

“CON EL PÉTALO DE UNA NOTA”

DIANA ALEJANDRA RINCÓN MESA
ASESORA: ANA PAULINA ALVAREZ.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES, DEPARTAMENTO DE MÚSICA
BOGOTÁ
2019

INTRODUCCIÓN

A lo largo de mi vida y de mi carrera como trombonista, he reflexionado sobre el papel de la mujer en el medio musical, esto por varias situaciones y experiencias que he tenido tanto positivas como negativas. Desde mis inicios en el mundo musical me llevaron a cuestionarme el por qué en muchos momentos la mujer puede ser vista como el género débil o como un producto que se exhibe o se vende. Por eso mismo decidí hacer un trabajo que indague acerca del desenvolvimiento de las mujeres en el medio musical en Colombia, motivándome también a describir un poco lo que ha sido mi experiencia como mujer músico, buscando respuestas u opiniones de mujeres reconocidas en la música. Esto con el objetivo de poder encontrar un consejo de sanación personal y poder entender que yo como mujer no debo sentirme culpable por diferentes situaciones vividas.

Hubo dos libros que me motivaron también para el desarrollo de este trabajo; “Mujeres en la música de Colombia” y “Soy una mujer holística”.

Leí varios puntos de vista por las editoras del libro “Mujeres en la música de Colombia” que son Carmen Millán de Benavides, Alejandra Quintana Martínez y Susan McClary. En su libro ellas abren el terreno de estudio donde se cuestiona el estereotipo de que la mujer se ve en todas las artes de una manera distinta al hombre, también se resaltan los impedimentos que continúan truncando la libre participación de las mujeres en la música, lo cual ha sido una construcción cultural predeterminedada en la historia. Mi interés por este libro creció tras el cuestionamiento que ellas se hacen “la mujer es tomada o se ve diferente en todas las artes de una manera distinta que el hombre”. (Carmen Millán de Benavides, 2012)

Por otro lado la autora María José Flaqué en su libro “Soy una mujer holística” describe cómo se puede reivindicar y rebuscar el papel de la mujer dentro de la sociedad a través de las emociones y la espiritualidad. Esta posición me llamó mucho más la atención ya que toca el tema de la espiritualidad y la importancia de Dios en su vida. Yo me considero una persona muy creyente y siento que mi relación con Dios me ha ayudado en bastantes momentos difíciles en los cuales me he sentido débil y con deseos de renunciar, y tal y como ella dice: “Toda la unión que he tenido con lo espiritual me ha ayudado directamente a abrir mi mente, a descubrir lo más profundo de mí. Cada día me conozco más y dejo de pretender ser algo e identificarme a mí misma y esto me lleva a sentirme en paz, pero para eso es necesario llevar el proceso con desapego y aceptación, con ganas de estar bien sin prisa, sin estrés, ya que sería contraproducente”. (Flaqué, 2017)

Como mujer, estos textos me han ayudado a superar varias etapas complejas y aceptarlas como algo que me hace crecer cada día como ser humano, además me

enseñaron a ver que el género no tiene importancia, sino que lo que importa es qué tanto se trabaja para lograr las cosas. También me sirvieron de gran motivación para contar mi vida que no ha sido más fácil o difícil que la de miles de mujeres alrededor del mundo.

Mi reflexión estará basada por comentarios y situaciones que he presenciado por otras mujeres sintiéndose vulnerables o más débiles. Yo, como mujer músico, quiero plasmar en este trabajo lo que ha sido mi diario vivir en el arte y a su vez exponer la vida de algunas de las mujeres Colombianas más importantes en el campo musical, y que además cuentan con un recorrido excepcional; esto, con el objetivo de buscar mi paz interior con el desapego, la aceptación y el perdón, pero también poder cambiar mentalidades, apoyar y fortalecer a l@s que lean este escrito. Mi intención con las perspectivas expuestas más adelante es poder apalancar y empoderar a otras mujeres músicos y también a mí misma, para romper con la cohibición que nos llega a aquejar.

Para buscar respuestas planteo el siguiente orden, primero reflexionaré sobre mi experiencia personal, contándola y destapando un poco de lo que ha sido por ser mujer, luego voy a exponer las preguntas que realice pensando en algún consejo u opinión de otra mujeres, seguidamente, se pondrán las respuestas a las entrevistas que realizare y por ultimo pondré las conclusiones las cuales fueron y han sido de gran ayuda para mi proceso y que seguramente le servirán a otras personas que lean mi escrito.

También quiero encontrar una equidad moral para todos las personas (y me incluyo) y por ende valorar lo que somos capaces de hacer, lo increíbles que podemos llegar a ser independientemente de temas como raza o sexualidad, es aprender a respetar, a vivir, a motivarnos juntos y a romper con los estigmas que polarizan el mundo y generan estas problemáticas discriminatorias, con todo este escrito quise integrarlo en mi concierto de grado piezas y obras de un alto nivel (que han sido ejecutadas y grabadas en su mayoría por hombres), esenciales para el exitoso desarrollo de un recital de grado, atractivo para el público.

EXPERIENCIA PERSONAL

“El Trombón es un instrumento para hombres”. Muchos maestros, jurados y colegas me lo han dicho. Soy trombonista desde los 12 años y escogí ese instrumento porque no me conecté realmente con ningún otro, debido a esto siento que fue el trombón el que me eligió a mí y esto me enorgullece. No está de más resaltar lo feliz que me hace interpretarlo.

En mi recorrido como trombonista he recibido críticas constructivos que me han aportado mucho a mi carrera, pero también he recibido comentarios machistas que aseguran que este instrumento requiere una energía propia de un hombre y que por ende una mujer no podría tocarlo bien; además de miradas y comentarios despectivos que solo podrían etiquetarse como acoso.

Con ese tipo de experiencias me di cuenta de lo difícil que es para una mujer adentrarse en un mundo "dominado" por la presencia masculina, lo cual me llevó a desarrollar una predisposición negativa del campo laboral musical y en el cual no quería estar. Llegó un punto en el que no veía la música como mi futuro profesional por lo que no me esmeré suficiente. Sin embargo al transcurrir los días el trombón se fue volviendo mi refugio así que contra todo pronóstico decidí armarme de valor para tocar un instrumento que según la sociedad no era para mí.

Elegí la Pontificia Universidad Javeriana para hacer mi pregrado en música. Estaba muy feliz por haber pasado aunque también tenía miedo de más comentarios machistas (tanto despectivos como acosadores), ya que sabía que al entrar sería la única mujer de la cátedra de trombón. De hecho desde antes de entrar ya habían empezado a escucharse cosas como: “Viene una mujer trombonista, ¿tocará bien?”, “Dicen que es bonita”, “Toca caerle”, etc. Era una etapa nueva y tal vez difícil porque sabía que esta vez no solo iban a ser maestros ocasionales los que hicieran comentarios machistas, sino colegas a diario, porque es a esto a lo que se enfrenta una mujer en estos casos, no obstante, poco a poco empecé a saber cómo manejar estas situaciones y siempre tuve la mentalidad desde niña que el ser mujer no es un impedimento para nada.

