

CORTOCIRCUITOS... MUJERES Y DISIDENCIAS BUSCANDO COLECTIVIZAR Y PRODUCIR ESPACIOS SEGUROS EN LA MÚSICA (ELECTRÓNICA)

M. Teresa López Castilla

lopikas@gmail.com

doi: 10.30827/sobre.v8i.25112

84

SHORT CIRCUITS ... WOMEN AND DISSIDENCES SEEKING TO COLLECTIVIZE AND PRODUCE SAFE SPACES IN (ELECTRONIC) MUSIC

ABSTRACT: In the 21st Century, just two decades in, the number of groups comprising women and gender dissidents devoted to electronic music has increased exponentially on a global level. They share an ongoing intent: to overcome the technological gap, facilitate access to training for new generations, and acknowledge the need for, and the importance of, queer feminist activism in the current electronic music scene.

In this article, we briefly review the historical causes that have separated women from music technologies and the current actions being taken to break this chain of exclusions. In turn, we will survey the work and research of the founders and collaborators of some of the national and international groups that are currently being developed that share a common drive toward sisterhood and non-hierarchical organizational structures to create safe and inclusive spaces.

KEYWORDS: electronic music, feminism, dissident minorities, music industry

RESUMEN: En apenas dos décadas de este siglo XXI la suma de colectivos formados por mujeres y disidencias de género afincados en la música electrónica ha ido aumentando exponencialmente a nivel global. La intención común a todos ellos sigue siendo superar la brecha tecnológica, facilitando el acceso a la formación a las nuevas generaciones, mientras dan cuenta de la necesidad e importancia de un activismo feminista *queer* en la escena de la música electrónica actual.

En este texto haremos un breve repaso de las causas históricas que han separado a las mujeres de las tecnologías de la música y de las acciones presentes para romper con esta cadena de exclusiones. A su vez, recogeremos el trabajo e investigación de las propias fundadoras y colaboradoras de algunos de los colectivos nacionales e internacionales que se están desarrollando en la actualidad con el empuje común de la sororidad y las estructuras no jerárquicas de organización para crear espacios seguros e inclusivos.

PALABRAS CLAVE: música electrónica, feminismo, minorías disidentes, industria musical

1. Introducción

Colectivizar, visibilizar, inspirar, fomentar, promover, apoyar, crear, intercambiar... El trabajo de mujeres y minorías disidentes¹ en la música electrónica llega a ser el objetivo principal de múltiples plataformas y colectivos en todo el mundo. El empuje que genera esta colección de infinitivos sobre estos proyectos nacionales e internacionales supone romper barreras, brecha tecnológica y salvar exclusiones en la industria de la música. En este espacio vamos a descubrir algunos de ellos, describiendo cómo funcionan de catalizadores, difusores, de apoyo y desarrollo de la actividad artística, investigadora y docente en la música electrónica hecha por mujeres.

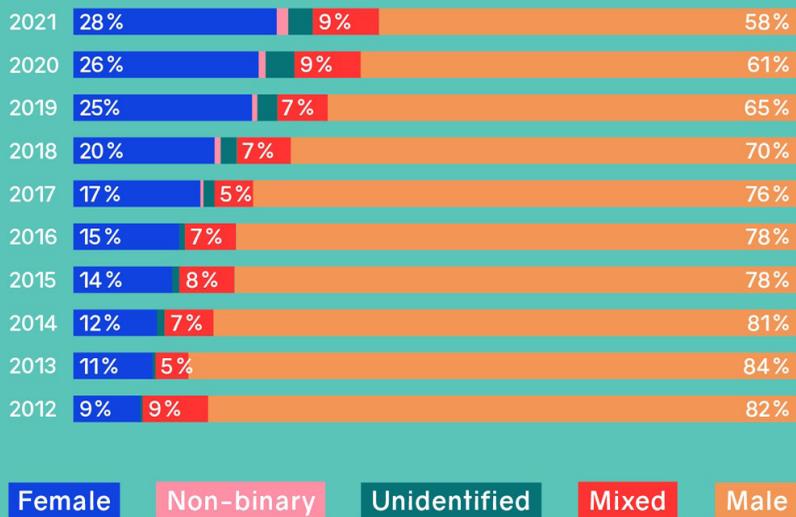
En la última década las cifras de participación y visibilidad de mujeres, trans o personas no binarias en la escena electrónica han aumentado, y debemos explicarnos este cambio gracias a la iniciativa pionera e inspiradora de female:pressure. Esta plataforma fundada en 1998 por la DJ y productora austriaca Susanne Kirchmayr (aka Electric Indigo) supone una red multidentitaria e interseccional (antirracista) y base de datos en línea para músicas, productoras, compositoras, artistas visuales, agentes, periodistas e investigadoras que trabajan en el ámbito de la música electrónica y las artes visuales. Como ha pasado posteriormente con muchos otros proyectos, female:pressure comenzó de forma local en Viena a través de una lista html hasta que la colaboradora y experta informática Andrea Mayr programó la base de datos en 2001. En la actualidad se contabilizan 2800 miembros de 83 países, cifra que cuestiona la inexistencia de personas con diversidad de género, etnia, etc., en esta escena musical y que reivindica su inclusión en la misma. Para esta tarea de visibilización y denuncia pusieron en marcha una investigación desde 2013 llevada a cabo por colaboradoras de todo el mundo. Así, FACTS surveys (primera publicación en 2013, y siguientes en 2015, 2017, 2019) cuantifica la participación de artistas según el género, con 264 festivales diferentes de música electrónica de 48 países en todo el mundo. La progresión de los datos de estas investigaciones, en 2022, revela que las acciones de las minorías de género en estos festivales ha variado del 9.2 % en 2012, al 26.9 % en 2020/2021 (figura 1). De estos porcentajes, en 2021, solo el 1.3 % de los actos fueron llevados a cabo por personas no binarias y un 9.1 % por grupos mixtos, frente al 59.1 % de hombres.

