

Universidad Academia Humanismo Cristiano

Escuela de Música

“Detrás de las cuerdas”

La mujer guitarrista en el Rock:
obstáculos vencidos y por vencer en un estilo sexista.
1980-2020

Alumna: Varinia Camila Moreno Palominos

Profesora guía: Patricia Diaz Inostroza

Tesis para optar al grado de licenciatura en música

Santiago, 2023

Dedicatoria

La investigación va dedicada a todas las mujeres que están en el proceso de comenzar en el estudio de la guitarra, sea cual sea el estilo que escojan tocar, lo importante es que lo hagan siempre con amor y pasión, sin miedo a mostrarle a la sociedad, todo el talento que tienen para entregar. Atrévase a conocer el mundo de los instrumentos, a sumergirse en la búsqueda constante de un sonido propio, a formar bandas, componer canciones, y salir al mundo a buscar oportunidades.

También mencionar a todas las mujeres que ya se encuentran trabajando en este rubro, ya que, gracias a su constancia y dedicación, hoy en día tenemos a grandes maestras y referentes para incentivar a más chicas pioneras que se unan a la comunidad.

A las organizaciones que crean espacios de integración y difusión, del talento y habilidades de muchas mujeres artistas, ya que, gracias a su perseverancia logran mantener una autogestión sólida que se mantiene en el tiempo.

Agradecimientos

Quiero darle las gracias a mi profesora guía, patricia Diaz, por creer siempre en mí, por su paciencia, constancia y dedicación a la hora de ayudarme a contestar mis dudas. También por motivarme cada vez que sentía que no podía seguir, por mostrarme su vocación a través de la pasión que transmite en cada tema e historia que cuenta. Su trayectoria como escritora es inspiradora, y un gran referente para cualquier alumno que quiera, adentrarse en el mundo de la investigación.

Quisiera agradecer a mi familia, por comprender y aceptar mis procesos en la universidad. Por siempre apoyarme y creer en mí. A la fiel compañía de mis gatos que, con su energía, reciclaban todo estrés que me invade. A mis amigos que lograron distraerme en varias ocasiones, a mi pareja, por entregarme su amor incondicional y, sobre todo, a mí misma por tanta auto comprensión y aprendizaje en momentos de tensión.

Tabla de contenidos

▫	Introducción	7
▫	I PARTE: Aspectos metodológicos	
1. Planteamiento del problema		
▫	1.1 Antecedentes	8
▫	1.2 Problematización	12
▫	1.3 Justificación	14
▫	1.4 Preguntas de investigación	15
▫	1.5 Objetivos	16
2. Marco teórico		
2.1 El feminismo		
▫	2.1.2 Teorías de genero	17
▫	2.1.3 Representantes feministas	21
▫	2.1.4 Musicología feminista	24

2.2 Musicología

- 2.2.1 El Rock 27
- 2.2.2 La Guitarra Eléctrica 31
- 2.2.3 Aspectos tecnológicos 35

2.3 Historia

- 2.3.1 La música popular en Chile 38
- 2.3.2 El rock en Chile 41

3. Marco metodológico 44

II PARTE: La mujer en la guitarra eléctrica en Chile.

Capítulo 1: Iconos de la guitarra del Rock femenino en Chile. 45

- 1.1 Rose de venus (1980) 46
- 1.2 Cler Canifru (2000) 51
- 1.3 Red Frandanny (2015) 56

Capítulo 2: Análisis desde la musicología popular

2.1 Rose de venus	61
2.2 Cler Canifru	64
2.3 Red Frandany	66

Capítulo 3: Espacios con mayor actividad femenina en la escena del rock chileno.