Para empezar me presenté a mi primera audición en la banda y solo pensaba en que podía aportar mucho a la agrupación, por lo que la preparé correctamente y fui aceptada. Desde ahí ya me hice reconocer y para mis compañeros trombonistas empecé a ser mucho más que la niña linda del trombón, lo que empezó a generar un ambiente incómodo para mí, porque de alguna manera buscaban hacerme sentir inferior porque era nueva y era una mujer quitándole el lugar a un hombre. En esos momentos empecé a entender un poco más cómo era este mundo real de la música vista desde el ámbito laboral y noté que existía una competencia que rayaba con lo perverso y llamaba al machismo, que se volvía mucho más tedioso cuando la persona

que tenía los puntajes más altos era una mujer, lo que generaba una fuerte rivalidad en la cátedra.

Empecé a destacar más porque desarrolle facilidades técnicas que me me permitían tocar piezas de nivel superior, mis compañeros ya no me veían solo como competencia, también como "un plato de comida". Asimismo esta intimidación se vió reflejada en actividades extracurriculares de carácter profesional como en audiciones, cuando decían: "Tocas bien, pero no puedes llegar a la capacidad o lo que se necesita para tocar esa obra, es una obra de un gran carácter, de fuerza, es para un hombre y a ti te suena muy tierna y bonita". Esa clase de opiniones que realmente eran innecesarias solo me hacían buscar desarrollar más capacidades para darles a entender que ser mujer no afecta en nada.

Pasó el tiempo y me empezaron a reconocer fuera de la universidad, pues siempre hemos sido pocas las mujeres trombonistas en el medio. Sentirme intimidada por el machismo y el acoso (tanto de colegas como de maestros) ya se volvía una costumbre, tanto así que en medio de mi ingenuidad me llegaban a hacer sentir bien. Comenzaron las invitaciones a salir, las clases gratis en sus casas, los elogios por mi apariencia y no por mi nivel. Incluso, cada vez se acercaban de forma más irrespetuosa y era algo que no entendía realmente porque al comienzo me sentía bien, lo tomaba de manera profesional y me sentía admirada por mi talento, pero con el tiempo noté que solo se aproximaban con objetivos más perversos.

Aunque afortunadamente no en todos lados era así, sí que fue allí que empezó un dilema personal, donde me preguntaba si era buena trombonista o sólo me querían por mi apariencia. Después de esto surgieron los comentarios denigrantes en el medio musical como: "Diana, por ser mujer es que te llaman a tocar", "Diana, los maestros te tienen ganas y por eso te quieren dar clases gratis", "Diana, puedes levantarte a un buen trombonista y serás famosa", etc. Eran pocos los comentarios positivos relacionados directamente con mi interpretación del instrumento, y entonces ¿cuáles eran mis cualidades como trombonista? Era lo único que me importaba y lo único que pocos resaltaban, por lo que empecé a dudar de las palabras que me decían algunos maestros, ya que no sabía con qué sentido me las decían, ¿Era porque me veían con un gran futuro y por eso me admiraban?, O simplemente me veían como la dócil alumna que se podía conquistar o seducir fácil aprovechando su reconocimiento y cargo. Traté de no trascender en este tema así que seguí pensando primero en lo que yo buscaba y quería como trombonista, y era demostrar que las mujeres no tenemos diferencia alguna a la hora de realizar labores "de hombres". Siempre he pensado que el género no importa pero así realmente no funcionaban las cosas, ya que por mi experiencia y la de muchas mujeres a las cuales escuchaba con historias o anécdotas parecidas llegué a pensar que realmente vivíamos bajo un patriarcado muy mal maquillado.

Situaciones como la mía, tal vez, se viven globalmente, pero personalmente siento que poco trascienden y poco se valoran, por eso me cuestione sobre esto y pensé que la mejor manera es destapando un poco de mi vida personas y también conocer otras opiniones o recorridos de otras personas, para fortalecer nuestra seguridad y nuestro rol en el mundo (en esta ocasión musical) al igual que los hombres.

PREGUNTAS

Escogí seis preguntas con las cuales busco tener una diferente opinión y consejo para mí y aquellas personas que han pasado o pasan por lo mismo, haciendo estas preguntas de una manera muy general sin direccionar las respuestas, aclarando que no busco un apoyo feminista sino más bien una ayuda para cualquier persona.

1. **¿Cuál es su experiencia como músico?** Llegué a esta pregunta porque quiero saber cómo ha sido el recorrido y como han llegado a sus reconocimientos, observando si hablan más desde la perspectiva como mujer músico.
2. **¿Qué liderazgo y reconocimiento le ha traído ser músico?** Teniendo en cuenta los rechazos recibidos durante mi carrera, como conseguir puestos principales y ganar audiciones, me surgió esta pregunta, pues quiero saber como otras mujeres han podido llevar esta situación, claro está, si es que la han vivido.
3. **Usted como mujer, ¿Que le diría a una mujer músico?** Busco con esta pregunta saber qué consejos nos podrían dar y observar de acuerdo a sus respuestas si han pasado por alguna experiencia negativa por ser mujer.
4. **¿Su reconocimiento y liderazgo le ha traído problemas o disgustos? y si puede decirnos ¿Cuáles serían?** Mi mayor cuestionamiento es saber si otras mujeres han vivido experiencias parecidas y si es así cómo las han sobrepasado. Visibilizar todas las consecuencias posibles de un reconocimiento.
5. **¿Cómo podría unir el ser mujer en el momento de interpretar o componer algo?** Esta servirá de ejemplo y gran ayuda para aquellas personas que se sienten intimidadas en todos los aspectos: forma de vestir, al interpretar su instrumento, al actuar frente a un público o en una audición etc. ¿Esto cambia en algo?
6. **¿Cómo balancea el día a día, y considera usted que ha podido encontrar un balance entre su profesión y su vida fuera de la música, y cómo?** Todas las personas llevan una vida totalmente distinta a la del escenario, pero a veces es difícil el poder actuar y saber llevar nuestras vidas fuera de la música, en la casa, en un ensayo, en una relación, en fin. Pensé en esta pregunta a futuro personal, porque sé que ellas ya tienen un gran recorrido y liderazgo, ellas nos podrán ayudar a pensar y reflexionar que tal vez no vale la pena pensar en que somos mujeres sino que simplemente somos un músico.

Como parte del trabajo investigativo, escogí a cinco mujeres, para responder mis preguntas, con algunas de ellas he compartido y las conozco por su brillante recorrido. Busco conocer un poco de su vida y de esta manera saber si han o no han pasado por momentos incómodos por su género.

MUJERES CON GRAN EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA EN SU RECORRIDO POR LA MÚSICA.

PATRICIA VANEGAS RUIZ-DIRECTORA DE BANDAS

Ilustración 1 (Ruiz, Reseña- Correo, 2019)

Inicia sus estudios de música en la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana donde recibió su título de Maestro en Música con énfasis en Flauta en 1998. Después de una vinculación como directora de la Banda Juvenil de la Universidad Javeriana, estudió Dirección de Banda graduándose en el año 2005 con el maestro Jan Cober en el Conservatorio de Maastricht-Holanda. Posteriormente realiza la maestría en dirección en el Instituto Superiore Europeo Bandistico en Trento-Italia. Actualmente se está realizando estudios de Doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign con el maestro Stephen Peterson.

