

Universidad de Costa Rica
Escuela de Artes Musicales
Biblioteca de la Escuela de Artes Musicales
Introducción a la Etnomusicología AM0003, II-18
Profesora: Dra. Tania Camacho Azofeifa

“LAS MUJERES ROCKEAN:
RETOS EN LA ESCENA ROCK, PUNK, POP Y HIP HOP DE LA CAPITAL”

Sofía Valverde Solano*
A96446

Resumen: Presento a continuación una mirada a los retos de mujeres en la escena de la música pop, rock, punk y hip hop en San José. Me enfocaré en los aspectos sociales y culturales en los que las mujeres perciben limitaciones al insertarse en la escena musical de Costa Rica, especialmente el machismo presente en el mundo de la música.

Palabras clave: etnomusicología, etnografía, mujeres, retos, rock, pop, hip hop, punk.

*Sofía Valverde Solano es estudiante en la carrera de Enseñanza de la Música en la Universidad de Costa Rica.

“LAS MUJERES ROCKEAN:
RETOS EN LA ESCENA ROCK, PUNK, POP Y HIP HOP DE LA CAPITAL”

Introducción: patriarcado en la música costarricense

La música es hecha por y para todas y todos. Sin embargo, en la práctica, la música también segrega, como lo evidencia la situación de las mujeres músicas. Los retos son más complicados y los factores que determinan su éxito no sólo involucran al talento, sino también mucho trabajo y perseverancia.

En la historia musical de Costa Rica, las mujeres no han jugado un papel protagónico. A lo largo de la investigación, descubrí que hay muy pocos antecedentes escritos de la música no académica en Costa Rica y lo poco que hay evidencia una clara exclusión de la figura femenina.

Mi objetivo principal es exponerles los retos que enfrentan las mujeres en la música popular, específicamente en los géneros Punk, Hip Hop, Pop y Rock, y poner en evidencia la presencia e importancia de las mujeres en la música de San José. Como parte de la investigación, fui a observar conciertos de bandas en las que participaron mujeres músicas de distintos géneros musicales en diferentes bares y salas de concierto de San José (Mundoloco, Amón Solar, Hopplers's, El Cuartel de la Boca del Monte), entre el 15 de setiembre y 15 de noviembre del 2018. Vi a las bandas Ánama, New Age Band (Rock), Half Tangerine y Angeline (Pop), las solistas Whitney, Macha Kiddo (Hip Hop) y las bandas Elektra Stroke y A Merced (Punk). Las anteriores no son bandas en las que exclusivamente tocan mujeres. En New Age y A Merced hay músicos, en Half Tangerine a pesar de ser un dúo, en su formato banda sí participan un baterista y un tecladista hombres.

Quiero poner en relieve la lucha de las mujeres músicas y cómo el machismo presente en la sociedad costarricense afecta el desarrollo integral de la música.

A continuación, presentaré los datos que surgen de las observaciones de conciertos y entrevistas realizadas a algunas de las mujeres que participan en las bandas anteriormente mencionadas.

Mujeres en la música: revisión de antecedentes históricos

A nivel mundial, conocemos al Rey del Rock: Elvis Presley, pero ¿quién ocupa el lugar de Reina del Rock? A pesar de que existen figuras como Janis Joplin, Joan Jett, Annie Wilson y muchas otras, que abrieron el paso de las mujeres en el rock, no hay una intérprete definida con este título.

En Latinoamérica, la bibliografía que encontré acerca de este tema es existente pero no determinante. La autora Micaela Lyons, en su artículo “Florecitas Rockeras: rock, punk y el problema de género en Hispanoamérica” (2017), presenta una mirada hacia las primeras exponentes de los géneros rock y punk que fueron popularizadas en Latinoamérica; por ejemplo, Andrea Echeverri (Aterciopelados), quien en su tema *Florecita Rockera* (1995) canta sobre el rol de la mujer y enfrenta los estereotipos de las relaciones de género. Lyons concluye que, a pesar del machismo persistente, algunas mujeres en Hispanoamérica han sobresalido a través del rechazo y enfrentamiento contra las normas y expectativas sociales.

En Costa Rica podemos mencionar como actrices importantes de la historia del rock a Marta Fonseca y Miriam Jarquín. A pesar de que ambas comenzaron con bandas en las que participaban hombres, no considero que tuvieran este hecho como factor determinante para el éxito que alcanzaron. Las anteriores son sólo dos mujeres que lograron ser parte de la escena y me niego a aceptar que fueron las únicas que lo intentaron. La falta de información acerca de las músicas es clara en evidenciar que el machismo se encuentra presente en los antecedentes históricos musicales de Costa Rica.