• 3.1 Fem fest	68
• 3.2 La Matria Fest	69
• 3.3 Musap	71
• Conclusiones	72
• Referencias	80

Introducción

La mujer en la década de los 80 y 90 se vio muy afectada por la exclusión y represión machista de esos tiempos, siendo el hombre el rostro en casi todas las aptitudes connotadas, políticas, laboral, artísticas, entre otras. La mujer fue tan reprimida en esos aspectos que comenzó a carecer de confianza, y entre todas esas aptitudes masculinas, tocar la guitarra eléctrica a diferencia de la acústica, no era bien visto en la imagen femenina. Muchos menos si se trataba de tocar el estilo Rock, ya que sigue un estereotipo, difícil de corromper. Esta imagen definida contiene diversas características para que pueda ser aceptada por la sociedad, dentro de ellas, está la vestimenta, el peinado, maquillaje y toda una performance que expresan los guitarristas de rock, y es muy probable que, para que la mujer pueda introducirse en este rubro tenga que implementar todas estas características o incluso, se vea mas presionada para poder destacar. Creemos importante comprobar estas suposiciones y descubrir qué tipo de dificultades han tenido que enfrentar las pocas mujeres que anhelan crecer en este camino.

Planteamiento del problema

1.1 Antecedentes.

Terri, guitarrista y fundador de la banda Jazz-Rock Chicago en la década de 1980 comenta que la mujer debe mantener un estilo femenino que no va con un trabajo duro y lento que es de lo que trata tocar guitarra eléctrica (Bayton M. 2013). Tocar la guitarra se consideraba un hobby, reto, destreza o como queramos llamarlo, ‘‘Masculino’’. Si nos situamos en la década de los ‘80, donde comenzaron a surgir los ‘Grandes héroes de la guitarra’ en la época del rock, el papel de la mujer era más de cantante/pianista, muy pocas guitarristas. Como dice Bayton (2013) en el capítulo *La Mujer y la guitarra eléctrica*, del libro *Música popular* nos cuenta que en esos tiempos el papel principal de las mujeres es el de fan y que las mujeres intérpretes eran más vistas como pianistas o cantantes en los estilos comerciales del pop’ y del folk que en el ‘rock’. Pero, su lugar más predominante era el de vocalista. Bayton (2013) nos cuenta que ha realizado análisis en revistas comerciales para guitarristas y ha descubierto que, en cada año, la inmensa mayoría de las fotos, reportajes y noticias fueron de guitarristas masculinos y que la presencia de mujeres ha sido absolutamente mínima. Y en junio de 1996, la revista Mojo celebró "Los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos" y solo tres de ellos eran mujeres: la hermana Rosetta

Tharpe, Joni Mitchell y Bonnie Raitt (Bayton, M. 2013). Esta información nos indica que cualquier mujer aspirante a ser guitarrista todavía se enfrenta a un mundo sólidamente masculino, donde la mayoría de los registros sobre la guitarra eléctrica vienen de ellos. Además, en las bandas de rock los hombres son la norma y las mujeres la excepción. En el capítulo del libro ‘Música y sociedad,’ Bayton (2013) nos cuenta que la mujer también es deliberadamente excluida del mundo técnico, necesario para abarcar un completo uso del instrumento, ya que la guitarra eléctrica está ligada a la tecnología la que es categorizada fuertemente como ‘masculina’. Por lo tanto, las mujeres jóvenes pueden sentirse atraídas por tocar el instrumento, pero se desaniman por la multitud de componentes electrónicos y eléctricos, que son un requisito básico para una interpretación de rock. También el autor nos cuenta que el lenguaje técnico se utiliza a menudo como estrategia de poder, de esta manera desconcertante para excluir a las mujeres, y esto puede suceder de manera informal entre grupos de músicos masculinos, equipos de sonido en conciertos, técnicos en estudio de grabación etc. (Bayton M. 2013)

En una entrevista en la radio ‘los 40’ la guitarrista española Susan Santos dijo lo siguiente:

¿Cómo es ser mujer guitarrista en un mundo mayoritariamente masculino como es el del Rock?

“Los principios fueron complicados... iba a las *jam sessions* y a veces no me dejaban ni subir al escenario: chica joven haciendo una música de adultos y dominada por los hombres... curioso porque, en los orígenes, había muchas mujeres pioneras (y además negras, doble complicación por aquel entonces) como Sister Rosetta Tharpe o Mamie Smith, por ejemplo”.

