

La ópera: de la recreación de la violencia de género a una oportunidad para la sensibilización

Virginia Sánchez Rodríguez

Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música (Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen

La presente investigación analiza la presencia de la violencia de género en la ópera, una manifestación artística que refleja y, en ocasiones, reproduce las dinámicas sociales y culturales de su tiempo. El principal propósito persigue demostrar cómo, desde las primeras creaciones operísticas del siglo XVII hasta el siglo XXI, la subordinación, el control y la victimización de los personajes femeninos se integran en los discursos musicales y escénicos. Para ello, se ha accedido a fuentes primarias de carácter literario y musical – los libretos y las partituras de las óperas–, así como a fuentes primarias de carácter bibliográfico –antecedentes académicos sobre historia de la música, ópera, violencia de género en las artes– y audiovisuales –audios y vídeos–. La metodología empleada combina un perfil cuantitativo –al abordar el estudio de una muestra formada por 200 obras– y, especialmente, cualitativo –de acuerdo con el análisis interdisciplinar del libreto, de la composición musical y de las fuentes bibliográficas–. Con este trabajo, se constata que la ópera ha sido un género tradicionalmente dominado por visiones patriarcales y que el desarrollo de estas investigaciones de perfil histórico y artístico puede contribuir a una reflexión académica y cultural sobre la relación entre las artes, el poder y la construcción de las identidades de género.

Objetivos

Objetivos generales

- Demostrar que la música, como disciplina artística, es, desde su origen, un reflejo de la sociedad patriarcal y, a su vez, un posible cauce para la denuncia de la violencia de género.
- Identificar y problematizar las formas en que la violencia de género se han manifestado en la ópera a lo largo de la historia.

Objetivos específicos

- Examinar y categorizar los diferentes tipos de violencia sufridos por los personajes femeninos de las óperas creadas entre los siglos XVII y XXI.
- Analizar los recursos textuales, musicales y escénicos que recrean situaciones de violencia.
- Constatar si los tipos de violencia sufridos por los roles femeninos han variado a lo largo de la historia.
- Demostrar que la ópera, como género musical, puede convertirse, en la actualidad, en un medio para la denuncia y la concienciación de la sociedad.

Desarrollo de la investigación

Hipótesis de partida

La ópera, como manifestación artística propia del ser humano, ha utilizado la unión de la música y la literatura en este género como un reflejo de los cuestionables patrones de violencia contra las mujeres a lo largo de la historia.

Desarrollo metodológico

- Metodología cuantitativa y cualitativa.
- Muestra: 250 óperas creadas entre los siglos XVII y XXI.
- Muestreo no probabilístico por juicio atendiendo a los siguientes criterios:
 - ✓ Obras musicales con representación escénica adscritas, en exclusiva, al género de la ópera.
 - ✓ Obras estrenadas y, por tanto, con visibilidad social (no uso doméstico).
 - ✓ Obras de autoría masculina y femenina.

Revisión bibliográfica

- Identificación del campo de estudio.
- Búsqueda de fuentes bibliográficas en bases de datos nacionales e internacionales.
- Selección y análisis de las fuentes bibliográficas.
- Establecimiento del estado de la cuestión.

Resultados

Taxonomía según el *Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica* (Estambul, 11 de mayo de 2011)

Violencia psicológica	Acoso	Violencia física	Violencia sexual	Matrimonios forzados
<ul style="list-style-type: none">• <i>Madama Butterfly</i>• <i>Powder Her Face</i>• <i>Alexina B.</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>La traviata</i>• <i>Così fan tutte</i>• <i>The Boatswain's Mate</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>Iphigénie en Aulide</i>• <i>Il trovatore</i>• <i>Jenůfa</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>The Rape of Lucretia</i>• <i>Don Giovanni</i>• <i>Les contes d'Hoffmann</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>Lucia di Lammermoor</i>• <i>Le nozze di Figaro</i>• <i>Sofonisba</i>• ...
Mutilación genital femenina	Aborto forzado	Acoso sexual	Colaboración o encubrimiento	Crímenes
<ul style="list-style-type: none">• <i>Silk Moth</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>The Handmaid's Tale</i>• <i>Breaking the Waves</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>Don Giovanni</i>• <i>Lulù</i>• <i>Jenůfa</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>Rigoletto</i>• <i>Otello</i>• <i>Carmen</i>• ...	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ines di Castro</i>• <i>Otello</i>• <i>Carmen</i>• ...

Conclusiones

- Escasez de antecedentes académicos sobre violencia de género en la ópera, predominio de autoría femenina: contexto de oportunidad para la presente investigación.
- En la muestra (200 óperas), se contempla un mayor número de obras de autoría masculina dado que, históricamente, el número de óperas de mujeres estrenadas fue menor, de acuerdo con las limitaciones patriarcales, pero no se observan diferencias en el tratamiento en razón del género de la persona creadora.
- Se demuestra la existencia de un elevado número de óperas cuyos personajes femeninos sufren violencia (60% de la muestra).
- Identificación de diez tipos de violencia, según la taxonomía del *Convenio de Estambul* (2011), recreados mediante diversos recursos textuales, musicales y escenográficos.
- Tipología más repetida: violencia psicológica.
- Tipología menos repetida: mutilación genital femenina (solo un caso), lo que se explica por no tratarse de una práctica cultural occidental.
- La ópera puede convertirse en un valioso recurso para conocer las lacras sufridas por las mujeres en el pasado y en una herramienta para la conciencia social en la actualidad.

Referencias más significativas

- Buscatto, Marie, Helbert, Sline & Roharik, Ionela (2021). L'opéra, un monde professionnel hanté par les violences de genre. *Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique*, 22(1-2), 49-67. <https://doi.org/10.7202/1097857ar>
- Clement, C. (1979). *Opera, or The Undoing of Women*. University of Minnesota Press.
- Cormier, Margaret (2024). *Rape at the Opera. Staging Sexual Violence*. University of Michigan Press.
- Cortizo Rodríguez, María Encina (2016). Musicología nueva para historias viejas: miradas de género a los estudios sobre ópera. En Miriam Perandones Lozano (Coord.), *Violencia de género en el teatro lírico* (pp. 25-76). Universidad de Oviedo.
- Curtis, Liane (2000). The sexual politics of teaching Mozart's *Don Giovanni*. *NWSA Journal*, 12(1), 119-142. <https://doi.org/10.1353/nwsa.2000.0003>
- Cusick, Suzanne G. & Hershberger, Monica A. (Eds.) (2018). Colloquy: Sexual Violence in Opera: Scholarship, Pedagogy, and Production as Resistance. *Journal of American Musicological Society*, 71 (1), 213-253. <https://doi.org/10.1525/jams.2018.71.1.213>
- Englund, Axel (2020). *Deviant Opera: Sex, Power, and Perversion on Stage*. University of California Press.
- Rodríguez Uranga, Vivian & Vilchez-Farías, Jacqueline (2011). Los eventos "amor y muerte" en la ópera *Carmen* de Bizet desde el análisis del discurso-texto musical. *Revista de la Universidad del Zulia*, 2(4), 149-167.
- Sánchez Rodríguez, Virginia (2022). Ethel Smyth: compromiso feminista a través de la ópera. *Ópera Actual*, (255), 50-51.
- Sipe, Jessica (2021). *Beyond Victimization: Confronting Narratives of Gender-Based Violence through Contemporary Opera* (Master Thesis). The Pennsylvania State University.

