

II Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Valdivia, 1995.

El Problema del Género en el Arpa del Siglo XX.

Tiziana Palmiero.

Cita:

Tiziana Palmiero. (1995). *El Problema del Género en el Arpa del Siglo XX. II Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Valdivia.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/ii.congreso.chileno.de.antropologia/15>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/e7nO/nd1>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

EL PROBLEMA DEL GENERO EN EL ARPA DEL SIGLO XX

Tiziana Palmiero

PREMISAS

Al analizar el significado del fenómeno "arpa en Chile", se descubre la importancia y persistencia en él de una connotación de género. Por medio de esa connotación se ha evidenciado, a lo largo de este siglo, la contraposición mujer-hombre entre los intérpretes del arpa.

Se pueden, de hecho, considerar dos momentos en la historia del arpa en Chile, que determinan la característica "sexual" del instrumento:

- 1800 - 1940. En esta fase la presencia de intérpretes mujeres es predominante en todas las clases sociales, tanto en la ciudad como en el campo. Este hecho marcará profundamente el carácter femenino del arpa criolla chilena.
- 1940 - 1990. En este segundo período surge, a nivel urbano, el protagonismo del intérprete hombre, en tanto que las mujeres dejarán paulatinamente la práctica del arpa.

Paralelamente, desde 1980, en algunos conjuntos folclóricos se ha despertado el interés por la práctica femenina del instrumento, por consecuencia algunas jóvenes se han acercado al arpa criolla. A pesar de la marginalidad actual del fenómeno, se ha considerado interesante señalarlo por representar una tendencia con posibilidad de desarrollo futuro.

Se intentará establecer, por medio de un análisis componencial del significado "arpa chilena", una ubicación y una función a la connotación "sexual" del instrumento.

Si se considera el fenómeno arpa como un signo, esto se puede definir como: El conjunto de denotaciones y connotaciones relativas a un fenómeno, o sea, aquel conjunto de informaciones que se intercambian en la comunicación humana por medio de una expresión lingüística o no lingüística.

Se puede ver también que este "conjunto" puede variar en el tiempo y en el espacio: el arpa pasó de ser un instrumento usado en ambiente eclesiástico y profano durante el período de la colonia, a un instrumento predominantemente profano hoy en día. También serán muy diferentes las connotaciones afectivas relacionadas con el arpa conservada en un museo y el arpa conservada como recuerdo familiar.

Todos estos cambios tienen relación con las diferentes maneras de entender y considerar un signo y su función al interior de una comunidad. Este signo representa, en el fondo, la relación que la comunidad mantiene con los diferentes fenómenos que él mismo expresa. Para retomar el ejemplo anterior: un signo puede representar la relación de una comunidad con la iglesia y la patria; con la historia colectiva y con las historias personales.

Un signo, según las circunstancias, puede expresar predominantemente ciertas características más que otras o cambiar porciones de significado con el transcurrir del tiempo, así como agregar características y dejar otras definitivamente en el olvido.

Será importante para entender la red de relaciones que un signo pone en marcha, considerar la estructura de su significado analizando sus componentes internos.

BASE METODOLÓGICA

Como base metodológica se ha tomado la definición de la estructura semántica en forma de enciclopedia propuesta pro Umberto Eco en su *Trattato di semiotica generale*, 1975. El enfoque de Eco quiere dar cuenta de la coexistencia de significados, a veces muy contradictorios entre si, referidos a una misma unidad cultural en un mismo contexto cultural e histórico.

El análisis del semema (significado) plantea diferentes "lecturas": algunas muy formalizadas, otras más variables y circunscritas a casos coyunturales, otras, en fin, contradictorias.

Para la mayoría de los chilenos, el fenómeno Arpa no significará solamente la siguiente definición de diccionario:

"Instrumento músico, de forma triangular, con cuerdas colocadas verticalmente y que se tocan con ambas manos" (Diccionario de la Real Academia Española, 1984. Cúpula, 1967)

Sino, también: bailar, campesino, cantora, 18 de septiembre, chileno, etc.. En muchos casos, esta segunda caracterización, puede ser prioritaria respecto a la primera.