En una entrevista de la revista rock culture con Aurora Beltrán cantante y ex guitarrista de belladona y tahures zurdos (España) comenta:

¿Cuáles son las principales diferencias que encontraste a la hora de introducirte en el mundo musical siendo mujer?

‘Había muchísima diferencia en todo, empezando por ahí y acabando porque al final te tienes que esforzar como diez veces más para que te tomen en serio.

Quería que me respetaran porque yo tenía talento y quería que se viera la realidad porque eso si es imperecedero. Recuerdo que venían con buenas ideas, o buenas intenciones, a lo mejor por eso siempre se ha dicho que yo era una persona conflictiva, cuando yo no lo recuerdo así, pero luego lo he leído de gente, de compañeros que hablaban sobre ello, yo siempre me he sentido una mujer bastante conciliadora porque siempre he sabido muy bien separar lo que era mi profesión, de mi vida personal.’

La guitarrista y vocalista Karin Aguilera de la banda Frank’s white canvas en una entrevista con teletrece 13 dijo lo siguiente:

"Teníamos que demostrar muchísimo que veníamos a hacer esto en serio, sobre todo subiéndote a un bar de rock. Yo partí a los 18 años a tocarle rock a una masa de gente que en general eran puros hombres. Siempre está el '¿Y estas cabras qué hacen aquí?

Eso nos ha motivado mucho a pensar en las mujeres que puedan venir después o las que puedan sentirse inspiradas —como un sueño así— por nosotras, y por eso también nos preocupamos de hacerlo tan bien. No nacimos con referentes mujeres tan marcadas, como que siempre los referentes han sido hombres y de hecho nos han llegado mensajes de niñas como 'oye, las vi en el escenario y yo siempre he

querido tener una banda, pero ustedes como que me inspiraron a hacerlo, que de verdad se puede' y es impresionante que ser mujer siga siendo una limitante para hacer una banda de rock"

Estos testimonios son solo algunos ejemplos de las dificultades que enfrentan las mujeres que tocan la guitarra eléctrica en Chile. Es importante seguir trabajando para eliminar estas barreras y promover la igualdad de género en la industria musical.

Actualmente, la mujer guitarrista se encuentra en mejor momento, está visualizándose, volviendo a mostrarse dentro de una sociedad con una mirada mucho más abierta, que, si se sigue viendo con más frecuencia, podremos conocer a tantas mujeres que se atreven a realizar esta actividad, que por mucho tiempo estuvo en manos del hombre. Según Retamal F. (2018) ya existe una variedad de mujeres multi instrumentistas, cantautores y compositoras, que dentro de sus actividades también tocan la guitarra eléctrica y destacan en el ámbito musical. Algunas de ellas son:

1. Rose Marie Vargas: Fue la guitarrista y una de las vocalistas de Venus, banda chilena de rock formada solo por mujeres, que en la década de los noventa destacó por singles como "Estás borracho" o "Zorrita", cuyas letras realzaban lo femenino. En esos temas Rose desarrolló su estilo basado en fraseos simples, efectivos y cargados de intensidad eléctrica.
2. Cler Canifré es una guitarrista, compositora y cantante chilena. Como solista cuenta con dos discos a la fecha; "K9" y "Agénesis"
3. Eugenia Rodríguez Moretti: Es una intérprete chilena de guitarra clásica de dilatada carrera. Se ha presentado en lugares como Egipto, Jordania y Palestina. Como docente ha enseñado en diversas instituciones y escribió un manual de guitarra chilena junto al

maestro Enrique Kaliski. En su trabajo discográfico destaca el disco *La otra guitarra* de Violeta Parra en que rescató algunas de las piezas para guitarra compuestas por la folklorista, muchas de ellas desconocidas para el público.