Género y lenguaje: la exclusión de las mujeres del discurso de poder en la música

El lenguaje en la música es un arma muy fuerte y es parte de lo que nos ha afectado, poniéndonos en un lugar de sumisión y debilidad, o bien con una connotación negativa, siendo la mujer causante de traición o maldad. Para mí, estas palabras son sumamente peligrosas, ya que dan una imagen errónea y poco meritoria a las mujeres en general. “Sumisión” indica que no tenemos poder, y aún peor, “debilidad” denota falta de fuerza física, inteligencia emocional y racional.

En las letras de muchas canciones, se perpetúan las ideas anteriores y se refuerzan estereotipos con respecto a las mujeres y su rol en la sociedad. Yadira Calvo (2017) asegura que “las palabras captadas inconscientemente, son capaces de sugestionarnos en unos pocos minutos y predisponernos a ciertas formas de acción”, es decir, que la presencia de las mujeres en la música popular no siempre significa una transgresión de esta tendencia, ya que muchas veces interpretan temas y canciones con discursos machistas, o hacen que su imagen tome un papel más importante en su carrera, que en su música.

El machismo le da al lenguaje una connotación sesgada sobre “lo correcto” o “lo adecuado”, lo que una mujer debería o no debería decir. Nicole Ramos, cantante de rock, me habló de cómo muchas personas cuestionan la letra de sus canciones por su contenido sexual o violento, indicando que “no son cosas que una mujer debería cantar”.

Para Ana María Rojas (Ánima), el contenido de las canciones que interpreta está por encima de la música, ella comenzó su carrera gracias a la musicalización de sus poemas, en los cuales toca temas de importancia social, política y algunas veces existencial. Sus canciones contienen mensajes muy claros, positivos y explícitos, que en otras plataformas de comunicación en las que trabaja no tiene la oportunidad de expresar.

Rock y pop: comercialización de la imagen femenina

Los géneros musicales pop y rock tienen un público más amplio y por lo tanto un mercado más exigente, que les ordena seguir ciertos parámetros para estar de moda o ser populares. El más importante quizás, es tener una imagen que se pueda vender, como si la música no importara, ni el tiempo que les tomó la producción de sus discos o los años de dedicación al arte.

La autora Laura Viñuela habla sobre las mujeres en la música popular y menciona que: “Una mujer que pretenda desarrollar una actividad fuera del espacio doméstico, tendrá que enfrentar las críticas que, inconscientemente o no, descalificarán su trabajo debido a las implicaciones sexuales de la asociación mujer-esfera pública.” (Viñuela 2004, 32). Lo anterior reafirma la idea de que los cuerpos de las mujeres músicas están sujetos a la opinión pública, sin tomar en cuenta su profesionalismo en el escenario; por ejemplo, observé en los conciertos, que el público a la hora de alentarlas les grita palabras que hacen alusión directamente a su apariencia física y no a su desempeño en el escenario.

Por otro lado, siguiendo con la asociación de la mujer-esfera pública, Nicole Ramos, cantante de New Age Band, me contó que su familia y amigos han demostrado preocupación por su seguridad en los lugares que frecuenta para sus presentaciones, ya que consideran que una mujer no debe andar sola y mucho menos a altas horas de la noche en bares.

Como parte de la observación que hice en los conciertos, noté una cantidad de público más grande que en la de los otros géneros musicales. La audiencia parecía conocer las canciones que se interpretaron y el ambiente durante estos conciertos fue muy alegre, los espectadores estaban “metidos en la música”.

Varias de las entrevistadas me contaron que uno de los retos que tienen, es competir con esas mujeres músicas que ponen su imagen a justificar su contenido y calidad musical, y es la sociedad la que al final decide entre unas u otras.

Para la mayoría de entrevistadas en estos géneros musicales, su aporte al camino de las mujeres en la música es seguir haciendo trabajo de calidad, no precisamente tocar el tema directamente, porque consideran que no es necesario seguirlo poniendo en evidencia, para ellas basta con ser profesionales y seguir presentes. La excepción a este punto es Ánama, que tiene una agenda mucho más activista y enfocada en el mensaje, como comenté antes.

