados o ignorados. El ejemplo de estas mujeres ha servido como fuente de inspiración para otras mujeres y niñas, motivándolas a perseguir sus sueños musicales, demostrando que las mujeres pueden tener éxito en cualquier ámbito de la música.

V.CONCLUSIONES

A. Recapitulación de los puntos principales abordados en el ensayo

Para realizar una recapitulación de los puntos que se tocaron en este ensayo, es importante tomar en cuenta que involucran temas específicos musicales como música en general.

Para recapitular en este ensayo se abordaron temas importantes como la influencia de la mujer en la música a través de la historia, la influencia de la música en la sociedad, la mujer en la música en el contexto latinoamericano, mujeres referentes en el campo de la música y la educación musical en Guatemala entre los siglos XVII-XIX, mujeres más influyentes y sus aportes en la música en los siglos XX-XXI, el rol de la mujer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área música en Guatemala. Poniendo en evidencia que la participación de la mujer ha estado presente durante toda la historia tanto de la sociedad como de la música.

B. Aportes más significativos de mujeres destacadas en el campo de la música en la Ciudad de Guatemala en los siglos XX-XXI

La historia de la música guatemalteca está llena de mujeres talentosas que han luchado por romper barreras y alcanzar sus sueños. Su legado es una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de músicas, su trabajo ha contribuido a hacer de Guatemala un país con una rica y vibrante cultura musical.

Los aportes de estas músicas como maestras abarcan desde la música clásica y académica hasta géneros contemporáneos, e incluyen no solo la interpretación y composición, sino también la educación musical, el activismo cultural y la historia a nivel nacional como internacional.

A partir de la investigación realizada y utilizando las entrevistas se ha llegado a las siguientes conclusiones en relación con los objetivos planteados a principios de este trabajo.

La participación de la mujer en la música guatemalteca es un tema en constante renuevo. Primero, es importante mencionar que el papel de la mujer no se circunscribe a una realidad educativa, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo

XX viene un movimiento que busca la ruptura con los esquemas patriarcales y la colocación de la mujer dentro de un rol protagónico y no “al servicio de”. Cada vez más se han abierto espacios artísticos lo cual ha ido generando oportunidades tanto como docentes pero también como aprendices. Con el pasar del tiempo, las mujeres han aprendido a aprovechar las oportunidades que se les han dado, aunque todavía falta mucho por aprender.

Otro punto significativo en la evolución y participación es el no quedarse atrás por el miedo del “qué dirán” o los prejuicios de la sociedad, así como también tener la visión de lo que se quiere y prepararse en base a eso. Esta participación se trata de construir una propia reputación asegurándose de tener un balance, implementando políticas para promover la igualdad, fortalecer instituciones musicales, trabajar para crear un futuro más justo e igualitario.

Se pudo llegar a la conclusión que, en temas de influencia femenina en las carreras y vidas de las diferentes maestras, no ha sido una misma docente o mujer que ha influenciado, si no que se pueden encontrar distintas a lo largo de la educación musical de las maestras, muchas reconocidas y otras de las que muy poco se conoce. Estas maestras dejaron innovaciones propias, así como la idea de innovar la música y el método pedagógico de las docentes de ahora.

En conclusión, entre los años 80 y 90 se vivió una transición tecnológica que impactó significativamente el ámbito musical, especialmente en docentes y estudiantes que se resistían a la tecnología. Es importante entender que el tradicionalismo no excluye la tecnología; esta última se presenta como un "canal más" y un mecanismo adicional en el proceso de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de una inteligencia docente.

Las maestras han realizado aportes significativos para mejorar la educación musical en Guatemala. Por ejemplo, la Lic. Carrera formó parte del grupo que creó el CNB de bachillerato en música. La maestra Aleida Piñón desarrolló el programa Viva la Vida, así como libros de educación musical dirigidos a estudiantes y docentes en niveles escolar y universitario. Además, la Lic. Batres fue fundadora de iniciativas educativas como la sección guatemalteca del Foro Latinoamericano de Educación Musical (Fladem) y el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA).

