

TRANS 27 (2023)
RESEÑAS / REVIEWS

Sánchez-Olmos, Cande; Hidalgo-Marí, Tatiana y Segarra-Saavedra, Jesús (coords.).
Rebel Girls! Desigualdad de género, discursos y activismo en la industria musical.
Barcelona: Gedisa, 2023. 368 pp. ISBN: 978-84-19406-10-1.

El libro contiene figuras, ilustraciones, carteles y tablas.

Paloma Ruiz Díaz de Rivera (Goldsmiths University of London)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2961-2926>

“Rebel Girls!: Desigualdad de género, discursos y activismo en la industria musical”, coordinado por Cande Sánchez-Olmos, Tatiana Hidalgo-Marí y Jesús Segarra-Saavedra, aborda la desigualdad de género presente en la industria musical española y latinoamericana. Destacando la cuarta ola del feminismo, el movimiento #metoo y el resurgimiento del feminismo en Latinoamérica como impulsores de la producción musical, el libro analiza los discursos y los procesos creativos liderados por mujeres, así como sus formas de resistir las estructuras patriarcales presentes en la industria.

El contenido está dividido en dos bloques: el primero se centra en las industrias musicales como tal, iniciando con una metainvestigación que sirve como guía teórica para los siguientes capítulos que van desde la desigualdad en artistas mujeres presentes en el top de ventas o la infrarrepresentación de mujeres compositoras de bandas sonoras y directoras de videoclips, hasta la reciente controversia sobre la canción de Shakira dedicada a su ex-esposo Piqué.

El segundo bloque del libro, por su parte, analiza los discursos, la representación y el activismo que rodea a las industrias musicales, con artículos que abordan desde las fiestas de perreo, pasando por las canciones de Pimpinela y llegando hasta las portadas de discos de heavy metal en España.

El primer capítulo del primer bloque, “Metainvestigación sobre género, música popular e industria musical en Scopus: hacia un estado de la cuestión” de Tatiana Hidalgo-Marí, Cande Sánchez-Olmos y Jesús Segarra-Saavedra, plantea, como su nombre lo anticipa, un análisis de la intersección entre la producción musical, el género y la música popular. ¿Cuáles son los textos más relevantes que fusionan estas cuestiones? ¿en qué temas específicos se centran?

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/choose/?lang=es>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the web page: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En respuesta a esta pregunta, el análisis de trabajos indexados en Scopus revela un notable crecimiento en los estudios de género en la industria musical, especialmente en la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, se observa una falta de líneas de investigación constantes, y numerosos esfuerzos aislados con poca conexión entre ellos. A pesar de estas limitaciones, se refleja un interés creciente y continuo en la temática, vaticinando un futuro positivo en cuanto a la producción científica en el área.

El segundo capítulo titulado “Alzando la voz. Compositoras y mujeres intérpretes en el cine español” a cargo de Teresa Fraile Prieto, analiza la realidad de las mujeres compositoras en la industria musical. La autora explica cómo la victoria de Hildur Gudnadóttir en los Oscar 2020 por la banda sonora de *Joker* sirvió como parteaguas de la crítica hacia la infrarrepresentación de las mujeres en dicha industria.

En el tercer capítulo, Ana Gómez de Castro analiza “La música en directo en España: una aproximación a la desigualdad de género desde los perfiles profesionales”. Expone cómo el sector de la música en directo experimenta un notable auge tras superar los desafíos de la pandemia, destacándose como una preferencia de entretenimiento post-confinamiento. A pesar de señales positivas como la aprobación del “Estatuto del Artista” y la creación de estudios especializados, persiste la desigualdad de género en la industria musical en vivo. Por ejemplo, datos de la Asociación Mujeres de la Industria por la Música (MIM) revelan un escaso 37% de mujeres en puestos directivos, así como la persistencia de desafíos como la precariedad salarial y la falta de referentes femeninos.