La definición de tipo lexicográfica es de hecho una definición serrada y "conclusiva", mientras que la de tipo enciclopédico se puede considerar abierta y voluntariamente incompleta.

La definición enciclopédica es la que permite reconocer a un arpa momentáneamente sin cuerdas, a una que no tenga forma triangular (como el Arpa curva de los egipcios) o a una que es tocada por un músico con una sola mano. Cada cual tendrá su interpretación personal, del significado arpa, pero no por eso menos "comunicable".

Se ha considerado la definición de semema, o significado, como un conjunto de trazos característicos. El semema "arpa" sería entonces un conjuntos de características organológicas y no organológica y correspondería a:

"1) una red de posiciones al interior del mismo campo semántico y 2) una red de posiciones al interior de diferentes campos semánticos. Estas posiciones constituyen las llamadas marcas semánticas del semema, estas pueden ser denotativas o connotativas" (Eco 1975: 122-123).

Por ejemplo, la definición de arpa corresponde a una red de posiciones al interior: 1. Del mismo campo semántico: el de los instrumentos musicales; 2. De diferentes campos semánticos: el de los géneros sexuales, el de las religiones y el de los estratos sociales. Este último permite su definición como instrumento nobles y femenino que tiene sonido de ángeles.

Las marcas denotativas forman el conjuntos de significados primarios, la definición directa que no necesita de mediación alguna, por ejemplo, la definición del diccionario. Las marcas connotativas serían otros significados que se basan, para sus comprensión, en las marcas denotativas.

El tipo de análisis componencial en forma enciclopédica considera la existencia de marcas semánticas con una función de "canalización", e indican, de hecho, el "recorrido" de marcas denotativas o connotativas a elegir en un contexto dado o circunstancia. A propósito de marcas contextuales y circunstanciales, Eco afirma que:

"Contextual es cuando el semema está contextualmente asociado con el semema A /.../ Circunstancial es cuando el significante que corresponde al semema está situacionalmente acompañado por el evento u objeto A" (Eco 1975:153).

Esto quiere decir que:

- A. El arpa en un "contexto" organológico expresa ciertas marcas, como, por ejemplo, instrumento de cuerdas muy antiguos que, según Sachs, representa el viaje hacia el mundo de los muertos. En un "contexto" de nacionalidad, como arpa chilena y Paraguaya, significará practicas de interpretación musical diferentes.
- B. El arpa en una "circunstancia" de iglesia, o sea dentro de una iglesia, puede significar música religiosa: bajo continuo, para los expertos, y sonidos de ángeles, para el común de la gente. El arpa en una "circunstancia" de fonda significaría el baile, Chile campesino, etc.

UN ANÁLISIS COMPONENTIAL DEL SIGNIFICADO ARPA EN CHILE

Considerando la primera fase (1800-1940) caracterizada por la presencia exclusiva de las arpistas mujeres, se puede llegar a un análisis componencial del siguiente tipo:

ARPA	—	Dx	—	Cont CHILE	—	D MUJER	—	C FEMENINA

donde

D= denotación	C= connotación	Cont= contextual	Circ= circunstancial	X= definición general

Este modelo semántico de referencia ha consentido la estabilidad del rol femenino en el panorama arpístico chileno, con la alienación del hombre garantizada por la oposición de los campos semánticos hombres—mujeres. El fenómeno de la oposición de campo es conocido como "parejas oposicionales que constituyen un eje semántico". Estudiado por Lyons 1968 y Katz 1972 según Eco 1975, con el término oposicional se puede entender indiferentemente, relaciones de contrariedad, convertibilidad o contradictoriedad según el punto de vista.

De todas maneras, la estabilidad del rol femenino estará garantizada sólo hasta cuando el significado de la marca semántica "mujer", quede invariado y formula mayoritariamente aceptado por la comunidad.

