

V Jornadas de Investigación en Producción Musical
V Encuentro del Grupo de Trabajo en Producción Musical de SIbE
Universidad Complutense de Madrid, 12 de diciembre de 2022

África González Alonso

Conferencia inaugural del Dr. Marco A. Juan de Dios Cuartas

El 12 de diciembre de 2023 se llevaron a cabo en la Facultad de Geografía e Historia las V Jornadas de Investigación en Producción Musical, un encuentro del grupo de trabajo en Producción Musical de la SIbE-Sociedad de Etnomusicología y abierto a todos los interesados en la investigación en los procesos de producción musical. En esta quinta edición el enfoque de las jornadas se ha orientado hacia el estudio de los colectivos creativos y las escenas musicales que en torno a ellos se generan, tomando como punto de

partida el papel que ejerce la producción musical. La noción de colectivo se vincula no solo al intercambio creativo entre compositores e intérpretes, sino que, de manera equiparable, los productores musicales y los ingenieros de audio desempeñan roles dinamizadores que contribuyen a la configuración de escenas musicales. En este sentido, los procesos de producción musical suponen un punto de encuentro alrededor del cual orbitan músicos, compositores, productores y agentes de la industria musical, lo que

implica el desarrollo de una serie de sinergias que en muchos casos culmina en la creación de estos colectivos y escenas mencionados anteriormente. Por supuesto, estas escenas no se limitan exclusivamente al entorno del estudio de grabación, sino que coexisten con otros espacios, como las salas de ensayo o las salas de conciertos.

Las jornadas fueron inauguradas por la Dra. María Inmaculada Matía Polo, Vicedecana de Relaciones Institucionales e Internacionales y Biblioteca, junto al Dr. Julio Arce Bueno, director del Departamento de Musicología de la UCM, y el Dr. Marco A. Juan de Dios Cuartas, director de las jornadas. Tras esto se dio paso a la conferencia inaugural, también a cargo del Dr. Marco A. Juan de Dios Cuartas, que introdujo, en primer lugar, una reflexión sobre qué entendemos por producción musical, su relación con las industrias culturales, su papel como manifestación artística y los debates generados en torno a todos estos conceptos. A continuación, estableció la conexión del estudio de grabación y la industria musical como generadores de escenas musicales que crean centros sonoros de referencia. Por último, se presentó como estudio de caso la escena musical del Xixón Sound. Localizada en Gijón, relacionada con un conjunto de bandas emergentes durante la década de los 90 y conectada con el estudio ODDS del productor musical Paco Loco, fue etiquetada por la crítica musical como una escena sin que sus propios participantes se vieran realmente identificados con ella. A partir de este punto se invitó a una reflexión sobre qué elementos configuran

una escena y todas las implicaciones que esto tiene, no sólo a niveles identitarios sino también de índole institucional o político.

El encuentro continuó con la proyección del documental *Break Nation* (2023), dirigido por David Pareja, en el que se explora a fondo la escena del Breakbeat en Andalucía durante los años 90. Este fenómeno musical transformó una escena underground local en un fenómeno de masas en la región, colocando lugares como Sevilla y la Costa del Sol como puntos de referencia dentro de la escena internacional de la electrónica. El documental muestra cómo la escena del Breakbeat en Andalucía adoptó una serie de estilos musicales de origen anglosajón, apropiándose de sus códigos y llegando a lograr un éxito incluso mayor que en sus países de origen. Los promotores de esta escena lograron atraer a artistas internacionales de renombre como The Prodigy o The Chemical Brothers, que en combinación con una buena cantidad de DJs locales lograron una afluencia masiva de público, superando en muchos casos la popularidad que estos artistas tenían en sus países de origen. Por otro lado, el fenómeno del Breakbeat se explora en relación con diversas causas, incluyendo decisiones políticas, la construcción de la carretera A92 que conecta Andalucía de este a oeste, la influencia de los residentes de origen británico y del norte de Europa en la Costa del Sol, y los aspectos tradicionales de la fiesta en la cultura local. Se analizaron de este modo los elementos sociales y la conexión entre la escena y la forma en que se celebra la fiesta en Andalucía. El documental proporcionó una

visión completa de este fenómeno musical, considerando tanto su dimensión cultural como su impacto en la sociedad andaluza.

El documental contó con entrevistas a diversos actores que fueron parte integral de la escena del Breakbeat, desde DJs como DJ Man, Jordi Slate, DJ Kultur, Anuschka, hasta promotores como Juanma Ramírez. Destaca la idea de que la compatibilidad de los ritmos rotos del breakbeat con el acervo cultural de Andalucía fue uno de los factores que llevaron a que este género musical triunfase y se arraigase en esta región de forma particular, llegando, en opinión de muchos, a constituirse como parte de su folclore. El Breakbeat no llegó a triunfar en otras regiones de España, donde géneros como el House u otras escenas de la música electrónica como la conocida como Ruta del Bakalao eclipsaron la escena andaluza. El éxito de las fiestas de Breakbeat en Andalucía se encontró con un abrupto final tras la muerte por intoxicación de tres personas en un macroevento en el recinto deportivo Martín Carpena de Málaga. Según los entrevistados, un suceso que fue utilizado mediática y políticamente para destruir una escena que comenzaba a resultar incómoda, pero que hasta el momento había contado con el apoyo de la administración.

Una vez finalizada la proyección, la Jornada continuó con una mesa redonda moderada por el Dr. Israel V. Márquez en la que participaron el director de *Break Nation*, David Pareja, y dos protagonistas clave, Juanma Ramírez de Satisfaxion y creador de Nätural, junto con Susana Hernández,

también conocida como Ylia, una de las DJ del colectivo Mundo Evassion. Este espacio permitió una reflexión adicional sobre la escena, proporcionando una oportunidad para que los protagonistas del documental pudiesen aportar sus visiones personales y las perspectivas de quienes fueron parte integral de fenómeno musical en Andalucía.

Mesa redonda sobre la escena del Breakbeat en Andalucía

Tras esta sesión concluyeron las V Jornadas de Investigación en Producción Musical, que un año más han servido para reivindicar la importancia del estudio de la producción musical como un elemento que vertebra una gran cantidad de aspectos del mundo de la música actual, siendo el punto de encuentro entre músicos, compositores, productores y agentes de la industria musical.

Las V Jornadas de Investigación en Producción Musical se encuentran disponibles en la web: <https://unicomplutense.wixsite.com/jornadasproduccion>