En el transcurso de este mapeo sobre colectivos y proyectos concienciados con las minorías (género, sexualidad, raza) encontraremos que el denominador común es el sentimiento de exclusión y subrepresentación de las mismas en la música electrónica, motor que impulsa la acción y desarrollo de todos ellos. Sin duda, esta desigualdad estructural ha llamado a un activismo político feminista/queer en la escena electrónica animando a tantas artistas a trabajar en red y colectivización. En este ejercicio está siendo clave también el trabajo y alcance de Keychange, una red global que funciona para reestructurar la igualdad de género en la industria de la música, donde colaboran socios de más de 12 países diferentes de forma proactiva para lograr este objetivo.

Uno de los puntos fuertes de estos proyectos y colectivos reside en el desarrollo de formación y redes docentes entre mujeres en la música electrónica. Sin duda, esta actividad de educación en las tecnologías de la música, definitivamente, viene a ser disruptiva de lo que Tara Rodgers denomina *el mito de la creación imperialista occidental* basado en el canon hegemónico heteropatriarcal, según el cual «las expectativas basadas en la raza operan en conjunto con suposiciones de género sobre la autoridad creativa y las habilidades técnicas, y con suposiciones sexualizadas sobre los cuerpos en el desempeño» (Rodgers, 2015, p. 80). Este *mito* concurre con otros factores importantes a la hora de valorar la baja consideración sociocultural de las mujeres en la música electrónica. Recordemos que la construcción de la identidad y autoestima comienza en la educación escolar, y es precisamente ahí donde las minorías encuentran los primeros prejuicios y estereotipos para no implicarse del todo en la tecnología musical. El estudio al respecto de Victoria Armstrong en *Technology and the Gendering of Music Education* (2013) plantea cómo en el aula de secundaria (de Reino Unido) los chicos más que las chicas son vistos a menudo como usuarios *expertos*. Esto tiene una

¹ En la mayoría, por no decir totalidad, de redes y colectivos aquí representados se habla en estos términos inclusivos, añadiendo al colectivo mujeres el de minorías disidentes (raciales y de género). En mi opinión, resulta conciliador más que separatista, en un momento en el que los feminismos (negro, decolonial, radical, *queer*, etc.) se debaten sobre las diferentes reivindicaciones que atañen a las mujeres (incluidas las trans), pero actualizando las problemáticas particulares según contextos, cuerpos, clase, raza, etc., de una forma interseccional.

Gender proportions of festival acts over time

86 **Figura 1:** Gráfico ofrecido por Elisa Metz con los porcentajes de participación según género en festivales de música electrónica desde 2012 a 2021. Sitio web de female:pressure. https://femalepressure.files.wordpress.com/2022/03/facts2022_instagram_1080x-1080px_20220228_02.png

influencia importante a la hora de formar la cultura del uso del ordenador en la clase, pues «tanto las asociaciones materiales y simbólicas continuas de la tecnología con los hombres, como la masculinidad contribuyen a la percepción de las mujeres como menos capaces y menos interesadas en todas las cosas tecnológicas» (Amstrong, 2013, p. 3). Estas asociaciones entre masculinidad y tecnologías han terminado generando una cadena de estereotipos, conocidos como *estereotipos amenaza* (*stereotypes thread*), con nefastas consecuencias para las mujeres. Según los psicólogos «la sola consciencia de los mismos puede apartar a las chicas de las actividades tecnológicas o hacer que las eviten» (Katz, 2006, p. 584).