Para la guitarrista Daniela García no ha sido fácil ganarse el respeto de sus pares en la guitarra eléctrica. En una de las últimas experiencias que tuvo tocando con una orquesta, codo a codo con un grupo importante de guitarristas eléctricos, todos hombres, tuvo que poner su mejor trabajo a prueba. Además de ser la última en ser convocada, en los ensayos estuvo expuesta al escrutinio y aprobación de sus pares y el mismo director, cuando ningún otro tuvo el mismo trato.

Entre las artistas consultadas hay una clara diferencia de retos entre instrumentistas y cantantes, Ana María Aguilar resalta que la tradición de las mujeres en el canto es mucho más fuerte y que no es extraño ver a mujeres como vocalistas principales o coristas, pero al ver a una chica en la guitarra, la batería o el bajo, la audiencia responde siempre con asombro, como si fuera algo inalcanzable.

Hip hop y Punk: géneros de protesta

Además de los retos que mencioné antes, las intérpretes de Hip hop y Punk tienen un panorama peculiar, ya que, por un lado, el género musical que interpretan tiene una connotación

más política y confrontativa, pero por otro, son géneros musicales en los que hemos visto aún menos mujeres sobresalir.

El público que asiste a los conciertos de estas bandas es un público que se adhiere más a la ideología de las intérpretes; no es común escuchar comentarios soeces, ni que sexualicen a la mujer que está en el escenario. La cantidad de espectadores y espectadoras para estos conciertos, fue en general menor a la de los conciertos de los otros dos géneros musicales; la tendencia fue de modo contemplativo, el público estaba más atento a los mensajes.

La escena del Hip hop, sin embargo, presenta retos particulares del género, debido a que existe una percepción diferente de femineidad, en la que se representa a las mujeres como un objeto sexual o como un adorno al lado de los raperos o como “un rapero”, usando trajes y adornos similares a los de los hombres.

Para Whitney, presentarse ante el público y ante los medios como una rapera o cantante de Hip hop ha sido el reto más común y constante, dado que las expectativas hacia ella y su imagen siempre son las mismas.

Esta hostilidad del ambiente, además existe por la poca cantidad de mujeres en los escenarios de hip hop de San José, donde ver la presentación de una mujer sigue siendo una “novedad” o algo “especial” y no un acto principal.

El punk, por su parte, es percibido como el género más ‘agresivo musicalmente’ de los cuatro que analicé para esta ponencia, y esto implica además un prejuicio mayor hacia las mujeres que tocan en bandas de punk. En la entrevista que hice a Brenda Jiménez, de la banda Elektra Stroke, me mencionó que su inserción en la escena no fue inmediata, a pesar de tener los conocimientos que justificaran sus habilidades en el teclado o el bajo, las bandas de punk

(comúnmente conformadas por hombres), buscan mujeres como vocalistas, creyendo que no tienen habilidades para tocar un instrumento.

En el caso de las instrumentistas, los retos se multiplican cuando son parte de bandas conformadas por solo mujeres; Brenda me cuenta que, como banda, ellas se ven expuestas a comentarios machistas como: “Las mujeres no pueden estar juntas porque no se llevan bien” o “La gente solo ve bandas de mujeres para ver sus cuerpos y no para disfrutar su música”. Estos comentarios, en lugar de limitarlas, significan para ellas una motivación para hacer su música y demostrar sus capacidades y su talento.

Hellen “Nanuka” Cubero, de la agrupación A Merced, como vocalista e instrumentista, ha enfrentado trato discriminatorio y hasta menosprecio como instrumentista a lo largo de su carrera; por ejemplo, un sonidista probando y afinando su instrumento sin consultarle, acto indignante que nunca se ve hacia los instrumentistas hombres.

La intensidad y la fuerza de la interpretación del mensaje son fundamentales en el hip hop y el punk, por lo que las impresiones al ver a una chica participando en estos escenarios muchas veces se ven influenciadas por el machismo. El trabajo de estas mujeres para combatir esas percepciones y destacarse en escenarios que han visto tan pocas mujeres, es inspirador para muchas otras que quieran seguir el mismo camino.

Conclusión: la nueva ola feminista musical

Actualmente en Costa Rica están creciendo con paso fuerte, grupos de mujeres comprometidas con el empoderamiento femenino y en estos ámbitos las mujeres músicas juegan un papel importante como comunicadoras. Las redes sociales han ayudado a conectar cada vez más a mujeres y crear esta amplia y abierta comunidad de artistas.

La música como medio de expresión, es un arma que brinda voz a las mujeres ya que, a través del rock, pop, hip hop y punk, se puede hablar de temas que el público no respetaría en otros ámbitos.