4. La chilena Francisca Daniela Carvajal, Red Frandany, ha participado como guitarrista en proyectos de rock como *Witchblade* y *Saykked*, una banda de glam metal formada solo por mujeres, que actualmente está grabando su primer LP. Como sesionista ha puesto su talento al servicio de agrupaciones de cumbia, ranchera, entre otros.

Estas son solo algunas de las mujeres que tocan la guitarra eléctrica en la escena musical actual de Chile, y que contribuyen a romper con los estereotipos de género en la música.

1.2 problematización.

Creemos firmemente que la razón principal por la que hubo pocas mujeres que tocaran la guitarra eléctrica en Chile desde las décadas de los 80 hasta la actualidad, al igual que en otras partes del mundo, fue la existencia de estereotipos de género arraigados en la industria musical. El rock era considerado como género masculino, lo que sería una falta de representación y de oportunidades para las mujeres en este ámbito. El negocio de la música está dirigido por hombres, los músicos populares, escritores, creadores, técnicos, ingenieros y productores son en su mayoría hombres. Los roles creativos femeninos están limitados e intervenidos por las nociones masculinas de la capacidad femenina (Leonardo, 2017).

Además, la cultura y educación musical de la época es dominada por hombres, lo que hacía más difícil para las mujeres acceder a la formación y recursos necesarios para tocar la guitarra eléctrica. También son deliberadamente excluidas del mundo técnico que va ligado al instrumento. Bayton (2013) representa esta problemática refiriéndose a que la "feminidad" implica una impotencia física, mecánica y técnica fabricada socialmente. mientras que la "masculinidad implica una exhibición de competencia técnica.

Les falta confianza. Algunas mujeres que llevaban años tocando en bandas de rock decían que todavía no habían superado del todo este problema de la 'tecnofobia'. además que el lenguaje técnico se utiliza a menudo como estrategia de poder de manera desconcertante para excluir a las mujeres y esto puede suceder de manera informal entre grupos de músicos masculinos, equipos de sonido en conciertos, técnicos en estudio de grabación etc. (Bayton, M. 2013)

La escasa información que existe actualmente puede ser la evidencia del desinterés en el tema. ¿Hay una falta de investigación y constancia por parte de medios informativos? Los medios de comunicación son grandes influyentes para la sociedad, por lo que cualquier tipo de información sobre la imagen estereotipada de la mujer, fue en esos tiempos hasta ahora fundamental para saber qué tipo de imagen se le otorgo a la mujer por parte de la sociedad.

¿Estos medios fueron influenciados por el punto de vista masculino?

¿Siguen siendo influenciados por los hombres actualmente?

Adicionalmente, el sexismo y la discriminación de género eran comunes en la industria musical, lo que dificultaba aún más el acceso de las mujeres a los espacios de la música rock y la guitarra eléctrica. ¿El rock actualmente sigue siendo un estilo masculino? ¿Es el Rock un estilo sexista?

¿Existe una impotencia física en las mujeres para tocar la guitarra eléctrica?

¿Para tocar y surgir en el Rock, hay que ir detrás de un estereotipo o imagen definida?

1.3 Justificación.

Es importante realizar esta investigación para exponer las problemáticas que ha vivido la mujer guitarrista en la escena musical del rock y así concientizar a la gente de sus actos y palabras para terminar con esta brecha de género que lleva tanto tiempo impuesta en la sociedad, que impide que las mujeres realicen ciertas actividades que eran dominadas por los hombres.

Igualmente, contribuir para eliminar estas barreras y promover la igualdad de género en la industria musical.

Personalmente, la falta de representación femenina en este ámbito es crucial para la motivación de otras mujeres que quieren atreverse a realizar esta actividad.

Por la misma razón es relevante que se muestre el desarrollo de la mujer guitarrista, como una exhibición que perdure en el tiempo, presentando así su historia, importancia, aporte, desarrollo y clímax, crecimiento y auge. Ya que será de interés para mujeres jóvenes que quieran saber más de sus pares en este ámbito musical y les va a servir de estímulo para enfrentar problemáticas actuales y les dará valentía para cambiar una historia que estuvo impuesta muchos años.

