

Facilitar el empoderamiento de las voces transgénero a través del canto

Alexander Pullinger, Londres, Reino Unido

Alexander Pullinger es un contratenor residente en Londres, profesor de canto y defensor de la comunidad LGBTQ+ y fue designado por la organización benéfica de música juvenil Sound Connections para investigar un problema urgente dentro de la música clásica, que tiene profundas implicaciones para el canto organizado y la sociedad en su conjunto. El siguiente es un resumen de su artículo, “Facilitar el empoderamiento de las voces transgénero a través del canto: un caso para la eliminación de las expectativas cisgénero en el canto clásico occidental y la creación de espacios de canto trans-positivos”.

Términos clave

- **Cisgénero** (o “**cis**”): cualquier persona que no sea transgénero (del latín *cis*, que significa “igual”)
- **Transgénero** (o “**trans**”): cualquier persona cuyo género no coincide con el género que se les asignó al nacer (del latín *trans*, que significa “al otro lado de”)
- **Sexo**: a menudo se refiere al tipo de cuerpo o anatomía de una persona; puede describir su composición hormonal.
- **Género**: una experiencia individual de masculinidad, feminidad, una combinación de ambos, algo completamente

diferente o ninguno de los anteriores.

- **Asignado al nacer:** el proceso de un médico que declara el género de un bebé en función de sus genitales externos (una definición práctica de sexo).
- **No binario:** cualquier persona cuyo género no sea exclusivamente masculino o femenino.
- **Expresión de género:** cómo una persona expresa externamente su género (por ejemplo, ropa, peinado, maquillaje, gestos, etc., según los contextos sociales o culturales).
- **Tipo de voz:** “un grupo de voces con rangos vocales similares, capaces de cantar en una tesitura similar y con puntos de transición vocal similares”; principalmente el producto de hormonas sexuales

Se sabe que cantar ayuda con los problemas de salud mental, el aislamiento social y la sensación de desconexión del cuerpo. Estas dificultades afectan de manera desproporcionada a la población transgénero. En mi trabajo como cantante independiente, he visto que las personas transgénero encuentran barreras significativas para acceder al canto, originadas principalmente por expectativas arraigadas y cisgénero sobre el tipo de voz (“los hombres cantan grave, las mujeres cantan agudo”). Por ejemplo, en el canto coral, con frecuencia escuchamos “voces de hombres” (tenores y bajos) y “voces de mujeres” (sopranos y altos). Estas expectativas conducen a entornos de canto altamente sexistas y/o cisgénero, en los que las voces están divididas en líneas de género y se espera que pertenezcan a personas con un tipo de cuerpo en particular. Sin embargo, el tipo de voz es principalmente un producto de las hormonas sexuales y no se define por género, por lo que asignar un género a la voz no tiene sentido lógico, incluso si pudiera parecer más simple hacerlo. Como resultado de estas expectativas, una actividad que realmente podría beneficiar a las personas transgénero no está disponible para muchas de ellas. Aquellos que logran acceder al canto pueden encontrar que el entorno es inhóspito o inseguro, hasta el

punto de que tienen que irse y no regresar.

Hay ejemplos de cantantes abiertamente transgénero que tienen mucho éxito, pero son raros. Recientemente, la BBC News describió al cantante de ópera transgénero Adrian Angelico como “uno de los pocos cantantes de ópera masculinos trans del mundo”. Angelico reveló que la ópera lo ayudó a darse cuenta de que era transgénero (<https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-57275103>). Este es un testimonio del tremendo potencial del canto para empoderar a las personas transgénero. Sin embargo, la escasez de cantantes clásicos abiertamente transgénero en posiciones prominentes, junto con la evidencia disponible, indica que aún no existe una aceptación generalizada entre el público o dentro de las instituciones de canto. Un número significativo de los que logran el éxito, como Adrian Angelico, solo han salido del closet después de haberse establecido. Durante ese tiempo, fueron percibidos como cis por las instituciones que los capacitaron.

Él y otros cantantes de ópera transgénero como Lucia Lucas y Holden Madagame recuerdan sus preocupaciones iniciales de que la transición pondría fin a sus carreras. De manera crucial, esto resalta el hecho de que muchas personas transgénero no se declaran abiertamente, por temor a la discriminación y los ataques. Por lo tanto, puede haber muchas más personas transgénero en nuestros coros y tener lecciones de canto con nosotros, que no se sienten capaces de ser abiertos sobre quiénes son, y es comprensible que así sea. Como podemos ver, las expectativas cisgénero dentro del género pueden tener y tienen un impacto significativo en si los cantantes transgénero sienten que pueden trabajar sin enfrentar consecuencias negativas. Estas expectativas también impiden que muchas personas transgénero accedan a lecciones de canto, audiciones y entornos de canto organizados en las primeras

etapas, oportunidades que brindarían el aliento y la experiencia necesarias para alcanzar el nivel superior. No es posible saber si alguien es transgénero mirándolo, por lo que los espacios para cantar deben ser trans-inclusivos, independientemente de cualquier suposición sobre quién está presente. Esto no solo mejorará el acceso trans al canto, sino que también tendrá un impacto positivo en los cantantes cisgénero a medida que se alivien las rígidas expectativas en torno al género.