Del año 2006 al 2017 se desempeñó como directora de la Banda Sinfónica Javeriana y adicionalmente realizó talleres de dirección con la Red de Bandas de Bogotá y en la Red de Bandas en Caldas. Por su gran desempeño y su trayectoria fue elegida como directora de

la carrera de estudios musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana y docente de la Universidad Nacional de Colombia.

Participó como directora de la Banda Sinfónica Javeriana en la Mid-West Clinic, conferencia internacional de Bandas Sinfónicas realizada en Chicago en el año 2013, además de esto ha tenido la oportunidad de dirigir bandas en Alemania, Holanda, Italia, Estados Unidos y Colombia y también fue invitada a dirigir la Banda Sinfónica en De Paul University en Chicago en 2013 y la Virginia Wind Symphony en la ciudad de Norfolk en 2015.

En la actualidad es profesor asistente en la Universidad de Illinois, primer programa de bandas universitario a nivel mundial y ha tenido la oportunidad de dirigir la Wind Symphony, Wind Orchestra y Hindsley Symphonic Band, Adicionalmente está a cargo de la biblioteca de bandas, uno de los archivos más grandes y antiguos del país.

(Ruiz, 2019).¹

Además de tener una gran trayectoria y grandes reconocimientos ella es un ser humano con mucha humildad y valores, por varios años de mi carrera fue mi maestra en la banda sinfónica de la universidad y, sin duda, es una de las personas que más admiro y quiero ,pues muchos de los logros que he obtenido son gracias a ella.

¹ Tomado de : Reseña y Entrevista de Patricia Vanegas Ruiz, (Ruiz, Reseña- Correo, 2019)

CAROLINA CALVACHE-PIANISTA Y COMPOSITORA

Ilustración 2

<https://www.noticiali.com/articles/carolina-calvache-fusion-de-jazz-con-toque-colombiano/>

contemporáneo, el cual lanzó el 1 de abril del año 2014 de la mano de la disquera Sunnyside Records. (Pinto/EDLP, 2014).²

Ella es para mí una de las mujeres más influenciadoras en Colombia, es una maravillosa compositora y pianista, está casada con uno de mis trombonistas favoritos (Achilles Liarmakopoulos) así que ha compuesto hermosas piezas para trombón y piano como “Trombonsillo y Etheral”. Le pareció muy interesante mi escrito sobre la mujer y quiso responder mis preguntas.

Es considerada una de las pianistas más reconocidas de Colombia, es una mujer con gran empuje teniendo la iniciativa de irse a los Estados Unidos en busca de las oportunidades que no pudo encontrar en su país natal, (Colombia). Desde muy joven, se hizo notar con su gran talento y se destacó en un ambiente musical que es generalmente reservado para los hombres. Obtuvo una beca para empezar sus estudios en la Universidad de North Texas, allí realizó una maestría en Jazz Performance y Composición, un género por el que desarrolló un gran interés. Tiene grandes reconocimientos, incluso, su composición en piano titulada “Te agradezco”, ha sido tocada en diferentes auditorios de Colombia, y fue publicada en un libro de Piezas para Piano de la Universidad del Valle, lanzó su primer álbum titulado “Sotareño”, un disco instrumental en el que mezcla influencias del folclor colombiano, latino y jazz

² Tomado de : <https://eldiariony.com/2014/03/04/carolina-calvache-destreza-en-el-piano/>
(Pinto/EDLP, 2014)

ELIANA ZUMAQUE-TROMBONISTA.

Ilustración 3 (Zumaque, Reseña, 2019)

Trombonista y pedagoga musical colombiana, inició su formación instrumental en la Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y su participación en el género de la salsa con varias agrupaciones femeninas entre las que se encuentran las Orquestas Cañabrava, Candela y Aché. Realizó su carrera profesional formándose con destacados maestros del trombón del género clásico entre los que sobresalen: Tetsuo Kagehira, Rubén Rodríguez y Néstor Slavov. Eliana Zumaqué realizó estudios de Especialización en Gerencia y Gestión Cultural en la Universidad del Rosario de Bogotá y Maestría en Políticas Culturales y Desarrollo en la Universidad de Gerona en España, en la cual fue becaria de la Cátedra UNESCO.

Asimismo se ha desempeñado como profesional especializada del área de música en la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, como docente catedrática de música de la Universidad de Córdoba, participando además en investigaciones con músicas tradicionales, y como gestora cultural de la Secretaría de Cultura de Bogotá.

Actualmente integra la Orquesta Femenina Son de Azúcar de Colombia y la Orquesta María Canela de César Mora y es pedagoga musical de la universidad Pedagógica Nacional. (Zumaque, 2019)³

Ella es una de las mujeres trombonistas más reconocidas en Colombia. Gracias a este trabajo tuve la oportunidad de conocerla y descubrir su trayectoria en la música. Se vió muy interesada en mi trabajo, así que me ayudó a responder mis preguntas.

³ Tomado de Reza y Entrevista de Eliana Zumaque, (Zumaque, Reseña, 2019)

CAROLINA NOGUERA-COMPOSITORA

Ilustración 4 <http://www.banrepcultural.org/bogota/actividad/entrevista-abierta-con-carolina-noguera>

Inicia sus estudios en el Conservatorio Antonio María Valencia con estudios de piano, los cuales continuó en el pregrado de la Carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana de donde se graduó en el énfasis de Composición. Realiza su Magister y Doctorado en composición en el Conservatorio de Birmingham (Birmingham City University). Como

becaria de ORSAS del Reino Unido (Overseas Research Students Awards Scheme), el Banco de la República de Colombia, el Conservatorio de Birmingham en Inglaterra y Colfuturo ha estudiado composición con los maestros Guillermo Gaviria, Richard Causton, Edwin Roxborough y Lamberto Coccioli principalmente, y de manera ocasional con reconocidas figuras como Louis Andriessen, Helmut Lachenman, Howard Skempton, Frederic Rzewski, Hilda Paredes y Rebecca Saunders, entre otros. Actualmente es docente y coordinadora del Área de Composición del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. (Artes, s.f.).⁴

Durante mi recorrido por la universidad tuve la oportunidad de conocer a esta gran maestra, recibí clases con ella de literatura en mi último semestre y con solo percatarme de su personalidad y su habilidad para brindar todo su conocimiento, comprendí una vez más que las mujeres pueden lograr grandes cosas. Ella es un claro ejemplo.

⁴ Tomado de: <https://artes.javeriana.edu.co/documents/3270783/3271715/Carolina+Noguera.pdf/9651f097-4eee-463b-94c2-8618c02f37dc> , (Artes, s.f.)

LORENA RÍOS GÓMEZ-SAXOFONISTA.

Ilustración 5 (EDU, s.f.)

Lorena Ríos Gómez, es una de las mejores saxofonistas de Latinoamérica, empezó con el saxofón en la vereda El Llano, como intérprete Lorena ha llegado a lugares lejanos como Croacia, Francia, Portugal, y entre otros lares, donde ha sido ponente y jurado de eventos de envergadura, gracias a que es saxofonista exclusiva de Selmer, la empresa que elabora los mejores saxofones del mundo y que reconoce a los mejores intérpretes de este instrumento, privilegio que solo han tenido tres colombianos en su lista, y en el que Lorena es la única mujer en 130 años de historia. (EDU, s.f.)⁵

Quería tener en mi escrito a alguien más de vientos y no necesariamente del mundo de los metales, así que investigando más a fondo me encontré con Lorena Ríos, leí su vida musical y es un gran privilegio que haya respondido a mis preguntas.