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX se asiste al cambio de roles en el panorama arpístico chileno, como consecuencia de la "revolución" socio-económica del país, que significará para la mujer, así como para la música, la adquisición de un rol diferente en la comunidad. Será la misma oposición de género que impulsará el protagonismo masculino y una presencia femenina cada vez menos importante.

Para explicar este pasaje de género, se hace necesario analizar la marca semántica "mujer" en el semema "arpa".

Analizar una marca semántica como un semema, o sea hacer un análisis componencial, es posible, basándose en el modelo de Quilliam (1968). En este modelo de análisis, las marcas semánticas, que para el análisis componencial clásico, como el de Katz y Fodor (1963), son constructos metasemióticos, pueden ser a su vez consideradas como sememas por analizar. Algunas de las marcas semánticas de este segundo semema pueden ser contenidas por el primer semema, o corresponder en fin al primer semema. Por ejemplo:

ARPA	—	Dx	—	Cont CHILE	—	D MUJER	—	C FEMENINA

D X

Cont CHILE

D CASERA NO PROFESIONAL

C ARPA

Será útil entonces analizar en que consiste ser mujer en Chile entre los años 1800 y 1900. En el ensayo de Teresa Pereira La mujer en el siglo XIX se lee:

"Durante el siglo XIX, la mujer se mantuvo dentro de los moldes clásicos del espíritu de la época, en que el hogar y la familia constituyen su mundo" (1978:78).

Se destaca, en este mismo ensayo, la diferencia entre mundo urbano y mundo rural:

"El urbano es el centro del gobierno, de la cultura, de las nuevas costumbres y esto se traduce en el surgimiento de las mujeres de élite" (op. cit. 78) "Solamente avanzado el siglo XX se produjeron transformaciones notorias en las costumbres y mentalidad campesina que se debieron fundamentalmente a adelantos tecnológicos, como por ejemplo, a la radio y el desarrollo de los programas educativos" (op. cit. 108)

Tomando en cuenta además, que el 80% de la población de la época vivía en el campo, se puede considerar al Chile del '800 como fundamentalmente rural.

La educación de la mujer del '800 era bastante deficiente: *"A las niñas de las clases más altas, desde la infancia se les enseñaba aquí como deben vestirse, mirar y comportarse como señoras, y esto con pocas excepciones, constituye la parte principal de su educación."* (Schmidmayer, en Teresa Pereira: 78).

La educación era impartida en el seno de la familia, la música se aprendía de oído y se transmitía de madre a hija.

Durante el trascurso del siglo XIX, se asistió en las clases altas a la progresiva alfabetización de la mujer chilena, alfabetización que tuvo lugar también en el ámbito musical, son una prueba la difusión de métodos para piano, piano y canto, guitarra, canto y guitarra.

En este mismo período, en las reuniones musicales de las clases acomodada, el arpa -presente en todo el siglo XVIII- es remplazada por el piano. El arpa criolla, diatónica sin pedales, no encuentra cabida en el fenómeno de europeización de la música chilena; esto quiere decir que la "nueva" música europea, hacia la cual mira el Chile decimonónico, no puede ser ejecutada por un instrumento diatónico.

Por su parte la guitarra logró mantener su lugar, dada su capacidad de adaptación al nuevo repertorio, y conservó en la práctica musical, su doble espíritu de instrumento docto-popular.

Dado que la alfabetización y la europeización, fue un fenómeno de las clases acomodada que no interesó al resto de la población femenina chilena, el arpa criolla de fines del siglo XIX, será un instrumento popular y principalmente campesino.

Si el Chile del '800 se puede considerar fundamentalmente campesino, el fenómeno de la urbanización será el motor del cambio socio-cultural que afectará al siglo XX.

Con respecto a la situación de la mujer en el siglo XX, se lee en el ensayo "La mujer en el siglo XX" de Isabel Zeger y Valeria Maino:

"El fenómeno de urbanización le significó a la mujer la posibilidad de concentrarse y agruparse con el objeto de luchar por derechos que hasta entonces le habían sido negados. La ciudad, las nuevas tendencias sociales e ideológicas le brindaron la posibilidad de tomar conciencia de sus problemas y tratar de solucionarlos a través del estudio y del trabajo" (1978:185) "Sin lugar a dudas, es la ciudad donde la mujer inició las campañas en favor de sus derechos civiles y políticos y es en ella donde ha desplegado gran parte de su capacidad creadora" (op. cit. 206).

