

**UNA MIRADA POLIÉDRICA A LA MÚSICA EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

**A MULTIFACETED LOOK AT MUSIC IN AUDIOVISUALS FROM A
GENDER PERSPECTIVE**

Virginia Sánchez Rodríguez

Universidad de Castilla-La Mancha

virginia.sanchez@uclm.es

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8071-2937>

En las últimas cuatro décadas, el ámbito académico ha observado la aparición de numerosas y valiosas investigaciones sobre mujeres artistas y su legado, abordando la trayectoria y la obra de féminas que, en muchas ocasiones, habían quedado excluidas de la historiografía tiempo atrás. Igualmente, de forma paralela, también se puede comprobar el crecimiento de aquellos estudios que ofrecen una mirada de género a las artes, también en torno a los medios audiovisuales.

Como antecedente a estas perspectivas, véase el procedimiento diseñado por la escritora y dibujante Alison Bechdel (1960-), que, en 1985, creó un método para evaluar la brecha de género existente en el cine y otros productos artísticos de aplicación en la industria fílmica. A pesar de que esa metodología ha sido completada, años después, por otras propuestas –como los test de Uphold, de Koeze-Dottle, de Rees Davies, de Peircel, de White, de Landau, de Ko o de Villalobos–, lo cierto es que Bechdel creó una conciencia sobre la importancia de visibilizar la figura femenina, ofrecer atención a la perspectiva de género a

partir de la creación artística y, en definitiva, concienciar a la población en busca de una igualdad real.

Por fortuna, y a pesar de estar lejos de una situación equivalente a la de los hombres, lo cierto es que la presencia de mujeres en el ámbito audiovisual se muestra, cada día, más cuantiosa, tanto delante como detrás de las cámaras. Junto a esta realidad, se comprueba un interés en las temáticas de género abordadas través de las distintas manifestaciones artísticas que forman parte del cine y de otros medios audiovisuales, incluida la música. Ese es el contexto del presente *dossier*, titulado «Música y sonido con perspectiva de género en las producciones audiovisuales».

A través de los seis textos seleccionados que conforman este monográfico, se ofrece un acercamiento a la música y al sonido con perspectiva de género en producciones de diversa índole atendiendo, igualmente, a la figura femenina como creadora y como objeto representado a través de la banda sonora, desde su perspectiva más amplia. Como se podrá constatar, una lectura de los mismos permitirá obtener una aproximación al procedimiento compositivo de algunas profesionales que, actualmente, dedican una parte importante de su trabajo a los medios audiovisuales y un análisis de bandas sonoras originales compuestas por mujeres, pero también, de forma paralela, un análisis, y su correspondiente reflexión, sobre el valor semántico de la música en productos en que el protagonismo lo acaparan los personajes femeninos, presentando distintos roles.

A este respecto, en primer lugar, se ofrece un acercamiento a la composición original de autoría femenina para el audiovisual actual. En este marco debe comprenderse el artículo que abre el número, firmado por Sakira Ventura, investigadora independiente. El texto, que lleva por título «Más allá de la imagen: Isabel Latorre y la construcción de universos sonoros para el cine», analiza el proceso creativo de la mencionada compositora valenciana, dando a conocer el valor de lo técnico y de lo emocional en su producción.

A continuación, la contribución de Andrea Lorenzo Lancho, de la Universidad de Extremadura, propone el acercamiento a un caso mediante el estudio musical y semántico de aquellas producciones en las que la creación musical original de autoría femenina se mezcla con el patrimonio musical tradicional.

Así, en «Electrónica y musical tradicional extremeña: puentes sonoros para el mundo etnográfico femenino de *Destello Bravío* (2021)», se analiza la presencia de conexiones sonoras y audiovisuales entre el folklore y la obra de la compositora Paloma Peñarrubia a través de la mencionada cinta, dirigida por Ainhoa Rodríguez.

Los trabajos posteriores, por su parte, se centran en una revisión del lenguaje audiovisual con perspectiva de género, demostrando el valor de la música para la configuración de personajes femeninos. En «La melodía de la mujer ausente: el caso de *Escrito en el cielo* (William A. Welman, 1954)», Lucía Pérez García, de la Universidad de Córdoba, propone una revisión de algunos de los estereotipos femeninos en el cine clásico a partir de la partitura concebida por Dimitri Tiomkin (1894-1979) para la citada película.

Pero este monográfico no se centra, en exclusiva, en la música, sino que también atiende al valor del sonido asociado a personajes femeninos. Así se constata a través del artículo de Adrián Panadero Luna, de la Universidad de Sevilla, titulado «“We need her young, we need her hot”. Acerca de la marginalización ejercida por la industria cinematográfica hacia las actrices en la madurez: Una aproximación a través del tratamiento del sonido en *La Sustancia* (Coralie Fargeat, 2024)», donde se estudia el diseño sonoro y su valor semántico en una cinta con protagonismo de la mujer no solo ante las cámaras, sino bajo dirección femenina.

Por otra parte, conviene mencionar que, en ocasiones, se produce la reutilización de las bandas sonoras musicales procedentes de películas protagonizadas por personajes femeninos –muy célebres en nuestro imaginario colectivo– con significados diferentes y en productos audiovisuales de formato distinto. Este aspecto, entre otros, es abordado en el trabajo «Análisis del *spot Magia de verdad esta navidad* de la empresa Coca-Cola desde una perspectiva de género», de María José Pérez Bueno, de la Universidad de Murcia, a partir de la música originalmente concebida por los hermanos Sherman para el *film Mary Poppins* (Robert Stevenson, 1964) y ahora, en el siglo XXI, integrada en el contexto publicitario.

Cierra el volumen el texto «Cuentos de hadas urbanos. Análisis didáctico-musical de *Amadrinadas* (Maguire, 2020) desde el Método MusScreen», a cargo de Alba

María López Melgarejo, de la Universidad de Murcia, y de Celia Montoya Sánchez, del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia. Las autoras, aplicando la metodología MusScreen establecida y acuñada por el doctor Juan Carlos Montoya Rubio, demuestran el valor de la música en la configuración, e incluso transformación, de los roles de género en películas encaminadas al público infantil, todo ello desde una perspectiva didáctica.

Este monográfico –que confiamos en que resulte de interés y utilidad a los especialistas en medios audiovisuales y en música, pero también a aquellos docentes y personas interesadas en las artes– ha sido posible gracias a los valiosos artículos, aquí referenciados, y al buen hacer del equipo editorial de *SERiarTE: revista científica de series televisivas y arte audiovisual*. En este sentido, especialmente, quiero aprovechar la ocasión para trasladar mi gratitud a las doctoras Ana Melendo y Linda Garosi –directoras de la revista– y al doctor Albano García –secretario del medio– por la oportunidad para el desarrollo de este número y por su compromiso para, así, visibilizar la presencia de la mujer en la música, tan poco valorada, en general, y aún menos visible si pensamos en la adscripción femenina a la banda sonora. Trabajos como los que aquí se recogen contribuyen, desde una perspectiva multidisciplinar y poliédrica, a continuar avanzando hacia la igualdad en la Academia.