La Lic. Telma Díaz, por su parte, condujo el programa de radio *Barroco de Dos Mundos* en Radio Faro Cultural, destinado a la difusión del fagot y sus épocas. También fundó festivales de fagot para mujeres y hombres interesados en

aprender este instrumento, fomentando el talento juvenil a través de la contratación de agrupaciones emergentes.

Cada uno de estos aportes es valioso y representa diferentes enfoques según el rol de la mujer en las instituciones y agrupaciones. Su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje es crucial, ya que busca un equilibrio entre una enseñanza rigurosa y una más indulgente, evitando que los estudiantes tomen a la ligera sus clases. Es esencial entender los distintos estilos de aprendizaje y fomentar la confianza en las habilidades y conocimientos de los estudiantes.

El contexto cultural también afecta la enseñanza, haciendo necesario un enfoque cuidadoso para no vulnerar derechos ni herir sensibilidades, como enfatiza la maestra Piñón (2024).

Es evidente la influencia de las mujeres en la cultura musical, pero aún hay espacio para el crecimiento y el aprendizaje. Cada vez más, se observa a mujeres liderando instituciones musicales y desarrollando métodos de enseñanza. El enfoque en la música popular tradicional y folclórica ha sido particularmente atribuido a las mujeres, quienes están comprometidas con su educación y la búsqueda de oportunidades, desafiando barreras.

A pesar de los avances, las mujeres continúan enfrentando desafíos en una industria musical predominantemente masculina. No obstante, el liderazgo femenino se está haciendo más visible, lo que augura un futuro prometedor en el ámbito musical.

También es fundamental documentar tanto los logros como los desafíos, ya que esta es la única manera de avanzar y evitar la repetición de errores del pasado. La historia es vital para el reconocimiento del trabajo de estas mujeres, ya que muchas de sus contribuciones han sido invisibilizadas por el simple hecho de ser mujeres. Debe existir una colaboración entre todas para enseñar a futuras generaciones sobre estos aportes y avances.

En el ámbito interpretativo, los aportes han sido numerosos, comenzando por la fundación de agrupaciones y festivales para diferentes instrumentos, creando espacios para músicas que, sin estas iniciativas, no tendrían visibilidad. La

creación de espacios específicos para mujeres que desean desarrollarse en la música es un paso significativo que se ha alcanzado progresivamente.

Otro aporte importante fue la creación de mallas curriculares para mejorar la enseñanza musical dentro de los colegios y escuelas, la creación de métodos para mejorar la interpretación musical de los diferentes instrumentos, la fundación de espacios para la difusión de historia a nivel general y de la mujer, la apertura de espacios y agrupaciones dirigidas específicamente a mujeres es una meta muy importante que se ha alcanzado poco a poco.

Pero, así como estas grandes maestras impactaron a la sociedad guatemalteca con sus aportes, también ha habido aportes por otras maestras que han quedado olvidadas y es necesario de ahora en adelante reconocer esta participación activa de la mujer en la sociedad y en la música.

C. Cierre reflexivo sobre la influencia que las mujeres han tenido a lo largo de la historia musical de Guatemala y el mundo

A lo largo de la historia, las mujeres han tenido un impacto significativo en la música de Guatemala. Desde las profesoras ancestrales de la música indígena, hasta las cantantes contemporáneas de géneros como la marimba, salsa, *pop*, reguetón, académico, *rap*, las mujeres han contribuido a definir y difundir la música guatemalteca.

Desde las antiguas culturas hasta la actualidad, las mujeres guatemaltecas han sido compositoras, intérpretes, cantantes, actrices, directoras, maestras, bailarinas, etc. Excepcionales. A pesar de sus talentos y contribuciones, las mujeres han enfrentado numerosas obstáculos y discriminaciones a lo largo de la historia. Se les ha negado acceso a la educación musical, se les ha infravalorado su trabajo y se les ha relegado a otros roles secundarios. Sin embargo, su lucha por el reconocimiento y la igualdad ha sido constante y han logrado avances significativos.

En la actualidad, las mujeres siguen rompiendo barreras y conquistando nuevos espacios en la industria musical. Cada vez son más las mujeres que se dedican a la música en sus diversas facetas, y su presencia se hace cada vez más visible y reconocida.