Si a esto le sumas la ausencia de nombres relevantes de mujeres en el relato histórico de la música electrónica, la carencia de modelos con diversidad de género activos e influyentes acaba por acusar una falta de motivación y un hueco considerable en la continuidad histórica de esta escena (Rodgers, 2010). Y esto es justo lo que los diversos colectivos² aquí citados están paliando a través de intercambio de formación tecnológica, apoyo en la promoción artística y el observatorio feminista en prensa e investigación.

Si bien la digitalización de la música (ordenadores, *software*, Internet) ha permitido una desterritorialización y democratización para el acceso de las mujeres a la música electrónica, hay que recordar que «la tecnología no solo se aplica a los objetos tecnológicos, sino al conocimiento y las relaciones sociales de los que forman parte, así como también genera la imaginación en torno a los productos asociados» (Ganavas y Reitsamer, 2013, p. 55). Esto viene a corroborar la necesidad y sentido del colectivo como núcleo de

² Agradezco especialmente a Natalia San Juan, de Femnóise, y a Fortuna (Tuna Pase) de BBG, en Barcelona, su colaboración y disponibilidad para informarme del funcionamiento de sus colectivos.

conocimiento compartido para la socialización positiva e inclusiva de las mujeres en la música electrónica. Sin duda, el lugar donde suceden las alianzas tecnológicas e identitarias necesarias para generar espacios seguros de aprendizaje y desarrollo profesional libre de estereotipos excluyentes. De acuerdo con Tara Rodgers (2015), creemos en la diversidad de la expresión subjetiva en entornos basados en la colaboración y conocimiento colectivo compartido, ya que «las vidas creativas en el sonido son sostenibles personal y económicamente, a través de: organización colectiva y/o propiedad de los medios de producción y distribución musical; reconocimiento social del valor cultural, económico y cívico inherente al arte» (Rodgers, 2015, p. 82).

2. FEMNÖISE

2.1. El inicio

A Natalia San Juan, fundadora de este proyecto, se le suman las energías de emprendedora incansable con la claridad y la conciencia feminista necesarias para transformar un colectivo activista surgido en 2017 en una *start up* tecnológica en la actualidad (Malek, 2020). Esta uruguaya afincada en Barcelona y su equipo pensaron que el activismo para reivindicar el papel de las mujeres y artistas no binarias en la música electrónica a nivel local no era suficiente si no se generaba negocio para las mismas. Por esto en 2018 se convirtieron en agencia de *booking*, cerrando bolos para artistas subrepresentadas, pues, como ella dice, «nosotras queríamos que artistas que llevaban años en la escena local tuvieran la posibilidad de tocar en grandes escenarios con la principal misión de *hacer ruido*» (San Juan, 2021, 30 de noviembre).

Y en efecto lo lograron, pues 2019 fue un buen año para cerrar el Primavera Sound con dos de sus principales DJ en el *main stage*, además de tener un escenario propio con *booking* de DJ propuestas por ellas. También, consiguieron entrar en otros festivales como el DGTL en Madrid, el festival sensorial de música electrónica Manruisonica y en otros escenarios de Berlín y Suecia.

Tras dos años potenciando acciones musicales en la escena local catalana, decidieron ampliar el activismo feminista para romper la brecha de género a un nivel más global. Es entonces cuando arrancaron con la creación de la plataforma digital en 2019 –que consumió seis meses de formación para ser lanzada definitivamente en julio de 2020–. Así me lo contaba:

Tuvimos tanta repercusión que me escribían artistas de todo el mundo (Rusia, Tel Aviv, entre otras), lo que me hizo pensar que somos muchas haciendo música en muchas partes del mundo que no tienen las posibilidades, y que yo no me siento capaz de trabajar para todas ni rechazar representaras cuando es su ilusión la música. Por eso, a finales de 2019 (diciembre) ideé la plataforma Femnöise, para que nunca más un promotor me dijese que no hay mujeres suficientes haciendo música como para tener representación. Entonces, creé un mapa y un buscador, que las cuantificara, las ubicara en un punto y las clasificara por tipo de ocupación que desarrollan dentro de la música. Y por eso el buscador, para que puedan realizarse sinergias naturalmente y sin intermediarios. (San Juan, 2021, 30 de noviembre)

Esta plataforma, subvencionada por el Ministerio de Cultura español, supone la creación de una red independiente que, a nivel global y desde una idea de economía digital comunitaria, ofrece oportunidades de negocio, educación y reivindicación a mujeres, personas trans y no binarias, mientras visibiliza y reúne a más de 200 asociaciones y más de 2800 *usuarixs* de los cinco continentes.