⁵ Tomado de : <http://www.edu.gov.co/transformaciones/transformando-vidas/item/83-el-arte-y-la-cultura-tendran-su-casa-en-santa-elena> (EDU, s.f.)

ENTREVISTAS

A continuación voy a anexar las respuestas de las preguntas que ellas mismas me mandaron a mi correo.

1. ¿Cuál es su experiencia como músico?.

1.1. Patricia Vanegas Ruiz:

“He vivido varias etapas como músico. Inicialmente como intérprete disfruté mucho del trabajo en grandes agrupaciones como la banda y la orquesta y el trabajo en música de cámara. Desde que comencé a estudiar música en la universidad Javeriana tenía muchos intereses y la dirección siempre fue una de ellas.

La experiencia como director es diferente a la del intérprete. Me gustaría decir que la emoción es la misma al igual que el compromiso, pero el ser director abarca la responsabilidad y el control del grupo al igual que irradiar confianza y todo a través de un lenguaje no verbal. Para mi esta experiencia es muy valiosa, casi que más valiosa que la aceptación o aplausos del público.” (Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

1.2. Carolina Calvache:

“Empecé desde muy niña a tocar el piano y fui influenciada por una buena formación en el conservatorio Antonio María Valencia con mi primera profesora de piano Berta Lucía Tello y mis profesores de solfeo y teoría. Pero fue solo cuando vi la clase de apreciación musical que me di cuenta que yo quería escribir música, que yo quería crear mis propias melodías y hacer mi propio grupo algún día. Después conocí al maestro Jaime Henao, quien me enseñó armonía e improvisación aplicada al jazz y quien me introdujo a género totalmente distinto al mundo clásico.

También tuve la oportunidad de compartir con mis otros profesores en la universidad del valle, Orfa Cruz, Mario Gómez Vignes y la oportunidad de tomar clases con el maestro Manfred Gerhardt me abrió la imaginación y entendí más que era lo que quería ser y hacer con la música. Desde ahí ha sido solo crear en mi música y en mi sueño de crear utilizando todos los elementos que he aprendido de música clásica, música folclórica, jazz y del mundo.

Cuando estuve en la universidad de North Texas tuve la oportunidad de escribir para big band y dirigir diferentes ensambles como profesora asistente al mismo tiempo que terminaba mi maestría en jazz performance. Creo que haber tenido esa posibilidad me abrió la imaginación mucho más y me permitió seguir creando y creyendo en lo que estaba haciendo.

Cuando llego a NY en el 2011 tuve la oportunidad de ser invitada en el Kennedy Center para tocar en el Festival Mary Lou Williams, quien fue una de las pianistas mujeres más reconocidas de la historia del jazz. Eso fue una

experiencia muy agradable y especial porque tuve la oportunidad de conocer a grandes músicos mujeres como Toshiko Akiyoshi, Diana Reeves, Casandra Wilson entre otras.

Después en NY pude grabar mi primer álbum con músicos increíbles y fue otro sueño hecho realidad tener a músicos reconocidos como Antonio Sánchez en la batería (Baterista de Pat Metheny y film score), Hans Glawishnig, Jaleel Shaw and Michael Rodriguez)

El año pasado empecé a grabar mi último álbum en el cual le hago homenaje a la poesía. Ha sido un sueño hecho realidad contar con grandes cantantes como Rubén Blades, Marta Gomez, Claudia Acuña entre otros. En este álbum me enfoco en mi trabajo como compositor, arregladora y autora de canciones. Ha sido una experiencia increíble.

Creo que la oportunidad de poder hacer música y que gente la reconozca o que le llegue a la gente de alguna manera, es mi mayor recompensa. Ya sea con una canción, una pieza instrumental, una pieza para big band o una melodía simple.

Ha sido muy gratificante ver cómo mi música es tocada en varios escenarios en el mundo, especialmente mi música para piano y trombón o mis piezas de jazz.

La música es un camino largo y no podemos parar de aprender y seguir creando". (Calvache, 2019)

1.3. Eliana Zumaque:

"Soy trombonista y pedagoga musical colombiana, inicié mi formación instrumental en la Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y mi participación en el género de la salsa con varias agrupaciones femeninas entre las que se encuentran las Orquestas Cañabrava, Candela y Aché, con las cuales hice varias giras en Colombia y el exterior. Realicé mi carrera profesional en pedagogía musical en la Universidad Pedagógica Nacional, formándome con destacados maestros del trombón del género clásico entre los que sobresalen: Tetsuo Kagehira y Néstor Slavov.

A finales de los 90s, fui llamada para integrar la Orquesta de Salsa "María Canela" del actor César Mora, dirigida musicalmente por el maestro venezolano César Monge "Albóndiga", ex integrante de las Orquestas: "Dimensión Latina", Oscar De León y Grupo Niche, y quien hizo posible el ingreso de mujeres instrumentistas en espacios hasta entonces integrado sólo por hombres, desde entonces he conformado agrupaciones acompañantes de reconocidos artistas de la salsa como son: David Pabón, Nino Serraga, Mauricio Rodríguez, Carlos Guerrero, entre otros, e integrado el grupo "Macumbia" del Maestro Francisco Zumaqué.

Con la Orquesta "María Canela" además de realizar muchas presentaciones en vivo y algunas giras por varios países de Latinoamérica y México, participé durante 8 años de la musicalización del programa "Yo' José Gabriel" del Canal RCN, acompañando artistas de talla internacional entre los que se encuentran:

Celia Cruz, Juanes, Gilberto Santa Rosa, Armando Manzanero, Juan Fernando Velasco, Rey Ruiz.

En el año 2012, en el marco de la celebración de los 15 años del Festival “Salsa al Parque”, fui convocada por el Instituto Distrital de las Artes para integrar la “Orquesta Salsa Bogotá”, conformada por los músicos intérpretes más representativos del género de la salsa en la ciudad capital, y quienes tendríamos a nuestro cargo el montaje de un repertorio seleccionado especialmente, que lograra homenajear los grandes exponentes de éste género en Colombia, además de lo anterior recibí un reconocimiento por parte de IDARTES, “por su invaluable y constante aporte al movimiento de la salsa en Bogotá y por ser referente ante generaciones de perseverancia, esfuerzo y compromiso con la sociedad y los lenguajes sonoros del país”

Esta entidad distrital también me ha invitado para conformar en dos ocasiones el comité asesor de Salsa al Parque y como jurado de este mismo Festival para seleccionar los artistas que conformaron la programación de la versión número XIX en 2016 y XXI en 2018”. (Zumaque, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

1.4. Carolina Noguera:

“Soy compositora, docente y coordinadora del Área de Composición del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi formación en la etapa de iniciación fue en el Conservatorio Antonio María Valencia con estudios de piano, los cuales continué en el pregrado de la Carrera de Estudios Musicales de la PUJ de donde me gradué en el énfasis de Composición. Hice mi maestría y doctorado en composición en el Royal Birmingham Conservatoire en el Reino Unido”. (Noguera, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

1.5. Lorena Ríos Gómez:

“Mi experiencia como músico ha sido un proceso lleno de pasión, alegría y satisfacción. Donde la música me ha brindado la apertura a nuevos lugares, culturas y personas, en el cual mi saxofón se ha convertido como un pasaporte para conocer el mundo. Una de las experiencias más gratificantes ha sido el proceso de recibir el conocimiento y practicar para darlo con amor a mis estudiantes”. (Gomez, 2019)

2. ¿Qué liderazgo y reconocimiento le ha traído ser músico?.

