

Tesis Doctoral:

Cultura de club y música electrónica.

Un estudio postfeminista de la escena española

Autora: Teresa López Castilla

Imagino que es poco habitual autoreseñarse, precisamente porque este es un apartado académico dedicado a resumir, loar y también criticar el trabajo de otra persona. Por esto, y salvando cualquier atisbo de vanidad, intentaré hacerlo de la forma más justa posible en este texto. En primer lugar, no puedo dejar de subrayar la relevancia de esta tesis por aportar a la musicología española un eslabón más en el camino académico hacia los estudios de género en la música popular. Como sabemos éste es aún un apartado un tanto desierto e invisible, motivo por el cual he puesto todo mi esfuerzo y rigor en desarrollarlo, alimentado y guiado por la revisión crítica y exigente de mi directora de tesis, la Dra. Pilar Ramos López.

La particularidad de esta investigación reside tanto en el objeto de estudio elegido, como en el tratamiento metodológico aplicado para el desarrollo de la misma. De esta forma, esta tesis establece una doble primicia en la musicología española, ya que se centra en el estudio de la música electrónica de baile pero desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta los relatos periféricos al *mainstream* de la escena electrónica. Además, he apostado por enmarcar esta investigación dentro de la llamada musicología queer, apenas conocida aquí

en España. Este apartado metodológico multidisciplinar ha sido el adecuado para poder aproximarnos al discurso crítico de la sexualidad, identidad y subjetividad de los sujetos en interacción con la música (electrónica de baile).

La argumentación y discusión del tema de estudio se ha realizado de una forma circular, ya que se desplaza desde el marco teórico (estudios culturales, sociología de la música, estudios feministas/queer) como soporte dialógico para la narrativa de la tesis, hacia la aproximación etnográfica, entendida como un compendio de técnicas para la exploración de la realidad (entrevistas, observación participante y análisis textuales) en la cual la propia investigadora se implica de forma subjetiva. Esta fórmula (teoría-realidad-teoría) es móvil y bidireccional, pues se retroalimenta y ‘aconseja’, planteando la música popular como una práctica social y un proceso. Finalmente, el desarrollo estructural de la tesis se dirige a contextualizar el caso español dentro del ámbito internacional mediante bibliografía, principalmente angloamericana, a través del estudio etnográfico y de la etnografía virtual (búsqueda de información, entrevistas, etc., a través de Internet).

Una de las principales aportaciones de la presente tesis es visibilizar y analizar la

actividad musical de las mujeres, en toda su variedad de representaciones identitarias y expresiones sexuales, relacionadas con la música electrónica, la cultura Dj y la cultura de club en escenas locales (Madrid y Barcelona) y translocales a un nivel internacional. Para ello, la tesis registra y documenta un número importante de artistas, colectivos, eventos, festivales, etc. que son organizados, intercambiados y promovidos por mujeres en la música electrónica. Tras el trabajo de campo, en contraste con el marco teórico y la etnografía (también virtual) se constata una creciente necesidad de colaboración, hermanamiento y promoción de mujeres Djs en todo el mundo.

delimitado de acuerdo al ámbito operativo y existencial de dichos colectivos, es decir, desde comienzos del año 2000 hasta la actualidad (2015), y en las ciudades de Madrid y Barcelona. Anteriormente han existido otros colectivos/eventos (*Clit Power-Madrid*; *Soytomboi-Bilbao*) dentro de la cultura lesboqueer en España, que aunque de duración efímera vienen a establecer conexiones ideológicas importantes en la continuidad y proyección de los colectivos presentes.