2.2. Tiempo de pandemia

Femnöise es uno de esos proyectos que arrancaba justo antes de que comenzara la larga y dificultosa pandemia que aún nos atrapa:

Nuestro último bolo prepandemia lo hicimos justo el 4 de enero en Moog. Luego de eso tuvimos la suerte de poder dedicarnos 100 % al desarrollo de la plataforma (que fue como requisito para seleccionar a la empresa proveedora, que todo el equipo de desarrollados fuera compuesto por mujeres, ya que el desarrollo informático es otra disciplina con muy poca representación de

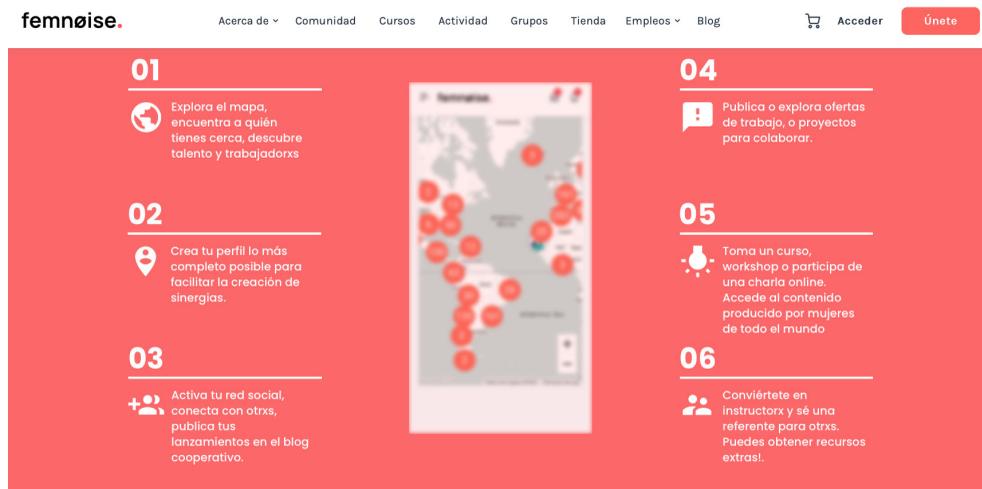

Figura 2: Portada de búsqueda en la plataforma Femnoise. <https://www.femnoise.com/es/>

mujeres.) Trabajamos en ello a tope 2020 y 2021 con la fortuna de ganar fondos del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de Barcelona, que nos han permitido recuperar la inversión que hemos hecho en desarrollo y que ahora nos permite a través de la campaña de Goteo, avanzar a la segunda etapa: una plataforma donde puedan comercializar no solo el talento, sino también los servicios que desarrollan distintas mujeres y disidencias en todo el ecosistema de la música. (San Juan, 2021, 30 de noviembre)

88

2.3. Funciones

Una de las cosas más interesantes de esta organización sin ánimo de lucro es la creación de comunidad que pueda conectarse y establecer sinergias gracias a la tecnología y el alcance virtual de Internet. Para ello han habilitado un mapa global que contabiliza y visibiliza a *interesadx*s en el *ecosistema musical* internacional, permitiendo que el motor de búsqueda localice y filtre por ocupación, ubicación y estilo de música. Es destacable el espíritu colaborativo de este proyecto y plataforma permitiendo a *lxs usuarixs* de cualquier parte del mundo compartir sus conocimientos, bien directamente intercambiando ideas o a través de cursos abiertos, masivos y modulares. Además, ha creado un apartado de Nano Learning con tecnología ED Tech, donde cada usuaria pueda crear sus propios cursos y monetizarlos, algo totalmente necesario y oportuno tras la crisis económica pospandémica.

2.4. El equipo organizativo

Natalia San Juan, uruguaya afincada en Barcelona, es la fundadora, pero también productora y activista musical, además de CEO (*chief executive officer*). Es la impulsora de diversos proyectos dentro de la organización.

Maite Pérez, directora de la asociación y encargada de llevar las finanzas y la gestión.
Sandra Montero, consultora estratégica, especialista en comunicaciones y adicta a la buena música.

Fernando Domeq, informático y quien gestiona la parte tecnológica.

Luciana Balbi, representante LATAM, es decir, del ámbito geográfico latinoamericano, quien genera las sinergias al otro lado del charco.

Viki Anta, quien inspira la creatividad y el soporte al proyecto.

2.5. Impulsos y colaboraciones

Es destacable señalar que la plataforma digital viene impulsada por el programa de Barcelona Activa y el soporte tecnológico por su socio Thought Works, consultor de *software* premiado por sus contribuciones a la inclusión de género en compañías como Google o Facebook.