2.1. Patricia Vanegas Ruíz:

“Tanto como intérprete como director he ganado concursos a nivel nacional. El recibir reconocimientos de este tipo es muy emocionante y da impulso para seguir adelante en el camino de la música.

Por otra parte he tenido la oportunidad de ser líder en aspectos académicos y administrativos como por ejemplo los seis años como director de carrera en la PUJ. Esta oportunidad de liderazgo fue inicialmente una oportunidad para el aprendizaje y para poder aplicar mis conocimientos y energía en pro de apoyar a los estudiantes de la carrera de música durante su paso por la universidad javeriana y hacer del programa un programa de excelencia y una experiencia positiva en el arte”. (Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

2.2. Carolina Calvache:

“Yo creo que el mejor reconocimiento que un músico puede tener es que la gente le llegue de alguna manera tu música, que la gente toque tu música y que la gente compre la música, creo que es el mejor reconocimiento. He recibido mensajes de gente de tantos países lejanos que interpretan mi música y eso es realmente increíble. Algunas de mis obras han sido tocadas en países como Japón, Corea, Francia, Italia, Alemania, argentina entre muchos otros.

Tengo dos obras publicadas por la Universidad del Valle en los libros “obras para piano de compositores vallecaucanos” 2013 y 2019.

El año pasado recibí un premio llamado Independent Music Awards por mejor canción romántica, eso fue para mi increíble porque era mi primera canción de amor que escribía y porque el concurso es internacional basado en NYC, fue algo especial.

Tocar mi música con influencia de jazz, música clásica y incrementando mis elementos de música colombiana ha hecho que varias personas reconozcan mi estilo. Sin embargo he notado que más allá de eso, es ver cómo mis trabajos influyen a otras personas a seguir con sus sueños o con su amor por la música. Se que de alguna manera el hecho de hacer música y trabajar por tus sueños en otro país, es una manera de demostrar que todo se puede cumplir con trabajo y que no importa el género, la música va más allá”. (Calvache, 2019)

2.3. Eliana Zumaque:

“Como músico, el reconocimiento de ser una representante (intérprete) del género de la salsa, reconocida por este sector musical en la ciudad de Bogotá y en el país, y por algunas instituciones gubernamentales como IDARTES, pero también ese reconocimiento se ha reflejado en lograr ser convocada para integrar orquestas de salsa conformada por hombres, máxime cuando es un género mayoritariamente masculino. Como mujer músico, el reconocimiento para mi es mucho mayor, ser una de las primeras trombonistas en Colombia

dedicada al género de la salsa, y que el hecho de haber participado en un programa de televisión, de alguna manera hizo posible que otras mujeres se decidieran a ser trombonistas o en otros casos a convencer a sus padres y familiares que era posible hacerlo y me ponían como ejemplo “mírenla a ella que toca en televisión con la orquesta de César Mora”, eso me lo han dicho en varias ocasiones mujeres trombonistas, algunas de ellas ex alumnas de trombón. A la fecha he integrado 8 orquestas femeninas, tanto de Bogotá, Montería y Cali, y cada una ha sido una experiencia enriquecedora de crecimiento personal y musical, también de compartir experiencias de vida similares”. (Zumaque, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

2.4. Carolina Noguera:

“He recibido múltiples premios, becas y comisiones de múltiples instituciones y artistas reconocidos por mi obra como compositora y en la actualidad desempeñó un cargo importante al coordinar el área de composición del Departamento de Música de la PUJ. El Área de Composición junto con el Área de Teoría fueron las primeras dos que dieron inicio a la Carrera de Estudios Musicales y al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la PUJ. Es un reto coordinar esta área”. (Noguera, 2019)

2.5. Lorena Ríos Gómez:

“Dentro de mi proceso de formación he tenido reconocimiento en las diferentes esferas de proyección. Comenzando ese proceso a nivel familiar y continuando en el ámbito local, debido a que soy de un corregimiento pequeño (Santa Elena), donde todos nos conocemos y desde allí se ha generado gran aceptación. Soy fruto del programa de Red de Escuelas de Música de Medellín, donde fui miembro de las diferentes agrupaciones de la Red y donde actualmente hago parte del equipo formador, siendo desde mis inicios uno de los intérpretes destacados en el programa hasta la fecha. En una carrera que se construye paso a paso nombraré dos de los reconocimientos más importantes para mi, el primero tener el privilegio de ser profesora en la Universidad de Antioquia, institución donde realice mi pregrado y posgrado, y ser artista de una de las marcas más prestigiosas para saxofón a nivel mundial Selmer Paris, este reconocimiento para mi es un honor, debido a que somos tres artistas de la marca a nivel nacional y soy la única mujer con la marca en latinoamérica hasta la fecha. Dentro del proceso de visibilización cabe mencionar los recientes eventos y festivales donde he sido invitada como intérprete, ponente y jurado, en diferente ocasiones en México, Perú, Croacia y Colombia. Desde la parte de liderazgo he tomado iniciativas en diversas etapas de mi carrera siendo algunas de ellas agrupaciones femeninas, entre ellas la orquesta Tahonas en Clave, Angebello Cuarteto, Mestizaje Trio, Magic, y actualmente una propuesta innovadora que se gesta con gran ilusión CLAM Cuarteto Latinoamericano de Mujeres reuniendo a 4 intérpretes de diferentes nacionalidades”. <https://www.selmer.fr/musicfiche.php?id=922>. (Gomez, 2019)

3. Usted como mujer, ¿Que le diría a una mujer músico?.

3.1. Patricia Vanegas Ruiz:

“A una mujer músico le diría que las oportunidades en teoría son las mismas para hombres y mujeres pero que en la práctica hay círculos en los que como mujeres tenemos que demostrar nuestras capacidades y habilidades más que los hombres. Especialmente en nuestra sociedad aún no estamos acostumbrados a ver a mujeres en algunos tipos de cargos de liderazgo como lo es ser director o talvez solista y está en nuestras manos demostrar lo contrario.” (Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

3.2. Carolina Calvache:

“Desde que era niña sabía que amaba la música y que me gustaba crear melodías. Sentía un sentimiento de libertad. Eso era lo único que me importaba, no sabía que el hecho de ser mujer tendría una experiencia diferente o sería menos privilegiada.

Yo solo escribía practicaba el piano fuertemente y ya. Creo que la música va más allá del género, no importa quien la escribe, o quién la produce , el oído solo escucha y acepta lo que escucha de acuerdo a su percepción. Así que como mujeres debemos pensar en que si podemos hacer lo que nos proponemos si buscamos con disciplina nuestra voz musical, simplemente es tener un propósito y trabajarlo a pesar de cualquier circunstancia. Trabajar fuerte significa pasar por unas bases sólidas de conocimiento de la música, armonía, contrapunto, teoría, historia, etc. No podemos pretender formar una voz personal si no existen todos elementos que nos hacen músicos profesionales.