1.4 Preguntas de investigación

1. ¿Qué tipo de dificultades enfrenta la mujer al tocar Rock en la guitarra eléctrica en Chile?
2. ¿Existe desigualdad de oportunidades para la mujer guitarrista al momento de conseguir algún puesto de liderazgo, cargo profesional o participación en festivales importantes de música en el país?
3. ¿Quiénes son las mujeres rockeras que destacan actualmente como guitarristas eléctricas en la escena musical chilena?
4. ¿Cuáles son los espacios donde es más frecuente la participación de mujeres guitarristas en Chile?
5. ¿En qué momento de la historia chilena surge que la mujer toque la guitarra eléctrica en el estilo Rock?

1.5 Objetivos.

1. Identificar qué tipo de dificultades enfrenta la mujer al tocar la guitarra eléctrica en Chile
2. Mencionar a las mujeres que se destacan más en la práctica de tocar guitarra eléctrica en Chile.
3. Descubrir cuáles son los espacios donde es más frecuente la participación de mujeres guitarristas en el país.
4. Verificar si existe una desigualdad de oportunidades para la mujer guitarrista al momento de conseguir algún puesto de liderazgo, cargo profesional o participación en festivales importantes de música en el país.
5. Identificar en qué momento de la historia chilena surge que la mujer toque la guitarra eléctrica en el estilo Rock.

2. Marco Teórico.

2.1 El feminismo

2.1.2 Teorías de Genero

En aspectos generales, es el estudio interdisciplinario enfocado en diversos temas relacionados con el concepto género como tema central en el que se entenderá como una construcción social de lo que son los hombres y las mujeres, en una determinada cultura. Esa división por género en el nivel social le asigna entonces a hombres y mujeres comportamientos, actitudes y destrezas que en supuesto deberán cumplir, y que a lo largo de la historia se nos hacen familiar y reconocible dentro de las diversas actividades culturales. Nos parece relevante profundizar en este estudio para entender así los diversos comportamientos de parte de hombres y mujeres, también estereotipos que tienden a seguir, los cuales desencadenaron a lo largo de la historia una división entre ambos, dejándonos así la difícil oportunidad de introducir a la mujer guitarrista en la escena del rock en Chile.

En el rock existen estereotipos al momento de mostrarte como artista de este estilo, y al paso de los años se solidifican, dejando así la imagen de la mujer rockera como poco natural frente a una sociedad que creció con estos estereotipos firmemente aprendidos.

El Bronsom (2021) en el capítulo *Enfoques sobre el estudio de los medios de comunicación: La enseñanza de los temas de representación de estereotipos* nos define el Estereotipo como una manera de categorizar y describir a un grupo, por tanto, cualquier estereotipo es

predominantemente evaluativo. Dando como válido este concepto, podemos afirmar que cuando examinamos categorías sociales como la mujer en el rock, la categorización y generalización a menudo se distorsionan porque depende de su selección que veamos unos atributos en detrimento de otros. Esto explica la "naturalidad" de los estereotipos; parecen naturales y obvios porque casi todo el mundo comparte el conocimiento de su existencia. Pero la selección se basa en una serie de prejuicios sobre el grupo. "La veracidad del estereotipo yace en la selección de las características" (Bronson, 2021, P. 227-228)

Culturalmente, le hemos atribuido al rock características masculinas, por esta misma razón la mujer se ve excluida de tocar este estilo, ya que no sigue los modelos universales que se tienden a repetir por generaciones.