La influencia de estas mujeres en la música es un testimonio de su resiliencia, creatividad y talento. A pesar de los desafíos y barreras históricas, han logrado

realizar contribuciones invaluable que continúan inspirando y transformando el panorama musical a nivel nacional e internacional. Su legado es un recordatorio de la importancia de la diversidad y la inclusión en todas las formas de arte, todo esto se enriquece cuando se permite que todas las voces sean escuchadas y celebradas, esto es esencial para una comprensión completa de nuestra herencia musical y cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- Ancajima, J. (2020). *Influencia de la música en los seres humanos* <https://www.udep.edu.pe/hoy/2020/08/influencia-de-la-musica-en-los-seres-humanos/>
- Armada, S. (2012). Historia de La Época Rococó. <https://historiadelaepocarococo.wordpress.com/tag/la-mujer-cambia/>
- Aroche, K. (2023). *Biografía de Yahaira Tubac, pianista guatemalteca* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-yahaira-tubac/>
- Aroche, K. (2021). *Gaby Moreno, cantautora y guitarrista guatemalteca* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-gaby-moreno-cantautora-guitarrista-guatemalteca/>
- Aroche, K. (2022). *Biografía de Sara Curruchich, cantante guatemalteca* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-de-sara-curruchich/>
- Baliñas, M. (2001). *¿Por qué no ha habido grandes compositoras?* https://www.mundoclasico.com/articulo/389/Por-qu%C3%A9-no-ha-habido-grandes-compositoras#google_vignette
- Buendía Herdoíza, S. (2023). *La negra Sosa: la voz de América Latina* <https://institutoideal.la/mercedes-sosa/>
- Cabrelles Sagredo, Ma. S. (s.f). *El protagonismo femenino en el ámbito musical histórico* <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-protagonismo-femenino-en-el-ambito-musical-historico-784138/html/>
- Cabrera, C. (2024). *La evolución de la mujer en la música: un camino hacia la igualdad* <https://www.progjazz.org/mujeres-prog-jazz/>
- Campos Frías, M. A. (2020). *La Música del Rococó y el Clasicismo* <https://prezi.com/p/hai3o7rcauvc/la-musica-del-rococo-y-el-clasicismo/>
- Campo, S. S. (2020). Mujeres, música y liderazgo. *Revista de Estudios de Género, VI (51)* <https://www.redalyc.org/journal/884/88462046012/html/>
- Comas, S. R. (2023). *El Rococó: qué es y características de este movimiento artístico* <https://psicologiymente.com/cultura/rococo>
- Fatshimetric. (2023). *“Influencia femenina en la industria musical: una fuerza creativa y transformadora”* <https://es.fatshimetric.org/2023/12/03/influencia-femenina-en-la-industria-musical-una-fuerza-creativa-y-transformadora/>

Fernández, E. S. (2019). *Las mujeres en la interpretación: el contexto sinfónico*
<https://blogs.ugr.es/musicaygenero/las-mujeres-en-la-interpretacion-el-contexto-sinfonico/>

Fischerman, D. (2018). *Directoras de orquesta: la profesión más nueva del mundo*
<https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/03/09/directoras-de-orquesta-la-profesion-mas-nueva-del-mundo/>

G.M, Abel (2022). *Ser mujer en la Italia del Renacimiento*
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/ser-mujer-italia-renacimiento_16398

García, J. (2024). *Mujeres inspiradoras en Guatemala, en el último año*
<https://www.no-ficcion.com/projects/mujeres-inspiradoras-en-guatemala-en-el-ultimo-ano>

García, L. (2023). *30 mujeres guatemaltecas que te llenarán de orgullo*
<https://www.guatemala.com/noticias/sociedad/mujeres-guatemaltecas-han-destacado-internacionalmente.html>

García Sánchez, P. (2021). *Pauline García Viardot, reina, hada, elfo y demonio*
<https://www.melomanodigital.com/pauline-garcia-viardot-reina-hada-elfo-y-demonio/>