Si alguien quiere ser profesional en el pop, pues estudia todas las bandas, la historia del pop, los cantantes que más han influenciado, armonía aplicada al pop, producción. etc. Si alguien quiere ser músico clásico o de jazz debe pasar por lo mismo aplicado en su instrumento. Pero para mi, todo músico debe pasar por un conocimiento de música clásica que es la base de toda la música. En fin, creo que debemos prepararnos todo el tiempo y no dejarse llevar por los estereotipos, más bien tener una visión fija en nuestra meta y cumplirla. Sin embargo, no voy a dudar que aveces al principio puede haber cierta decepción de tu trabajo, pero una vez la gente ve tu esfuerzo y que tienes las bases para mostrar, la gente te abrirá las puertas”. (Calvache, 2019)

3.3. Eliana Zumaque:

“Primero que hay que esforzarse bastante para lograr llegar a esos espacios, en donde muchas veces no conciben que una mujer pueda hacer la labor que generalmente hacen los hombres, por muchos años ha sido normal, o aceptado que haya mujeres cantantes, bailarinas, pero muy pocas mujeres instrumentistas y de ahí la poca fe en el trabajo musical de las mujeres.

Por otro lado, decirles que, si bien es importante “verse bonitas”, eso no es lo único, es mejor convencer desde lo musical.

Y algo muy importante es no ceder a los principios, por el reconocimiento no todo vale”. (Zumaque, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

3.4. Carolina Noguera:

“Lo que le diría a cualquier músico, hombre o mujer: que sea fiel a sí mism@ buscando la excelencia. Que emprenda cada una de sus obras (como intérprete, compositor(a), ingenier@ de sonido, musicólog@ o director(a) con amor, sin caer en lo mecánico. Buscando siempre significados profundos y auténticos con la mejor calidad”. (Noguera, 2019)

3.5. Lorena Ríos Gómez:

“Como mujer le diría específicamente a las mujeres que debemos dejar el miedo, donde confiemos plenamente en nuestras virtudes y nos situemos con orgullo en el lugar que nos corresponde a través de nuestras capacidades. Muchas veces no son los hombres quienes no nos valoran, si no que somos nosotras mismas quienes no confiamos en nuestro gran potencial.

Que no nos de miedo soñar, y aventuremos en diferentes espacios y géneros musicales que aún están cerrados a través del género sexo. Y que aprovechemos ese factor natural del ser mujer para potenciar los procesos de docencia donde tenemos capacidades especiales para acercarnos e impactar de una manera particular”. (Gomez, 2019)

4. ¿Su reconocimiento y liderazgo le ha traído problemas o disgustos? y si puede decirnos ¿Cuáles serían?.

4.1. Patricia Vanegas Ruiz:

“Más que disgustos han sido más bien anécdotas divertidas. En más de una ocasión donde hubo una situación de concierto con la Banda Javeriana y Rafael Pérez (coordinador de la Banda) y yo llegábamos al lugar del concierto, saludaron primero al maestro Rafael dándole la bienvenida sin saber que en realidad la directora era yo. La sociedad está acostumbrada al liderazgo masculino y a la figura del director como un músico con muchos años de experiencia”. (Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

4.2. Carolina Calvache: *“No creo que tenga el suficiente reconocimiento para que me traiga problemas, tal vez si hiciera música pop, sería más reconocida y tal vez traería problemas, jejeje, pero esta pregunta no aplica para mí”. (Calvache, 2019)*

4.3. Eliana Zumaque:

“Un poco de celos en algunas ocasiones, pero nada complicado”. (Zumaque, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

4.4. Carolina Noguera:

“No”. (Noguera, 2019)

4.5. Lorena Ríos Gómez:

“No he tenido ningún tipo de problemas o disgustos”. (Gomez, 2019)

5. **¿Cómo podría unir el ser mujer en el momento de interpretar o componer algo?.**

5.1. Patricia Vanegas Ruiz:

“La forma de vestir es crucial como director. He pasado por varias etapas. En ocasiones me visto con smoking o frac con un toque femenino y en otras, dependiendo de la música, me he vestido más femenina. Las mujeres tenemos un encanto que podemos usar sutilmente nuestro favor. Vestirse cada vez de una manera diferente con atención a los pequeños detalles hace que las personas se concentren en observar el cambio y para mi esta interacción me acerca más al grupo y al público.

La música es sin duda el fin más importante, sin embargo la emoción en la sala de concierto y la forma en la que nos comunicamos con el público debe ir más allá. Si estamos hablando de un concierto o presentación en vivo, el público viene a un espectáculo tanto visual como auditivo y está en el o los intérpretes el hacer de este momento una experiencia viva. De lo contrario la audiencia no volverá a la sala de conciertos y preferirá quedarse en casa escuchando el concierto por Streaming o reproduciendo la música por You tube o Spotify.”
(Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

5.2. Carolina Calvache:

“La verdad todo depende de la música o el proyecto musical que se lleve a cabo, creo que todas las personas somos únicas y todos tenemos una manera especial de mostrarnos ante el público que también va de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, considero que mi música es súper melódica y armónica, a veces puedo sonar romántica y lírica otras veces mis melodías son asimétricas y extrañas, pero en general para el lirismo es la base de mi manera de escribir. Y si hablamos de mi manera de vestir, cuando toco un concierto lo hago de manera que me sienta libre al tocar y no tenga que preocuparme, para mi lo mas importante es estar libre y cómodo lo cual influye en lo que me pongo en un concierto. Pero eso no pasa lo mismo como por ejemplo la pianista clásica Yuja Wang. Ella usa vestidos extremadamente sensuales, super cortos mostrando absolutamente lo que mas pueda de su cuerpo, lo cual es otro punto de vista y parece que le hace énfasis a su personalidad. Ella es una de las más famosas pianistas clásicas del momento y toca fenomenal, como dirían los críticos su técnica es impresionante . Entonces es aquí donde nos preguntamos, realmente solo los hombres pueden ser los mejores “intérpretes” y los más “técnicos”? y esa frase de toca como hombre es realmente válida? Pues no, la pianista Yuja simplemente fue una niña prodigio y estudió con los mejores. Ella trabajo para estar donde está.

La clase de música y/o la interpretación es más vale el reflejo de tu personalidad de cierta manera, no el hecho de ser mujer u hombre. En el caso del gran pianista de jazz Fred Hersch, a él lo tildan de tocar el piano con un sonido dulce e improvisar melodías “muy bonitas”, lo cual avece es visto por lo

críticos como una manera de tocar “afeminada” y es un hombre que simplemente busca un sonido hermoso en el piano, que le gusta el romanticismo.

Siento que el estilo de música, la técnica y preparación, hace que un músico suene diferente al otro y adquiera su voz personal.

Cada artista diseña la manera como quiere que la gente lo vea, como dije anteriormente lo más importante es ser sincero con el trabajo que se hace y eso significa que antes de estar parado en el escenario, han pasado muchas horas de estudio, de tiempo de composición, de planeación y el género masculino o femenino para mi es lo de menos.

Debo decir que en muchas ocasiones nosotras las mujeres tenemos algo a favor, somos a veces más libres al mostrar nuestras emociones frente a las personas. Así que esto es algo muy importante de lo que debemos aprovechar siempre pensando en ser profesional en lo que se hace.