También recientemente ha contado con el apoyo de Keychange, un programa europeo de desarrollo profesional para mujeres y artistas de minorías de género, y el soporte de Bridge 48, el innovador centro creativo para artistas y productores de música en Barcelona implicado en la búsqueda de la igualdad de género en la industria. El proyecto colaborativo de Keychange comenzó en 2017 en Alemania, Reino Unido y Suecia para convertirse después en un movimiento global de cambio hacia la igualdad en la industria musical. En la novena edición de BIME Pro (2021), el congreso anual internacional que reflexiona sobre los retos de la industria musical, que tuvo lugar en el palacio Euskalduna de Bilbao, Keychange sumó alianzas con la convocatoria reuniendo a más de 500 organizaciones musicales en el compromiso de la igualdad de género en la industria musical mundial (De Jaime, 2021).

2.6. Actualidad en acción

Femnöise está lanzando actualmente una campaña de autofinanciación a través de Goteo – una plataforma de *crowdfunding* cívico sin ánimo de lucro y que ofrece a los donantes ventajas fiscales– para crear, en una segunda fase de este proyecto, un apartado en su plataforma llamado FemMarket. Esto permitirá mercantilizar el trabajo de *lxs usuarixs* al poder generar su propio portfolio web personalizado y gratuito desde donde podrán vender/encontrar productos (*samples, loops, beats*, locuciones, portadas de discos o sus propias producciones y álbumes de manera independiente), así como sus servicios artísticos y profesionales directamente. También solucionará el apartado de la contratación de artistas con un sistema automatizado de gestión que eliminará posibles intermediarios en este trámite:

Este proyecto viene a complementar la plataforma, (pues) estamos cansadas de revisar las galerías de venta de samples, loops o producciones de terceros donde todo son hombres y que además lo justifiquen con la falta de mujeres productoras. Queremos ser un repositorio de material de mujeres para ponérselo fácil a la gente de la industria, aportar nuestro grano de arena en que puedan comercializar sus productos y llegar a tener más y mejores ingresos desde lo que saben hacer y les apasiona. Para nosotras FemMarket es el paso necesario para la creación de oportunidades, y por ende para la creación de referentes. (San Juan, 2021, 30 de noviembre)

Es claro que Femnöise está alcanzando un apoyo y repercusión importante en el último año, desde el lanzamiento de su plataforma, gracias a la gestión de su fundadora, logrando promoción de diversos espacios e instituciones, como el Programa Europeo Keychange para la paridad de género en la industria de la música, el programa Matchimpulsa 100/20/10, programa transversalmente feminista para la plataformización digital de la Economía Social Solidaria y colaborativa de Barcelona; promoción de finalistas de los Premis Dona Tic de la Generalitat de Catalunya y ganadoras de la Beques Premis Barcelona, para realizar su primer álbum EP 21, de música inclusiva. Además, Femnöise es el espacio y motor de iniciativas artísticas como el festival en metaverso que tuvo lugar el pasado octubre de 2021. En un formato *showcase* virtual y en videojuego reunió a 64 artistas de todo el mundo a través de la plataforma digital gamificada MusicHood, donde podías acceder a través de una pequeña colaboración voluntaria a partir de 3 €. La intención de este primer Femnöise Fest virtual lo explicaba Natalia San Juan:

Con la creación de este espacio virtual, quisimos generar una suerte de lanzadera para el descubrimiento de nuevas artistas de todo el mundo. Una oportunidad de demostrar el talento y de que trascienda las fronteras de cada una. Todo en el entorno gamificado de MusicHood que intenta emular las mismas interacciones de los asistentes a un festival. (San Juan, 2021, 29 de septiembre)

Otra colaboración artística interesante de Femnöise es la recientemente realizada con Bravas en Barcelona. Un proyecto y fiesta que tras 4 ediciones se vio parada por la pandemia y que retoma sus filas el 7 de diciembre de 2021 en la Sala Apolo de la ciudad condal. Es relevante destacar el compromiso de Bravas con #ForTheMusic, un movimiento impulsado

por la DJ y productora inglesa Rebekah a través del movimiento internacional #MeToMusic, que lucha contra el acoso sexual y por una mayor seguridad en las salas de baile.