Gascón, S. M. (2023). *Marianne von Martinez, nuestra compositora infatigable*
<https://www.melomanodigital.com/marianne-von-martinez-nuestra-compositora-infatigable/>

González, A. (2022). *Estudio destaca los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria de la música*
<https://radionotas.com/2022/03/09/estudio-destaca-los-desafios-que-enfrentan-las-mujeres-en-la-industria-de-la-musica/>

Hopkin, O. (2018). *Hildegard of Bingen: life and music of the great female composer*
<https://www.classicfm.com/composers/bingen/guides/discovering-great-composers-hildegard-von-bingen/>

Jorge. (2023). *La importancia de la música en el Renacimiento*
<https://exploraondas.com/la-importancia-de-la-musica-en-el-renacimiento/#:~:text=En%20conclusi%C3%B3n%2C%20la%20m%C3%BAica%20en>

Koo, K. (2022). *Biografía de la soprano guatemalteca María José Morales*
<https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-de-la-soprano-guatemalteca-maria-jose-morales/>

Lenhoff, D. (2005). *Creación musical en Guatemala*. Editorial Galería Guatemala

Menéndez Maldonado, Ma. C. (2015).

Leslie. (2017). *Cantante guatemalteca Stephanie Zelaya* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/cantante-guatemalteca-stephanie-zelaya/>

Leslie. (2017) *Canciones de Dominique Hunziker* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/canciones-de-dominique-hunziker/>

Leslie. (2017). *Cantante de rap guatemalteca Rebeca Lane* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/cantante-de-rap-guatemalteca-rebeca-lane/>

Medina, R. (2022). *La música como protesta social y política en Latinoamérica* <https://katabasisrevista.com/2022/06/05/la-musica-como-protesta-social-y-politica-en-latinoamerica/>

Meza, A. (2023). *50 mujeres guatemaltecas que destacan y construyen un mejor país* <https://www.soy502.com/articulo/orgullo-nacional-50-mujeres-guatemaltecas-destacadas-101616>

Pentreath, R. (2020). *Meet Nadia Boulanger, the inspiring woman behind the 20th century's greatest composers* <https://www.classicfm.com/discover-music/women-in-music/nadia-boulanger-composer-conductor-music-teacher/>

Oliva, C. (2024). *El INE implementará nuevo sistema para recopilar información* <https://www.ine.gob.gt/2024/03/#:~:text=Guatemala%20cuenta%20con%20un a%20poblaci%C3%B3n>

Palacio Sánchez, L., & Olaya Galindo, M. D. (2023). *El maravilloso impacto de la música en el cerebro* <https://urosario.edu.co/en/node/24431#:~:text=La%20m%C3%BAsica%20activa%20nuestro%20cerebro>

Parvez, T. (2024). *Mujeres en la música: La creciente influencia de las mujeres del sector musical* <https://sonosuite.com/es/blog/mujeres-influencia-sector-musical/>

Quiñones, L. (2019). *Mujeres en la música, silenciadas por la desigualdad de género* <https://news.un.org/es/story/2019/02/1450871>

Ramírez Paredes, J. R. (2006). Música y sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*. 21(60) 244–270
<https://www.redalyc.org/pdf/3050/305024678009.pdf>

Ramos, P. (2010). Lights and Shadows in Women and Music Studies. *Revista Musical Chilena*, 64 (213), 7–25. <https://doi.org/10.4067/S0716-27902010000100002>

Raventós, L. (2021). *Maddalena Casulana, una madrigalista de éxito*
<https://cafeconsaboraopera.wordpress.com/2021/03/06/maddalena-casulana-una-madrigalista-de-exito/>

Recio, P. (2023). ¿Existe el sesgo de género antes la elección de un instrumento musical? <https://www.nus.agency/blog/genero-eleccion-instrumento-musica>

Rejón, K. (2024). *La canción es el remedio: música de protesta feminista y latinoamericana* – MIRA. <https://www.americas.org/es/la-cancion-es-el-remedio-musica-de-protesta-feminista-y-latinoamericana/>