A continuación, se presentan algunas estrategias prácticas para hacer que los entornos de canto sean más inclusivos para las personas trans:

1. Sensibilización en profesores de canto y directores de música

Es vital que los profesores de canto y los directores de música desarrollen una conciencia trans y no impongan una carga al estudiante o colega transgénero para la educación sobre la identidad de género. Un recurso clave es *The Singing Teacher's Guide to Transgender Voices* (Jackson Hearn y Kremer). El alto precio de este texto (alrededor de 120 euros) puede resultar prohibitivo para muchas personas, por lo que corresponde a las instituciones obtener copias para sus bibliotecas.

2. Uso del lenguaje

El uso de lenguaje de género en los ensayos dicta inmediatamente cómo se relaciona el grupo con los tipos de voz. Para los cantantes cisgénero con voces más agudas, quienes se identifiquen de esa manera probablemente no notarán que se les llame "damas". Pero para aquellos que no lo hacen, por ejemplo, los hombres transgénero, puede ser profundamente angustiante e invalidante. Lo mismo se aplica a las mujeres transgénero con voces más graves que se denominan

“hombres”. Además, los coros descritos como “para hombres” o “para mujeres” tienen el potencial de disuadir por completo a los cantantes no binarios, así como a aquellos que tienen un tipo de voz más típicamente asociado con un género diferente. Todo esto puede evitarse refiriéndose a los cantantes por tipo de voz o agrupación, por ejemplo, sopranos / tenores / voces agudas / voces graves, etc.

3. Códigos de vestimenta para conciertos

Los códigos de vestimenta para los conciertos suelen dividirse en líneas binarias de género (por ejemplo, pantalones y chaqueta negros para los hombres, falda y blusa negras para las mujeres). Esto puede ser angustiante y alienante para muchas personas transgénero, que pueden no cumplir con las expectativas de las personas cisgénero; por definición, un código de vestimenta binario y de género excluye las identidades no binarias y aquellos que no se sienten cómodos con vestidos o pantalones. Una solución es tener las mismas opciones de ropa, sin indicar que alguna combinación en particular es para hombres o mujeres. Esto les da a los cantantes la libertad de elegir ropa apropiada y cómoda, respetando el código de vestimenta.

4. Audiciones

En la actualidad, las audiciones se realizan en gran medida bajo el supuesto de que los audicionados de un cierto tipo de voz también serán de un determinado género. Esta es una barrera potencial para las personas transgénero que a menudo tendrán un tipo de voz que el panel de audición podría no esperar. Como sugiere CN Lester, los miembros del panel también pueden haber absorbido los prejuicios contra las personas transgénero, tal como lo sostiene la sociedad en general. Para minimizar el impacto de estos prejuicios, las audiciones a ciegas para la primera ronda serían un enfoque útil (<https://www.nationaloperastudio.org.uk/news/taking-to-t>

he-stage-life-as-a-trans-opera-singer). Debo enfatizar que los espacios para cantar deben adaptarse a las personas transgénero antes y no después de que se les haya animado a postularse. Esto se debe a que, de lo contrario, una apertura bien intencionada a los solicitantes transgénero podría invitarlos involuntariamente al entorno transfóbico y potencialmente inseguro que buscaban evitar en primer lugar.

Para algunos, la idea de reformar todos los entornos de canto clásico en beneficio de una pequeña minoría puede parecer extrema. Sin embargo, eliminar las restricciones opresivas sobre los más vulnerables nos beneficia a todos. Traerá diversidad de experiencias vividas (es decir, ofertas musicales más ricas) y fomentará una mayor compasión. En última instancia, nos permitirá a todos la libertad de expresarnos sin estar sujetos a normas de género rígidas sobre lo que podemos usar, cuyas voces se pueden escuchar y cuyas historias se pueden contar.

El artículo completo se puede encontrar aquí.
Una versión condensada está disponible aquí.



Alexander Pullinger fue un becario coral en New College Oxford (2007-10), donde también fue oficial LGBT. Completó una Maestría en Canto en el Trinity Laban (2014) y desde entonces ha estado ejerciendo como cantante independiente en el Reino Unido e internacionalmente. A lo largo de su carrera como cantante, Alexander ha descubierto que sus colegas y aprendices trans y no binarios se han encontrado con grandes obstáculos para acceder al canto grupal, a las lecciones de canto y al canto como profesión. Ha trabajado para crear

conciencia dentro de las instituciones (coro sinfónico de la BBC, Guildhall School of Music and Drama, Cathedral Organists Association y otros) y se dedica a trabajar por un cambio práctico dentro del mundo del canto clásico. Actuó como consultor vocal en una película sobre transición de género y canto (*Down There The Seafolk Live*, BFI Flare 2020). Recientemente presentó “Empoderando las voces de jóvenes transgénero a través del canto” en la Music and Drama Education Expo en Londres (septiembre de 2021), basado en su investigación anterior para Sound Connections. www.alexanderpullinger.co.uk – @alex_pullinger

Traducido del inglés por Luis Romero, Venezuela
Revisado por Vania Romero, Venezuela