3. BEATS BY GIRLZ

3.1. Inicios

En 2013 Erin Barra, directora de música popular en la Arizona State University, y antes profesora de la Berklee College of Music, fundó esta organización para potenciar talentos y dar acceso a las identidades de género marginales en la industria de la música y, en concreto, en los campos relacionados con la tecnología musical, donde existe una preocupante baja representación. Como la mayoría de las redes, plataformas y colectivos que van existiendo en todo el planeta en las últimas dos décadas de este siglo, Beats By Girlz ha crecido de forma rizomática y en la actualidad cuenta con 25 capítulos representando a 15 países de Latinoamérica, EE. UU., Europa y Oriente Medio. La declaración que abre la portada de la web de BBG es clara: «Beats By Girlz is empowering the next generation of women and gender-expansive people through music and technology». En resumen, BBG existe con el principal propósito de ofrecer formación en tecnologías y música a mujeres de manera interseccional (género, raza, clase) algo que viene siendo común en todas las propuestas y colectivos en este mapeo, para paliar la subrepresentación estructural de las minorías que atraviesa la escena de la música electrónica mundial.

3.2. Contenidos y propuestas

Aunque la mayoría de talleres de trabajo se realizan de forma presencial y local, la difusión y promoción de contenidos y propuestas de BBG se produce principalmente en Internet a través de su web y redes sociales. Así, al abrir la página principal encontramos en la parte superior ocho pestañas que dan entrada a los diferentes apartados que acciona la plataforma. En primer lugar, BBG.wav abre una ventana sobre un minifestival en *streaming* que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre de 2021. Pensado con tres franjas horarias diferentes para abarcar las necesidades de cada continente, se dieron cita varias artistas con propuestas musicales variadas. La participación personal a esta idea de concierto virtual invitaba a aportaciones económicas voluntarias para apoyar el trabajo de las artistas (en esta ventana podemos ver y oír a las mismas). Además de estas donaciones, BBG lanzaba una subasta de productos electrónicos relacionados con la música por el valor de 1000 dólares. Y para completar estas opciones de monetizar el trabajo e idea de BBG ofrecían la posibilidad de adquirir *merchandising* de la plataforma. El evento, que duraba algo más de una hora, comenzaba con el saludo de colaboradoras de todo el mundo, y tras eso la fundadora Erin Barra presentaba, con una breve explicación, los logros y objetivos de BBG en todo el mundo. Este *streaming* se ofreció a través de YouTube, donde se puede volver a visionar actualmente.

En la siguiente pestaña, Home (parte superior), encontramos una interesante propuesta que tiene lugar anualmente (2021 fue la cuarta edición) y en la que BBG, en colaboración con Hit Like a Girl, ofrece un concurso mundial de programación de percusión para creadoras de ritmos. Es relevante que esta actividad, lanzada para alentar a creadoras y productoras en la participación de la tecnología musical, venga apoyada por la generosidad de importantes marcas de la electrónica musical, como son Ableton (la empresa alemana desarrolladora del *software* más potente de producción musical en la actualidad), Moog o Yamaha.

Las siguientes pestañas, Chapters, Ways to Glve, About, Get involve, Shop, Make a donation, facilitan tanto la dirección y acción de BBG en todo el mundo como las entradas a posibles colaboraciones tanto económicas como personales, profesionales a cualquier *interesadx*.

3.3. BBG en España

La andadura de BBG en España comienza en octubre de 2019, con un curso de producción musical en la DJP Music School de Madrid a cargo de la DJ y productora Sharouh. Como me anota Tuna Pase –cofundadora de BBG España, gestora de proyecto, productora, DJ y docente para el capítulo de Barcelona–, «dicha convocatoria fue todo un éxito y se inscribieron

Figura 3: Alumnas en uno de los talleres de Beats By Girlz en Madrid. Sitio web de BBG. <https://www.beatsbygirlz.org/madrid>

más de 200 chicas, así que decidimos seleccionar a 18 chicas, en lugar de 9, para que realizaran el curso» (2022, 25 de enero). Esto denota el enorme interés existente entre mujeres jóvenes en este campo musical, donde no siempre existen los medios o la economía para alcanzar la formación. BBG ofrece estos cursos de forma gratuita o con aportaciones económicas mínimas y simbólicas, algo relevante cuando podemos explicarnos como una razón de peso la exclusión de tantas minorías por cuestiones económicas. Conscientes de esta necesidad, BBG, en Madrid, colabora con la fundación VOCES realizando en 2020 un proyecto piloto para llevar estos talleres a la población más vulnerable de la capital: «así que desarrollamos dos cursos en Vicálvaro y en la Cañada Real con la productora musical Sharouh como profesora. El éxito de este piloto hará que de cara a 2021 podamos abrir el espectro para poder hacer cursos en otros distritos de Madrid» (Tuna Pase, 2022, 25 de enero).