La música va primero y el hecho de cómo te ves en el escenario es el segundo paso pero no menos importante...” (Calvache, 2019)

5.3. Eliana Zumaque:

“Todo lo que hace el ser humano es producto de su educación y su cultura, y en ese sentido lo que se siente, cómo se expresa, cómo se crea, definitivamente afloran en el momento de interpretar un instrumento o de componer ya sea si eres hombre o mujer, y eso mismo se refleja en la forma de vestir, de maquillarse, de crear esa “puesta en escena” para el público ya sea en una concierto, audición, etc.,

Respecto de la “puesta en escena” para las mujeres, también creo que es mayor la exigencia social (por decirlo de alguna forma) para las mujeres que para los hombres o por lo menos así lo percibo en el género de la salsa, solo hay que fijarse en “la delantera” de una orquesta de salsa (de las reconocidas en el país), ves como en las orquestas de hombres hay cantantes mayores, gorditos, no tan agraciados físicamente, pero en las orquestas que tengan mujeres en su “delantera” es raro ver a alguna cantante o bailarina que sea mayor o gordita, incluso hay exigencias para que las mujeres puedan integrarlas de que deben “verse bien” y estar en un rango determinado de edad.”. (Zumaque, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

5.4. Carolina Noguera:

“Hay formas de expresión y de discurso que se han instalado en la tradición de la composición académica que han sido dictadas esencialmente por hombres. Si al ser fiel a uno mismo en busca de la excelencia algunos de estos paradigmas se cuestionan, se ha de tener el coraje y la valentía para hacerlo”. (Noguera, 2019)

5.5. Lorena Ríos Gómez:

“Desde lo personal he aprovechado mi posición de mujer para explorar con amplitud el lenguaje corporal, desde el del movimiento en un acercamiento a través de la danza y la imaginación activa en movimiento, teniendo una proyección desde el cuerpo en mis prácticas instrumentales y performance. Potenció con conciencia el condicionamiento de género que existe (con la cual no estoy de acuerdo) de que las mujeres tocamos más bonito o con más musicalidad, para incluir repertorio que me permita demostrar dichas características, pero programando también un repertorio contrastante para desmitificar dichas posturas. No siempre lo hago, porque considero que en la variedad hay mayor riqueza, pero en conciertos protagónicos, visibilizó características femeninas desde la elección del vestuario, maquillaje y accesorios. Y aprovecho la conexión con el público a través del discurso”.
(Gomez, 2019)

6. **¿ Cómo balancea el día a día, y considera usted que ha podido encontrar un balance entre su profesión y su vida fuera de la música, y cómo?.**

6.1. Patricia Vanegas Ruiz:

“Encontrar un balance entre la vida privada y la música es difícil. La música necesita de mucho tiempo y dedicación además de períodos fuera de casa. A pesar de que en mi familia todos somos músicos el estar fuera de casa y en ocasiones no poder estar todo el tiempo pendiente de los niños ha sido un compromiso complejo. Es necesario tener buena comunicación con la pareja además de un apoyo y un proyecto conjunto de construcción de familia de alcanzar metas profesionales. Además es necesario sacarle tiempo a todo. Considero que las mujeres somos especialmente buenas para esto. Tenemos la capacidad de realizar varias cosas simultáneamente y somos en general muy sensibles al detalle. No olvidar cuáles son nuestros proyectos profesionales y de vida pues el éxito personal para mi es una suma de todos esos pequeños logros privados y colectivos que te llevan a estar orgulloso de lo que eres y de lo que has logrado”. (Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

6.2. Carolina Calvache:

“No creo que tenga un balance, lo sigo buscando. Me levanto, hago el desayuno pongo música, respondo o enviar emails, y luego me pongo a estudiar o a terminar alguna pieza que estoy componiendo o viceversa. Luego voy a ensayos o doy clases o voy a tocar, o dar clases. Es la vida de un músico en todas partes del mundo.. creo que debo hacer más ejercicio. La verdad vivir solo fuera del país y en una ciudad tan grande como NY me da la oportunidad de alejarme del mundo y encerrarme a componer o estudiar sin que nadie se de cuenta, o simplemente salir y hacer más vida social, así que puedo hacer las dos cosas. Sin embargo siempre extraño tener a la familia cerca. Como dije antes, el balance lo sigo buscando”. (Calvache, 2019)

6.3. Eliana Zumaque:

“No ha sido fácil, pues aparte de ser músico y viajar bastante con las orquestas, hice un posgrado en gestión cultural, una maestría en políticas culturales y desarrollo y actualmente estoy haciendo un doctorado en arte y educación, soy casada (con alguien que me apoya mucho en todo lo que hago), tengo 2 hijos y he trabajado en cargos administrativos con entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura, Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Cultura, y siempre está la idea de ¿qué hubiera pasado si le hubiera “apostado” más a la música?, quiero decir, en dedicarme únicamente a la música como mi única forma de ganarme la vida, pero creo que la vida a uno le va mostrando por dónde debemos ir y que nos enriquecemos humanamente con cada cosa que hacemos y me alienta pensar que aún tengo tiempo para seguir dedicada a la

música, al trombón y a cumplir los anhelos que tengo". (Zumaque, Con el Petalo de una Rosa, 2019)

6.4. Carolina Noguera:

"Es difícil. Se requiere de organización y disciplina. En mi caso, cediendo espacios de esparcimiento y socialización, pero no es algo que recomiende. Para mí lo primero es la familia, mi hijo sobre todo, y el trabajo. Lo demás es lo demás". (Noguera, 2019)

6.5. Lorena Ríos Gómez:

"He podido poco a poco generar hábitos para alternar las actividades personales y familiares con mi profesión, estableciendo horarios fijos para las tareas indispensables, y planteando objetivos claros en la realización de los proyectos a los que pertenezco". (Gomez, 2019)

CONCLUSIONES

Aunque este trabajo tiene la intención de mostrar la experiencia de la mujer (positiva o negativa en algunos casos) en el campo de la música; mi objetivo es también de autorreflexión, donde encontré respuestas para una sanación de la experiencia que he tenido hasta ahora. Como parte de este proceso decidí mostrar que estas situaciones se ven a diario y afectan a millones de personas que independientemente pasan por experiencias humanamente degradantes. Esto lo considero bastante anticuado ya que hoy día el género no debería seguir siendo considerado un obstáculo.

Es por esto que finalmente decidí contar mi experiencia ya que en el recorrido por mi universidad empecé a cuestionarme por qué al ser mujer me veía involucrada en situaciones discriminatorias.

Sin duda, haber escrito este trabajo me ayudó a sanarme y a entender que acá no puedo verme como mujer sino como músico y que hay muchas situaciones que aunque me pueden desmotivar, con el apoyo adecuado se convierten en puntos de apoyo para seguir creciendo como persona.

Analizando las entrevistas de las mujeres que escogí en este escrito, me di cuenta que algunas de ellas poco nombran el ser mujer en sus respuestas y se ven más como un músico en general. A pesar de esto, noté en sus respuestas que no mencionaban aspectos relacionados al machismo y me pregunto si no los han vivido o si simplemente es algo privado, olvidado o un aspecto sin importancia para ellas. Busqué experiencias parecidas como ayuda o como mensaje para las personas que hemos pasado por la misma discriminación, pero claramente ellas ya son mujeres de una gran experiencia y si lo vivieron es notorio que ya es superado y que ahora solo les interesa seguir demostrando su talento y aportar a nuestro país como mujeres y como músicos.