Los fermentos de reivindicación de los derechos femeninos, derecho al sufragio y derechos legales, desembocan en las conquistas de la primera mitad del '900, de hecho en el período entre 1935 y 1953:

"La mujer se organiza políticamente. Es en este período cuando el movimiento femenino llega a su cúspide y consigue el derecho a voto y realiza grandes acciones sociales." (op. cit. 229).

En el mismo tiempo la campaña despoblada a consecuencia de las migraciones hacia las ciudades, conserva todavía para la mujer, sus características tradicionales:

"La mujer en el campo ve limitadas sus posibilidades de trabajo, por prejuicios sociales (los sectores rurales son más tradicionales que los urbanos), por falta de capacitación adecuada, por escasez de centros laborales cercanos" (op. cit. 249).

El nuevo estilo de vida ciudadano llevará a nivel de la música de tradición oral, al surgimiento de la música popular urbana, música que se difunde por medio de los medios de comunicaciones, principalmente la radio y el disco, a todo el país.

En este ámbito se desarrolla el uso solístico y virtuosístico de los instrumentos, lo cual será principalmente de pertinencia masculina, siendo reservado el canto y el instrumento acompañante a las mujeres. En este marco no será difícil entender el doble uso de la guitarra (tradicional-campesina, moderna-popular y mujer-hombre), instrumento además siempre condicionado por la dualidad docta-popular por un lado y masculina-femenina por otro.

Más complicado será aceptar que el profesionalismo urbano empuje a la mujer a rechazar un instrumento como el arpa, perteneciente a sus dominios hasta aquel momento. ¿Porque la mujer urbana del siglo XX no pudo reivindicar el arpa como instrumento propio?

La respuesta se puede encontrar en la connotación fuertemente femenina del instrumento en relación al rol que la mujer había desempeñado hasta aquel momento en Chile.

Se puede ver de hecho que cuando el arpa era un instrumento exclusivamente femenino, o sea cuando arpa denotaba mujer y mujer connotaba de alguna manera arpa, aquella mujer tenía ciertas características como el pertenecer a un mundo predominantemente rural con un fuerte rol al interior de la familia (se ha visto que las clases altas ya habían dejado el arpa en favor del piano).

Las luchas llevadas a cabo por las mujeres del siglo XX serán justamente para cambiar este modelo de mujer y para abrirse nuevos espacios en el tejido social. Es así que para la "moderna" mujer del presente siglo, el análisis componencial será el siguiente:

MUJER	—	Dx	—	Cont RURAL	—	D CAMPESINA	—	C SUBDESARROLLO
								C ARPA

Por lo tanto:

MUJER	—	Dx	—	Circ ARPA	—	D CAMPESINA	—	C SUBDESARROLLO

La imposibilidad de reestructurar el campo semántico como sigue:

ARPA	—	DX	—	Cont RURAL	—	D MUJER	—	C NEGATIVA
ARPA	—	DX	—	Cont URBANO	—	D MUJER	—	C POSITIVA

Demuestra que la asociación arpa-mujer (del primer tipo) es tan fuerte que no permite otra asociación que no contemple también un cambio de género sexual.

ARPA	—	DX	—	Circ MUJER	—	D CAMPESINA	—	C NEGATIVA
ARPA	—	DX	—	Circ HOMBRE	—	DX	—	C POSITIVA

En estos últimos años cuando el proceso de urbanización se puede considerar terminado o por lo meno tan avanzado de no permitir una vuelta atrás, y con eso garantizado un nuevo espacio y una nueva imagen para la mujer, se asiste, en aquellos sectores que son críticos del modelo de vida actual, a la recuperación de los valores de la vida campesina.