Tras el enorme éxito de Madrid, en junio de 2020 BBG llegó a Barcelona a través Enti Sound Universitat de Barcelona³. Como cuenta la propia Tuna Pase: «Esta vez más de 250 chicas se inscribieron y pudimos desarrollar el curso con 4 grupos de 15 chicas. Además de los cursos en Barcelona, tuvimos talleres en Tupper y un *jam* en Mutek Barcelona» (Tuna Pase, 2022, 25 de enero).

3.4. Objetivos y acción

Desde estos centros de formación privada, las docentes y artistas productoras, como Sharouh (Madrid) y Tuna Pase (Barcelona), ofrecen cursos de sonido y producción musical presencial y *online* a mujeres y a personas no binarias de entre 15 y 35 años para terminar con el vacío representacional en estos términos dentro de la música electrónica. En enero de 2020 tuvo lugar un taller y un *jam*, gracias al apoyo de Ableton, con la profesora Tuna Pase en el Tupper Festival dentro del Mutek de Barcelona. Tuna también forma parte de un proyecto de investigación musical muy interesante llamado Female Laptop Orchestra (FLO), que desde 2014 conecta a mujeres artistas sonoras, compositoras, ingenieras e informáticas a nivel mundial que desarrollan *performances* sonoras donde el contexto, el entorno, es el protagonista de cada evento y determina la creación musical de forma colaborativa.

92

Lo interesante de BBG es que no es una escuela centralizada en grandes ciudades, sino que supone un proyecto educativo móvil que establece redes, ya que puede desarrollarse en cualquier centro o escuela que lo solicite. Y los cursos van destinados específicamente a mujeres y personas no binarias:

Porque su objetivo principal es el empoderamiento de las mujeres a través de la exploración y el aprendizaje sobre tecnología y producción musical. Surge de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres en la industria musical, y crear referentes en un sector en el que están muy poco representadas. Además, abre un mundo de posibilidades a niñas y adolescentes en cuanto al uso de recursos informáticos y tecnología musical, con el fin de eliminar la brecha de género que existe en este sector. (Tuna Pase, 2022, 25 de enero)

3.5. BBG en pandemia

Aunque en España los cursos van destinados principalmente a chicas jóvenes mayores de edad, en otros países se han impartido para niñas o adolescentes, y, a raíz de la pandemia, muchos se han realizado de forma virtual y algunos de manera presencial pero con menor número de alumnas, como requieren las medidas sanitarias de reducción de aforos y distancia. Como explica Tuna:

Cada país tiene sus restricciones y normativas, así que nos hemos adaptado. El curso que ofrecemos tiene la gran ventaja de que puede darse online, así que hemos podido realizarlo en varios países a través de plataformas digitales. En Barcelona hemos tenido la modalidad dual, es decir que hemos dado clases presenciales y online. En marzo cuando teníamos el confinamiento hemos tenido clases online con más de 70 chicas. En Madrid, en cambio, hemos desarrollado el proyecto piloto junto con la Fundación VOCES de forma presencial. Los cursos los hacemos con grupos reducidos de 5 chicas, con distancia de seguridad y tomando todas las medidas sanitarias pertinentes. (Tuna Pase, 2022, 25 de enero)

³ Forma parte de la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas adscrita a la Universidad de Barcelona (ENTI-UB). Dispone de un campus ubicado en la ciudad de Barcelona y de unos equipamientos avanzados que, junto con un modelo docente propio, permite a los estudiantes vivir una experiencia formativa completa y totalmente aplicada a la realidad del sector.

Para este año 2022 tienen programados cursos presenciales en Madrid, en DJP Music School, y en Barcelona, en Enti Sound y Convent Augusti (centro cívico).

Finalmente destacamos que BBG, en apenas diez años, ha crecido exponencialmente a nivel global, lo que requiere de un soporte continuo e innovación sistemática avalada por las artistas-docentes que lo integran. El hecho de que tres de las integrantes de BBG hayan conseguido el Ableton Certified Trainers da muestra del nivel profesional que reúne este proyecto. En 2020, este título solo lo poseía una mujer de un grupo de élite de más de 340 músicos, productores y educadores de todo el mundo. En la actualidad, diez mujeres lo han logrado y, como hemos dicho anteriormente, tres de ellas pertenecen a la comunidad BBG.

4. FEMME ELECTRONIC

4.1. Inicios

Este proyecto comenzó en Uganda en 2016, gracias a la iniciativa de la DJ Rachael y con el apoyo del Goethe-Institut y de la plataforma Santuri East África, fundada en 2014 para fomentar la aparición de DJ, productores y todo tipo de profesionales de la industria de la música en Uganda y Kenia. Además, fue clave la estancia de Ena Lind, DJ y productora, fundadora del colectivo de mujeres DJ Mint Berlín, invitada a impartir talleres en Kampala con el apoyo de la empresa Native Instruments.