Entonces, tanto LesFatales en Barcelona, como Miss Moustache en Madrid encarnan objetivos comunes en la formación de una cultura musical electrónica ‘de calidad’ en

Colectivo Lesfatales en la sala KGB de
Barcelona. 2009

Los casos de estudio, colectivos de mujeres Djs en España: LesFatales (Barcelona) y Miss Moustache (Madrid), se enmarcan en la escena local *underground lesboqueer*, y a su vez en el contexto de la cultura de club y Dj global. El ámbito cronológico y geográfico de la investigación ha sido

la escena española. En resumen, generan espacios identitarios alternativos a través de un escenario lesboqueer pluralista que da cabida a la diversidad sexual, cuestiona los estereotipos patriarcales que rodean a la escena electrónica y propone otra visión (feminista/queer) de la misma.

Además ambos colectivos/eventos ofrecen un espacio de visibilización exclusiva para la cultura lésbica hasta ahora a la sombra del *mainstream* gay. En este sentido, ambos generan una cultura lesboqueer interesada en la vanguardia de la música electrónica (a través de Djs colaboradoras desde Berlín, Londres, París, etc.), y proponen para el público que participa temáticas y estéticas alrededor de la fiesta de club acordes con las representaciones disidentes de masculinidad/feminidad.

Carteles/flyer para las fiestas de LesFatales (Barcelona, 18 de abril de 2014) y Miss Moustache (Madrid, 8 de Marzo de 2014)

También, se convierten en propulsores de una cantera de mujeres Djs, nacionales o internacionales, dando continuidad tanto para el trabajo de las Djs, como para la afición del público, mientras enriquecen la escena de música electrónica 'alternativa' en España.

La emergente profusión de proyectos (*Girls gone vinyl* –Detroit; *The Mahoyo Project* – Estocolmo; *Her Noise* –Londres, entre otros) pone de relieve diversos planteamientos socioculturales conectados con las políticas de género en esta escena musical. Por ejemplo, el cuestionamiento sobre la posible exclusión que sufren las mujeres en la música electrónica, dada la baja o nula participación de las mismas en circuitos oficiales de música electrónica (festivales, clubs, prensa). Al mismo tiempo, ilumina otras formas de entender la escena electrónica dando lugar a espacios multiculturales, pluralistas, de diversidad sexual y, en definitiva, comprometidos con problemáticas e inquietudes fundamentadas en el pensamiento feminista/queer actual.

Como apunte breve, la organización internacional de mujeres en la música electrónica *Female: pressure* (plataforma virtual activa desde el año 2000), ha realizado un estudio sobre este asunto en los últimos dos años (2014 y 2015) llegando a la conclusión de que apenas un 10% de mujeres artistas logra ser visibilizado en dichos escenarios de la electrónica mundial. Tras estos resultados, que no apuntan a una mejor a inmediata, se justifica la existencia de redes de trabajo permanentes, itinerantes, virtuales, tangibles, emergentes, veteranas, ... que abren paso a escenarios alternativos y posibles para las miles de artistas en todo el mundo que no ven representada su propuesta musical en el *mainstream* de la escena electrónica. Estas redes son iniciativa de mujeres conscientes de la actual realidad desigual en la electrónica, heterocentrada y aún patriarcal, que necesita ser llamada a un observatorio crítico postfeminista, constante y exhaustivo.

En definitiva, esta tesis plantea un conjunto de temas que interconectan asuntos relacionados con la tecnología de la música, las políticas de género o la estética de la música electrónica de baile en el contexto actual mundial. En este viaje se abren una diversidad de posibilidades a futuras investigaciones en torno al papel de las mujeres Djs como creadoras e intérpretes de una música hasta hace poco no considerada artísticamente; o el cuestionamiento y análisis de la sexualización y el sexismo que sufren las mujeres Djs en el transcurso de su carrera. Esto último determina representaciones identitarias desfavorables a las mujeres y exclusiones de cotas de poder en estratos más elevados de la industria de la música (producción, organización, etc.). Sin embargo, la existencia de redes colaborativas de mujeres en la música electrónica demuestra tanto la necesidad de resistir a una invisibilización histórica persistente como el giro en la perpetuación de los roles que han estereotipado la actividad de las mujeres en esta escena.

La Dj Anni Frost en una fiesta de Miss Moustache en la Sala Stardust.
Madrid, 2012.