Como parte articular del libro, en el cuarto capítulo, Cande Sánchez-Olmos y Tatiana Hidalgo-Marí junto con Anabel Jiménez-López, se adentran en la investigación de los movimientos asociacionistas musicales. El artículo “Sorority Music Map” muestra cómo la industria musical ha perpetuado comportamientos patriarcales y marginando a las mujeres en diversos espacios, provocando un resurgimiento de movimientos asociacionistas como respuesta contundente a ello. En el artículo se mapean geográficamente las asociaciones que luchan por la equidad de género en la industria musical, identificando 181 asociaciones, describiendo detalladamente sus tipologías y servicios.

El quinto capítulo “Ni ventas ni éxito: La infrarrepresentación de las artistas femeninas en el top de ventas de álbumes en España” de Cande Sánchez-Olmos y Nihal El Qabbabi-Dabchi, expone cómo la desigualdad de género en la industria musical española se refleja en un dominio masculino en las listas de ventas, con un 71% de hombres, 22% de mujeres y 7% de bandas mixtas. Este desequilibrio persiste en el éxito comercial y la presencia de mujeres sigue siendo insuficiente, relegando su participación en la música a la de “fans”, reforzando las estructurales patriarcales presentes.

En el sexto capítulo, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan: controversia feminista e impacto de la canción de Shakira y Bizarrap” de Cande Sánchez-Olmos, se discute el lanzamiento de la canción “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53” que desató un fenómeno mediático a nivel mundial en enero de 2023. El artículo propone que, aunque la canción lleva un mensaje simbólicamente feminista, la crítica a la nueva amante provocó debates fundamentales en el feminismo. Sánchez-Olmos brillantemente afirma: “Ni Madonna enunció un discurso feminista perfecto en la aceptación del Billboard Women Award de 2016, ni la letra de Shakira es un manual del feminismo. No todo es blanco y negro, sino más bien una escala de grises en donde se sitúan estos discursos que permiten un empoderamiento que pivota entre el feminismo y posfeminismo” (p. 160).

Finalmente, en el séptimo capítulo y último del primer bloque “Mujeres detrás de la cámara: la invisibilidad de las directoras de videoclips” a cargo de Eduardo Viñuela Suárez, se aborda la escasa representación y visibilidad de las mujeres directoras de videoclips a lo largo de la historia, analizando desde los primeros días del formato hasta la era digital. Destaca la exclusión de las

mujeres de la narrativa histórica del videoclip y señala cómo la invisibilidad persiste en la actualidad. Se exploran obstáculos como la desprofesionalización, la falta de reconocimiento y las barreras patriarcales.

Como apertura del segundo bloque del libro, en “Perreo combativo, perreo consentido: una etnografía en Instagram de fiestas de reggaetón inclusivas en España”, Marina Arias-Salvado relata cómo en el verano de 2022 la difusión en redes sociales de casos de chicas que sufrieron pinchazos en espacios de ocio nocturno generó terror y miedo en la sociedad. Frente a estas violencias, surgieron propuestas alternativas, como las fiestas de reggaetón organizadas por mujeres, que funcionan como espacios seguros, desafiando la hostilidad hacia mujeres, colectivos racializados y personas LGBTIQ+ en la escena del ocio nocturno. El artículo además analiza, a través de una etnografía virtual, los elementos sonoros, estéticos, discursivos y corporales que las componen.

El noveno capítulo “El potencial político del activismo digital en YouTube: Iconografías de la injuria en prácticas musicales femeninas” de Bibiana Delgado-Ordóñez aborda la violencia machista presente en seis videoclips, explorando cómo estas producciones desafían las percepciones del cuerpo femenino. La autora sostiene que estas iconografías de la injuria se convierten en estrategias contundentes para la contestación de la violencia machista, contribuyendo al posicionamiento de las mujeres como sujetos políticos. La rabia se integra en la narrativa y la iconografía de estas obras, manifestándose en la colectividad convocada en la performance y en las letras que exhortan a la acción política.

En el décimo capítulo, “Entre el amor pasión y la moral del matrimonio: El empoderamiento de las mujeres en las canciones de Pimpinela” de Claudio Fernando Díaz y Silvina Graciela Argüello se analizan las “canciones de pelea”, popularizadas por el dúo Pimpinela. Se argumenta que estas canciones de desamor, aunque no se percibieran como políticas en ese momento, reflejaban un cambio en las estructuras de la sensibilidad con las relaciones de género y el matrimonio. Este cambio se gestaba en medio de las transformaciones democráticas y cuestionamientos a las normas tradicionales de género en la Argentina post-dictatorial, evidenciando un malestar que aún no tenía un discurso organizado.