Rodríguez, A. (2022). *Sofia Gubaidulina. El diseño místico de la materia sonora* (pp. 1–7) <https://descubriendo.conservatoriorioja.com/wp-content/uploads/2022/05/Alfredo-MATERIA-SONORA.pdf>

Roldán, I. (2022). *Día Internacional de la Mujer: 22 guatemaltecas destacadas y sus valiosos aportes* <https://www.prensalibre.com/vida/escenario/todas-queremos-una-mejor-guatemala/>

Sangucho Ayala, J. C. (2013). *Música y los efectos en la sociedad*
<https://es.slideshare.net/slideshow/musica-18374477/18374477>

Tánchez, J.E. (1987). *La música en Guatemala: Algunos músicos y compositores*. Impresos Industriales

Tánchez, J.E. (1978). *Datos históricos sobre la música en Guatemala y minibiografías de algunos músicos y compositores*. Editorial Guatemala

Torres Reyes, A. (2023). *¿Cómo influye la música en el desarrollo personal?*
<https://gorgoritos.com/como-influye-la-musica-en-el-desarrollo-personal/>

Turiñán Morandeira, L. (2018). Música, educación y nuevas tecnologías: Fundamentos pedagógicos de la relación. Educación “por” música en la formación adulta universitaria a través de las TIC. 49-65
<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/522/496>

Urquizú, F. (1997). La mujer en el arte guatemalteco siglos XIX y XX. 1–49
<https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/cultura/INF-1994-036.pdf>

Vera, A. (2021). *Música y mujeres en Latinoamérica: Abriendo puertas a través de la sororidad* <https://laantigona.com/musica-y-mujeres-en-latinoamerica-abriendo-puertas-a-traves-de-la-sororidad/>

Vicente, J. (2023). *Biografía de Gabriela Corleto, flautista guatemalteca* <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/biografia-de-gabriela-corleto-flautista-guatemalteca/>

West-Durán, A. (2022). *Tania León* <https://rialta.org/tania-leon-perfil/>

ANEXOS

MÚSICAS DESTACADAS EN GUATEMALA

Nombre	Cantautora	Docente musical	Instrumentista	Compositora o arreglista
Grupo musical de mujeres Na'ik Madera	X	X	X	X
Magda Angélica García	X	X	X	X
Vilma Perussina	X	X	X	X
Sandra Morán	X		X	X
Zoila Luz García		X	X	X
Patricia Volpi –Pat'za	X		X	X
María del Tránsito Barrios	X			X
Amanda Samayoa –Mc Suina	X			X
Andrea Brahner	X			X
Auri Cano	X			X
Grupo Axis	X		X	
Brendy Boj		X	X	X
Coro de niñas Bel canto			X	X
Dévorah Rahel	X		X	X
Coro y Orquesta Femenina Alaíde Foppa			X	X
Dominique Hunziquer	X		X	X
Ferxa Ralda	X		X	X
Gabriela Boltten	X			X
Iracema del grupo ARS MAGMA			X	
Jaqueline Nisthal	X		X	
Mc Mai de Rimas	X			
Kunti Shaw	X			
Mercedes Escobar	X		X	X
Grupo Miss Lilith			X	X
Grupo Shakti			X	X
Pamela García –Pamela Symphony	X		X	X

Raysa Morales	X		X	X
Trip Chatía	X		X	X
Trío Kahlo		X	X	X
Paola Pérlop	X	X	X	X
Rebeca Galindo		X	X	X

FUENTE: tomado de Directorio de mujeres Artistas del Festival Ixchel, catálogo del 2009 al 2017 elaborado por Grupo musical de mujeres Na'ik Madera, Guatemala.

Cantautora destacada de la cultura Garífuna: Sofia Blanco

Cantautora e instrumentista destacada de la cultura Pocomán: Ketzali Awalb'iitz

Cantautora, docente musical e instrumentista destacada de la cultura Kaqchikel:
Ch'umilkaj Nicho

Cantautora, docente musical e instrumentista destacada de la cultura Kaqchikel:
Silvia Etec

Cantautora, e instrumentista destacada de la cultura K'iché: Aurora Nohemí Chaj