

Nogales Barrios, S. (2022). *Seda. Not On Label*, SN001.

En los últimos tiempos ha existido un llamado, tanto desde el público como desde las instituciones, que demandaba la interpretación de música compuesta por mujeres. Los estudios al respecto, muy en auge desde los años 80 del pasado siglo, han ido *in crescendo* paulatinamente, hasta configurarse hoy en día como una de las vías de investigación más relevantes de la musicología española, regida por un poderoso ímpetu que pretende reconstruir la historia canónica de la música, considerada como sesgada por los roles de género imperantes en el pasado. Esta recuperación de compositoras o intérpretes que pasaron desapercibidas para la musicología más positivista se reflejó en trabajos como el de Susan McClary (1991), Marcia Citron (1995) o Lucy Green (2001); y, posteriormente, en las investigaciones de Patricia Adkins (1995), Pilar Ramos (2003), Laura Viñuela (2004) o Marisa Manchado (2019), si se prefiere observar el ámbito más nacional.

Los estudios con perspectiva de género han experimentado un interés creciente en los últimos años, mediante un enfoque a partir del cual es posible identificar los efectos negativos de las relaciones asimétricas, de dominación y subordinación que, históricamente, han relegado a las mujeres a ocupar un papel secundario en lo que a la industria musical se refiere. En esta línea, es habitual hacerse eco de la polémica que surge año tras año con el anuncio del repertorio que se interpretará durante el Concierto de Año Nuevo que ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena, donde hasta 2025 no se había programado una pieza de una mujer, en concreto fue el *Vals de Fernando* (1848), de Constanze Geiger; aunque, por desgracia, la programación de música compuesta por mujeres sigue siendo menor en comparación con la de autores masculinos.

Es por ello por lo que cualquier proyecto que plantee la visibilización de música femenina debe ser siempre celebrado. En esta ocasión, me refiero al genial trabajo presentado por la guitarrista manchega Silvia Nogales Barrios, quien combina su faceta de intérprete con la investigación, siempre ligada a propuestas de recitales dramatizados. Su trayectoria no ha pasado desapercibida por las instituciones de su tierra, ya que ha sido honrada con el título de Hija Predilecta de Castilla-La Mancha (2023) y el Premio Alumni Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha (2022). Sus trabajos tienden a unificar la música con otras artes como la literatura y el teatro, como es el caso de otro de sus espectáculos, *Las Seis Doncellas de Juan Ramón Jiménez*, basado en la obra para narrador y guitarra del compositor Mario Castelnuovo-Tedesco, donde el compositor italiano utiliza la novela *Platero y yo* (Nogales Barrios, 2018), una pieza sobre la que, Nogales realiza actualmente su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha.

RESEÑAS DE DISCOS

Su último CD nace de esta comprensión del arte como un espectáculo multidisciplinar, en *Seda* (2022) Nogales propone un viaje sensorial basado en la ruta de la seda, donde el oyente realiza una travesía multicultural que recorre Argentina, Brasil, España, Japón y que finalizará en Estados Unidos. El símil planteado con la ruta de la seda se debe a que la mayoría de los países de las compositoras que forman parte del sencillo formaban parte de esta ruta, de modo que se tomó como hilo argumental para el disco y las actuaciones en directo. La gestación de este trabajo tuvo lugar en un momento previo a la pandemia de COVID-19, donde Nogales conoce a la compositora Claudia Montero, una de las promotoras de este proyecto discográfico. Durante la pandemia comenzaron los contactos con diversas compositoras que quisieran participar en el proyecto, siendo la primera Anna Segal, cuyo primer boceto de *Lullaby* llegó a manos de Nogales en abril de 2020.

Fruto de la pandemia, el lanzamiento de *Seda* se retrasó hasta octubre de 2021, presentando nueve grabaciones entre las que se incluyen dos composiciones de la propia Nogales (*Origen* y *La Última Samurai*), junto con obras de María Parra (*Ave Fénix*), Cinthya García (*Reverie*), Anna Segal (*Lullaby*), Clarice Assad (*A Tide of Living Water*) y Claudia Montero (*Tres Colores Porteños*, divididos en tres pistas: *Azul*, *Gris* y *Rojo*). Asimismo, la importancia del texto como elemento narrativo es vital, con un gran peso tanto en la producción discográfica como en la representación, con la narración de la actriz Esther Acevedo y el audiovisual de Elisa Martínez, por lo que es un proyecto creado y producción exclusivamente por mujeres.