En el décimo primer capítulo de M. Teresa López-Castilla, titulado “Por ciento <nido>, por cierto <ruido>: Disidencias de género en la música electrónica de España y Latam”, se examinan las exclusiones sistemáticas y estructurales de mujeres y disidencias en la industria de la música electrónica. La música electrónica, bajo la hegemonía masculina, ha marginado y desfavorecido a las creadoras, excluyéndolas de la corriente genealógica oficial. A pesar de la presencia de plataformas internacionales y asociaciones como Femalepressure, MIM, Femnoise y Beats By Girlz, que denuncian activamente y combaten las persistentes desigualdades, el texto resalta la necesidad de establecer un respaldo institucional y cultural para las iniciativas que buscan revertir las exclusiones y construir espacios más inclusivos.

Mercedes Liska, por su lado, en el décimo segundo capítulo del libro, analiza las “Sintonías de lucha por la equidad de género en las prácticas musicales latinoamericanas”, asegurando que entre 2015 y 2019 el movimiento feminista en Latinoamérica se expandió a través de protestas callejeras denunciando las violencias machistas, dando lugar a la incorporación de la lucha feminista en diversas esferas sociales y culturales. En el ámbito musical se gestaron procesos colectivos de organización que se alinearon con otros espacios sindicales, políticos, académicos y sociales. El activismo transversal de género condujo a la identificación de desigualdades naturalizadas en las prácticas artísticas, tanto en los escenarios como en experiencias populares.

Para cerrar el libro, el texto “Mujeres y construcciones de género en la iconografía musical: las

portadas discográficas del heavy metal”, de Ruth Piquer Sanclemente, se enfoca en la iconografía musical dentro del ámbito del heavy metal español, explorando cómo las representaciones de mujeres en estas portadas de discos reflejan estereotipos arraigados en la historia del rock internacional y, a su vez, pueden vincularse con teorías feministas sobre la imagen. El análisis se apoya en herramientas de teorías feministas y de la historia del arte para concluir que las imágenes seleccionadas reforzaron los estereotipos iconográficos de las mujeres como musas pasivas, reproduciendo modelos históricos patriarcales del arte occidental.

A pesar de reconocer las limitaciones inherentes al libro, como la predominancia de información en inglés en Internet, la categoría de "género" (no siempre representativa) y la imposibilidad de registrar la totalidad de la producción musical española y latinoamericana, el texto constituye un valioso punto de partida para abordar la problemática actual. Es evidente que estas limitaciones no restan valor a la obra, que destaca por su originalidad y utilidad práctica para los y las profesionales de la música principalmente.

La publicación se destaca por la abundancia de referencias musicales y culturales, así como por mapear de manera efectiva la presencia de grupos activistas y colectivos que resisten las estructuras patriarcales a través de la sororidad feminista. Ofrece a las lectoras, principalmente a las que se dedican a la música, un espacio para identificar áreas de oportunidad y conocer los grupos de apoyo sororos.

El libro constituye un ejercicio significativo de cartografía en una industria notablemente desigual, donde la contribución de las mujeres ha sido esencial pero profundamente sub-examinada. Es destacable que este trabajo ofrezca una investigación exhaustiva en diversas sub-industrias del ámbito musical, generando un interés académico para formalizar el análisis de género en la investigación musical.

Finalmente, dada la naturaleza de la investigación, coordinada desde la Universidad de Alicante, el libro ofrece un amplio panorama de la industria en España, aunque se beneficia de ejemplos y colaboraciones latinoamericanas que complementan y enriquecen la publicación. Dicho esto, se sugiere investigaciones futuras que aborden cada país de manera puntual para una comprensión más completa y detallada de cada región.

Cita recomendada

Ruiz Díaz de Rivera, Paloma. 2023. “Reseña de Sánchez-Olmos, Cande; Hidalgo-Marí, Tatiana y Segarra-Saavedra, Jesús (coords.). *Rebel Girls! Desigualdad de género, discursos y activismo en la industria musical*”. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 27 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/choose/?lang=es> ES