Todas las entrevistadas concuerdan con la importancia de hacer llegar el mensaje a la mayoría de personas, ya sea por medio de su presencia en los espacios musicales, sus letras, su calidad musical o su participación en los movimientos feministas. Todas saben a lo que se enfrentan y ninguna tiene miedo de hacerlo.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias citadas

- Calvo, Yadira. 2017. "Látigos y canciones". En *De mujeres, palabras y alfileres: el patriarcado en el lenguaje*, 165-179. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Lyons, Micaela. 2017. "Florecitas roqueras: rock, punk y el problema de género en Hispanoamérica." *The Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Language Research Journal: Vol. 9, Artículo 10*. Disponible en:
<http://digitalcommons.kennesaw.edu/kennesawtower/vol9/iss1/10>
- Viñuela Suárez, Laura. 2003. "Género y música popular". En *La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología*, 61-125. Oviedo: KRK Ediciones

Referencias consultadas

- Aranda Camuñas, Jesús. 2014. "El término música es femenino." En *Sociedad: boletín de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga*, (13): 5-10.
- Bessett, Danielle. 2006. "'Don't Step on My Groove!': Gender and the Social Experience of Rock." *Symbolic Interaction* 29, no. 1: 49-62.
<https://www.jstor.org/stable/10.1525/si.2006.29.1.49>
- Cabedo Mas, Alberto. 2009. "Música, género y paz: anotaciones a partir de los estudios musicológicos feministas." *Tiempo de paz*, N°. 95., págs. 86-92
- Garcés Montoya, Ángela. 2009. "Etnografías vitales: música e identidades juveniles. Hip hop en Medellín". *Folios 21 y 22*:125-140
- Garcés Montoya, Ángela. 2011. "Culturas juveniles en tono de mujer. Hip hop en Medellín (Colombia)". *Revista de Estudios Sociales* (39): 42-54
- González R., Juan Pablo. 2001. "Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos". *Revista Musical Chilena* 55 (195)
- Hobson, Janell, and R. Dianne Bartlow. 2008. "Introduction: Representin': Women, Hip-Hop, and Popular Music." *Meridians* 8, no. 1: 1-14.
<http://www.jstor.org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/stable/40338908>.
- Jouve, G. H. 2013. "Las mujeres roqueras en Quito: estudio de caso con la banda Cervix." Video, 30:23. Quito, Ecuador.: FLACSO sede Ecuador.
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/5660>
- Silva, Diana Alejandra. 2017. "'Somos las vivas de Juárez': hip-hop femenino en Ciudad Juárez" Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. *Revista Mexicana de Sociología* 79 (1): 147-174.
- Snyder, R. Claire. 2008. "What Is Third-Wave Feminism? A New Directions Essay." *Signs* 34, no. 1: 175-96.

<https://www-jstor-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/stable/pdf/10.1086/588436.pdf?refreqid=excelsior%3A15a050e76caa9a526e3c6b97989c27a5>

Wald, Gayle. 1998. "Just a Girl? Rock Music, Feminism, and the Cultural Construction of Female Youth." *Signs* 23, no. 3: 585-610.

<http://www.jstor.org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/stable/3175302>.

ANEXOS

Bandas y solistas involucradas en esta investigación:

1. Ánama

Foto de Nath Mndz. Tomada de <https://www.facebook.com/anamanamana/> el 6 de diciembre de 2018

2. Angeline

Tomada de <https://www.facebook.com/angelinesmusic/> el 6 de diciembre de 2018.

3. A Merced

Foto de Costa Rica suena así. Tomada de <https://www.facebook.com/amercedbanda/> el 6 de diciembre de 2018.

4. Elektra Stroke

Foto de Gustavo Núñez. Tomada de <https://www.facebook.com/ElektraStroke/> el 6 de diciembre de 2018.

5. Half Tangerine

Foto de Sergio Guzmán. Tomada de <https://www.facebook.com/HalfTangerine/> el 6 de diciembre de 2018.

6. Macha Kiddo

Foto de Laura Tencio. Tomada de <https://www.facebook.com/machakiddo/> el 6 de diciembre de 2018.

7. New Age Band

Foto de Raíces Fotografía. Tomada de <https://www.facebook.com/NewAgeCR/> el 6 de diciembre de 2018.

8. Whitney

Foto de David Chacón Fotografía. Tomada de <https://www.facebook.com/mcwhitny/> el 6 de diciembre de 2018