La primera de las piezas dividida en tres pistas, *Tres Colores Porteños*, nos transporta a Argentina, con una estética muy ligada al tango y una melodía embaucadora escrita para guitarra sola que reflexiona sobre el machismo imperante en las letras del tango, una pieza magistralmente interpretada por Nogales que rinde así homenaje a Montero, ganadora de cuatro premios Grammy Latinos y fallecida durante la producción del disco en enero de 2021. La brasileña nominada a los Grammy Latinos Clarice Assad, presenta una pieza, *A Tide of Living Water* de gran belleza, aunque de gran complejidad técnica por tratarse de posiciones muy abiertas, que rememora una amistad pasada entre dos mujeres de contextos sociales diversos. La siguiente pieza, *Origen*, es una de las dos composiciones de Nogales que cuenta con dos elementos distintivos, por un lado, el pedal *looper*, propio de la música moderna y una sección improvisada que varía en cada actuación. Con ella se homenajea a las mujeres del mundo rural, en referencia directa a La Mancha, donde se plantea la falta de oportunidades para desarrollar sus carreras y su libertad de elección que cimentaron sus vidas.

Pasado el ecuador del disco, *Ave Fénix* de la pianista María Parra, donde se explora los diferentes tipos de violencia a los que se somete a las mujeres, para dar paso a una catarsis oriental con la música de Anna Segal, *Lullaby*. Esta interesante composición es una nana, una manifestación musical ligada a la maternidad y a las primeras relaciones musicales de los bebés, con características muy relevantes: los tonos agudos, el *tempo* lento o el ritmo regular. Anna Segal plantea combatir la violencia ejercida contra las mujeres y los niños en Oriente a través de un nombre simbólico, con la participación de las voces de Nour

RESEÑAS DE DISCOS

Darwish y Noah Ben Shoshan que cantan canciones de cuna de la región de Segal en hebreo, árabe, marroquí y turco.

La otra de las piezas compuesta por Nogales, titulada *La Última Samurai*, es una obra interesante que incorpora efectos y golpes asemejándose a la lucha, ya que se basa en la historia de Nakano Takeko (1847-1868), la última samurai y una mujer que rompe con los fuertes estereotipos de género del Japón del siglo XIX. Por último, el viaje concluye en Estados Unidos con la obra de Cinthya García, *Reverie*, un retorno al ciclo natural de la vida a través de un género tan cíclico como lo es el vals.

Sin duda, este trabajo de Nogales merece ser considerado como uno de los proyectos discográficos más vanguardistas de su tiempo, aunando la música con la puesta en escena y donde la presencia femenina es más que notable, ya que ha sido realizado solo por mujeres. En definitiva, supone un acierto la composición y elección de las piezas de este álbum, que se erige como una referencia en la visibilización de música en femenino.

BIBLIOGRAFÍA

- Adkins, P. (1995). *Las mujeres en la música*. Madrid: Alianza Música.
- Citron, M. (1995). *Gender and the Musical Canon*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Green, L. (2001). *Música, género y educación*. Madrid: Ediciones Morata.
- Manchado, M. (2019). *Música y mujeres, género y poder*. Madrid: Ménades.
- McClary, S. (1991). *Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Nogales, S. (2018). La música en Juan Ramón Jiménez: una aproximación al Platero y yo de Mario Castelnuovo-Tedesco. *Cuadernos de Investigación Musical*, n.º 4, pp. 54-79.
- Ramos, P. (2003). *Feminismo y música: una introducción crítica*. Madrid: Fundación Invesnes.
- Viñuelas, L. (2003). *La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología*. Oviedo: KRK.

Inmaculada Martínez Ayora

Universidad de Castilla-La Mancha

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-0275-8061>