4.2. La fundadora y sus logros

DJ Rachael es una artista afincada en Kampala (Uganda), de creciente reputación e influencia y con 20 años de carrera a sus espaldas. El objetivo de su trabajo, una vez más, coincide con el resto de plataformas de todo el mundo; sin embargo, Femme Electronic incorpora al discurso de la escena electrónica global una zona geográfica particularmente subrepresentada y, aún más, tratándose de mujeres y disidencias de dicha región. De esta forma, esta idea pionera pretende ofrecer aquí espacios y voz a la formación tecnológica y a eventos, exhibiciones y residencias, para abordar así el desequilibrio de género en la industria de la música de África Oriental y en la escena de la música electrónica en particular.

Como es característica en todos los colectivos de mujeres y personas no binarias de este lado de la música electrónica, DJ Rachael cuenta con la colaboración y conexión con otras artistas y proyectos activistas. Así, es relevante el encuentro con Black Madonna (ahora Blessed Madonna), la productora, DJ y también fundadora del festival *all-woman* Daphne en Chicago (2015). Con ella, DJ Rachael participa en un documental que parte de las calles de Kampala al festival Daphne de Chicago con el testimonio de ambas artistas en su trabajo y lucha feminista por la inclusión de las mujeres en la música electrónica. Este documental, con el título *Equalizing Music // Smirnoff x Vice*, se puede ver en Vimeo y ha sido realizado y promovido por Equalizing Music de Smirnoff Project, una iniciativa global que, bajo el espónsor de la marca de vodka Smirnoff, surge en 2017 con la idea de acelerar la paridad de género en la música electrónica.

Es relevante destacar la importancia que adquieren este tipo de conexiones entre mujeres de diferente geografía, raza, identidad sexual, clase, etc., a la hora de sumar representaciones múltiples y ofrecer modelos activos. Sin duda, estas fuerzas en acción animan, como podemos comprobar en el documental, a otras mujeres y personas no binarias a alcanzar espacios públicos y papeles activos en la conformación de la cultura de club y la música electrónica, donde los accesos no existen para *ellas/es* o están copados por la masculinidad hegemónica.

Figura 4: En el centro, a la izquierda, con un ramo de flores, DJ Blessed Madonna, a la derecha, DJ Rachael, en el encuentro ocurrido en Kampala (Uganda), Femme Electronic. https://www.santurisafari.org/?cpt_gallery=smirnoffs-equalizing-music-project

Referencias

- Armstrong, V. (2011). *Technology and the Gendering of Music Education*. Routledge.
- Beat By Girlz. <https://www.beatsbygirlz.org>
- De Jaime Molerés, M. (2021, 1 de noviembre). La música como vehículo para construir un futuro basado en la sostenibilidad y el esfuerzo colectivo. *El País*. <https://elpais.com/espana/paisvasco/2021-11-01/la-musica-como-vehiculo-para-construir-un-futuro-basado-en-la-sostenibilidad-y-el-esfuerzo-colectivo.html>
- Femme Electronic. <https://www.santurisafari.org/femmeelectronic/>
- Female Pressure. <https://www.femalepressure.net/>
- Femnoise. <https://www.femnoise.com/es/acerca-de/>
- Gavanas, A. y Reitsamer, R. (2013). DJ technologies, Social Networks and Gendered Trajectories in European DJ Cultures. En B. Attias, A. Gavanas y H. Rietveld (Eds.), *DJ Culture in the Mix: Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music* (pp. 51-77). Bloomsbury Academic.
- Katz, M. (2006). Men, Woman and Turntables: Gender and the Dj Battle. *The Musical Quarterly*, 89(4), 580-599. <https://doi.org/10.1093/musqtl/gdm007>
- Malek, M. (2020, 24 de julio). Natalia San Juan: la emprendedora uruguaya que combate la brecha de género en la música. *El País*. <https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/natalia-san-juan-emprendedora-uruguaya-combate-brecha-genero-musica.html>
- Rodgers, T. (2010). *Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound*. Duke University Press.
- Rodgers, T. (2015). Cultivating Activist Lives in Sound. *Leonardo Music Journal*, (25), 79-83.
- San Juan, N. (2021, 29 de septiembre). *Femnoise Fest, el primer festival gamificado de 13alnet emergente de mujeres y disidencia*. Femnoise. <https://www.femnoise.com/femnoise-fest-festival-gamificado/>
- San Juan, N. (2021, 30 de noviembre). *Información etnomusicológica* [Correo electrónico].
- Tuna Pase. (2022, 25 de enero). *Sobre proyecto BBG* [Correo electrónico].