Esto provoca, a nivel de los conjuntos folclóricos, una tendencia a alejarse de representaciones excesivamente estilizadas del mundo rural, en favor de un estilo más genuino. Con el concepto de proyección folclórica, en que se busca reproducir no solamente la música, sino todo el "ambiente" campesino, se podría hablar de "naturalismo folclórico".

De aquí el interés demostrado por algunas jóvenes mujeres, que no han participado del proceso de urbanización sino que han crecido en un ambiente netamente urbano, hacia la figura de la cantora y en alguna medida hacia una imagen de arpista femenina.

En este ámbito es posible considerar una nueva conformación del semema arpa.

ARPA	—	DX	—	Circ MUJER	—	D RURAL	—	C POSITIVA
				Circ HOMBRE	—	D URBANO	—	C NEGATIVA

CONCLUSIONES

- 1) La progresiva marginalidad del modelo cultural de la cantora impulsará una propuesta fuertemente alternativa, basada en la estrecha relación entre el instrumento arpa y lo femenino y en la oposición de genero hombre-mujer.
- 2) El elemento del género que antes garantizaba la estabilidad de la estructura semántica del semema "arpa", se torna, en el cambiado tejido social, en elemento dinámico de identificación-oposición que llevará al desarrollo del arpa "urbana" protagonizado por arpistas hombres.

- 3) Por otra parte, las expectativas de las mujeres urbanas en el nuevo tejido social, hacen surgir la necesidad de crear modelos alternativos de mujer, profesional, alfabetizada, inserta en el contexto externo al hogar familiar.
- 4) Si la "feminidad" del arpa se apoya en un modelo marginal de mujer, para la "nueva" mujer de comienzo de este siglo el ejercicio del arpa se hace impracticable.
- 5) Superado para las mujeres urbanas de las últimas generaciones el peligro de identificación con un modelo marginal-campesino, el ejercicio del arpa puede significar, en ciertos contextos, como el del conjunto folclórico, la reafirmación de valores de identidad y de tradición, en contraposición con modelos de desarrollo que no siempre garantizan la expresión del individuo en el respeto de sus raíces culturales o multiculturales.
- 6) El uso de modelos semióticos de análisis componencial ha permitido poner en evidencia el rol de las ideologías como modelos de lecturas de la realidad, representados por las estructuras semánticas de los signos que operan en la comunidad, en este caso un instrumento musical, el arpa.
- 7) Por otro lado, el mismo análisis permite aclarar que los cambios substanciales en los hechos están provocados por necesidades de tipo social-económico, urbanización y depauperación de las campiñas, y que las respuestas de adaptación a estos cambios estarían impulsadas por los modelos ideológicos más o menos rígidos, vigentes en la comunidad o en partes de ellas. La incapacidad de reestructuración rápida del semema "arpa", es la real causa de la pérdida de este instrumento en el mundo femenino del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, Onofre y Cádiz, Osvaldo. "Algunas consideraciones sobre las proyecciones folclóricas" en "Series de documentos docentes, Ministerio de Educación". Santiago, 1980.

Eco, Umberto. "Trattato di semiotica generale". Milano, Bompiani, 1975.

Molina, Pepe. "Entrevista personal" Santiago, 23-6-1994.

Pereira-Salas, Eugenio. "El arpa que en dulce nota" (El rincón de la historia), en *Revista Musical Chilena*, Nº 4, 1945.

"El origen del arte musical en Chile". Santiago, Editorial Universitaria, 1941.

"Las tertulias musicales en la época colonial", en *Revista Musical Chilena*, Nº 11, 1946.

Pizarro, Gabriela. "Entrevista personal". Santiago, 12-11-1993.

Rey, Alberto. "Alberto rey 55 años en la música tradicional" Entrevista de Guillermo Ríos en "Chile ríe y canta". Santiago, 1992.

Santa Cruz, Lucía, Teresa Pereira, Isabel Zeger, Valeria Maino. "Tres ensayos sobre la mujer chilena", Santiago, Editorial Universitaria, 1978.

Taller de Acción Cultural. "La cantora popular, fuente de nueva vida". Santiago, T.A.C., 1988.