Para mí lo más importante era no direccionar las preguntas por eso las pensé y realicé de manera general excepto la pregunta número (3).

Con la pregunta (1) uno me doy cuenta que son primero mujeres con mucha experiencia, pero también muestran con orgullo todas las cosas que han podido lograr gracias a su esfuerzo. Esta pregunta me daba curiosidad porque quería saber en qué punto de mi vida me encontraba. Ahora me siento bien porque sé que como mujer músico he logrado muchas cosas y que estoy por un buen camino, debo seguir trabajando, pero tener fuerza para no dejarme opacar o desmotivar por cualquier comentario, siempre pensar que no importa el género todos somos humanos y somos capaces de muchas cosas, la música es un solo lenguaje y así lo veo ahora.

La pregunta número (2) la escogí un poco más por sentirme con fuerza para seguir y las respuestas de ellas me ayudan a ver que con gran esfuerzo se pueden lograr los sueños y metas. Ahí vemos como ellas responden de manera general y que no nombran el ser mujer en ningún lado. A veces siento que nos victimizamos a nosotras mismas y nos ayudamos a vernos más débiles, pero ellas son lo contrario y me siento orgullosa de tener mujeres y músicos tan reconocidas en mi país y me siento aún más feliz que me hayan dejado el mensaje de poder seguir mis sueños.

Con la pregunta número (3) generalice más, pero no por buscar algo negativo respecto al género sino más bien como un consejo. Encontré dos respuestas a claves: una me demuestra que para ellas el género no importa al generalizar un poco más su respuesta y en la otra muestran un carácter bastante fuerte, al expresar que no debemos dejarnos opacar por el ser mujeres sino que al contrario deberíamos tomar este gran don y convertirlo en música. Las dos respuestas para mí son muy valiosas porque en ambas muestran que no importa el género sino dar lo mejor de nosotros en cada momento.

La pregunta número (4) surge al querer saber si ellas habían pasado por una experiencia similar a la mía. Esperaba tal vez encontrar cosas en común pero corrobore que no todas las personas tienen que vivir las mismas cosas. En la entrevista recibí más respuestas referidas simplemente a anécdotas interesantes y siento que hay muchos estigmas relacionados al trato que se le da al género femenino y creo que es bastante gratificante ver que a pesar de todo, no todas sufrimos de igual manera y como lo mencioné en lo anterior me pregunto si no han vivido rechazos o disgustos o simplemente es algo más íntimo.

La número (5), “La música es sin duda el fin más importante”. (Ruiz, Con el Petalo de una Rosa, 2019) ES lo más importante de este trabajo y esta respuesta me lo dejó claro. No importa el género, lo más importante es hacer música y poder transmitir, también aprendí que podemos tomar el ser mujer como algo a favor para hacer música, ya que somos un poco más sensibles respecto a muchas cosas. No esperaba esas respuestas, porque la verdad estaba un poco a la defensiva con el tema de que las mujeres somos distintas y me estaba viendo así, pero el leer las experiencias y consejos de ellas me permiten entender que se puede seguir adelante por los sueños y metas aceptando nuestra condición sensible y siempre teniendo presente que la música es lo más importante.

La última pregunta, la número (6), la vi un poco más como a futuro, porque yo hasta ahora siento que estoy comenzando mi vida laboral en la música, por eso quise preguntarles y recibir algunos consejos para sobrepasar cualquier momento y me llenan también de mucha fuerza para poder seguir con mi estudio y mi vida como músico para seguir logrando las metas y sueños planeados.

Siento que somos un complemento muy grande, pero a veces por nuestros orgullos o egos dejamos que se abran disgustos, inseguridades, envidias, competencia, en fin, algo que realmente no nos ayudará. Como músicos siempre debemos transmitir lo que somos y contarlo a través de nuestro instrumento.

Gracias a este trabajo pude contar mi experiencia y también compartir el recorrido de otras mujeres que pasaron o no pasaron por algo parecido, buscando que los lectores se vieran reflejados y sintieran fuerza para olvidar la vulnerabilidad.

Entonces espero poder aportar algo con mi escrito a las personas que han pasado por situaciones difíciles y también fomentar el decrecimiento de mitos por el género.

También me siento muy agradecida con las mujeres que estuvieron en mis entrevistas, me abrieron más la mente en cuanto a cómo se debe llevar el papel en el mundo musical, de hecho creo que ni siquiera hay que pensarlo, simplemente es ser lo que somos y no vivir de apariencias o de competencias, es el sentir, compartir y hacer de cada día una experiencia nueva.

Como mujer lo que me deja este escrito es el poder aprovechar lo que soy como persona en la música, seguir y cumplir mis metas sabiendo sobrepasar cualquier comentario o situación y tener claro que tal vez esto se seguirá presentando. Es mi tarea y de todos los que pasen por esto, tratar con total indiferencia y poca importancia a todo lo que venga con malas intenciones.

Siento que la mujer músico recrea el eco de las notas del pentagrama con mayor facilidad, dada su condición innata de ser romántica, sensible y particularmente femenina e inteligente, lo que traducido en el lenguaje del alma, engrandece su vocación y desmitifica las creencias machistas.

Bibliografía

- Artes, F. d. (s.f.). *Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Artes*. Obtenido de <https://artes.javeriana.edu.co/documents/3270783/3271715/Carolina+Noguera.pdf/9651f097-4eee-463b-94c2-8618c02f37dc>
- Calvache, C. (23 de abril de 2019). Con el Petalo de una Rosa. (D. A. Mesa, Entrevistador)
- Carmen Millán de Benavides, A. Q. (2012). *"Mujeres en la música de Colombia"*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- EDU, E. d. (s.f.). *Empresa de Desarrollo Humano EDU*. Obtenido de <http://www.edu.gov.co/transformaciones/transformando-vidas/item/83-el-arte-y-la-cultura-tendran-su-casa-en-santa-elena>
- Flaqué, M. J. (2017). *Soy una mujer holística*. GrijalboVital.
- Gomez, L. R. (26 de Abril de 2019). Con el Petalo de una Rosa. (D. A. Mesa, Entrevistador)
- Noguera, C. (25 de Junio de 2019). Con el Petalo de una Rosa. (D. A. Mesa, Entrevistador)
- Pinto/EDLP, C. (4 de Marzo de 2014). Carolina Calvache: destreza en el piano. *EL DIARIO*. Obtenido de <https://eldiariiony.com/2014/03/04/carolina-calvache-destreza-en-el-piano/>
- Ruiz, P. V. (19 de Mayo de 2019). Con el Petalo de una Rosa. (D. A. Mesa, Entrevistador)
- Ruiz, P. V. (27 de Junio de 2019). Reseña- Correo. (D. A. Mesa, Entrevistador)
- Zumaque, E. (Abril de 2019). Con el Petalo de una Rosa. (D. A. Mesa, Entrevistador)
- Zumaque, E. (Junio de 2019). Reseña. (D. A. Mesa, Entrevistador)