En el 2017, La revista de las artes de la universidad de costa rica publicó un artículo llamado: *Equidad de género en el campo musical: Una aproximación Teoría*. Donde la autora Karla María Abarca Molina cita lo siguiente:

‘Sobre este tema, Martínez y Bonilla (2000) han considerado que, a pesar de los cambios generacionales, las personas continúan repitiendo modelos generalizados; por esto, la construcción social se convierte, simultáneamente, en un proceso y producto de su representación social (p. 80). Este discurso normativiza la existencia de dos sexos, imponiéndole a cada uno de ellos una forma de actuar, según códigos sociales y culturales asignados (Araya, 2001, p.80)’

Al ser vista la mujer como ser inferior en comparación del hombre crea baja expectativas a la hora de mostrarse como guitarrista en la escena del rock. Retomando dicho artículo, sobre este tema Karla Abarca cita lo siguiente:

“Autoras como Piñero (2002) han apuntado que los conflictos históricos vinculados a esta labor se encuentran asociados a aspectos de intereses de poder, que fueron reafirmados por leyendas; historias que buscaban perpetuar la visión de la mujer como ser inferior, la cual debe ser valorada por su belleza y no por sus capacidades, en este caso musicales. Esta misma autora considera que parte de la labor que el estado patriarcal ha ejercido sobre la mujer en el campo de la ejecución instrumental, hizo que los espacios interpretativos se redujeran por siglos a las salas de sus casas, así como de sus amistades (Piñero, 2002, p. 45).” citado por (Abarca,2017)

Produce disconformidad que, a pesar de las nuevas generaciones, haya tan poca representación femenina tanto en instituciones musicales como también en los medios de comunicación que divulgan publicidad relacionada con el rock y la guitarra eléctrica. Es una cuestión de género el que los hombres estén a cargo de puestos de poder en ciertas instituciones, medios de comunicación e informativos como también gestores de festivales relacionados al rock.

“El hecho de que, en ciertos instrumentos, los modelos sociales que se ofrecen en videos, materiales de divulgación y propaganda cotidianamente son masculinos, lo que propicia que las mujeres suelen retirar su interés hacia estas actividades, pues no se sienten identificadas al no visibilizarse a aquellas intérpretes, quienes, con éxito, sí se han dedicado a la ejecución del instrumento. Además, en algunos casos, los espacios ofrecidos para aprender, de igual manera, están siendo dominados por docentes varones, lo que hace que exista un mayor número de hombres aprendiendo en las academias.” (Green,2000) citado por Abarca, 2017,).

Otro claro ejemplo de estereotipo creados por la sociedad es imponerle el papel de cantante a la mujer desde hace décadas. Se impuso esa imagen sobre ella y por lo tanto se tiende a seguir el patrón conocido que siempre se mostró en los medios, revistas etc. Y al ser interrumpido por la protagonista al querer tocar un instrumento en vez de cantar o ambas, ya se menosprecia, quizás hasta inconscientemente su validez.

La mujer se ha visto asociada al canto, ya que, desde la antigüedad, fue uno de los limitados espacios musicales en los que se consideró que podría desenvolverse, al ser visto como poco amenazante para las estructuras de poder; lo anterior, aunado a los roles ya establecidos, así como a la asociación existente entre la mujer cantante con aspectos como la belleza y delicadeza, muy propios de un discurso patriarcal. (Green.2000) citado por Abarca,2017)

2.1.3 Representantes feministas

Para llegar a conocer a las representantes feministas sobre todo relacionadas con el movimiento del rock hay que dar énfasis en el activismo feminista que las mueve y motiva, definiéndose como un tipo de activismo que trabaja para sensibilizar, proteger e impulsar los derechos del colectivo femenino dentro de cualquier ámbito de la sociedad. Las caras visibles de estas mujeres dejaron un aporte significativo para las distintas actividades que muchas mujeres querían realizar durante décadas, pero eran reprimidas por el dominio del hombre. Por la misma razón, nos parece primordial mencionarlas en este capítulo, darles la valoración y la patente mínima que merecen.

Gutiérrez N., Solís O. (2023) Nos cuentan que, en los primeros años de la década de 1990 principalmente en el estado de Washington, se observó a una fuerte eclosión cultural llamado ‘‘Riot Grrrl’’ cuya finalidad era "cambiarlo todo". En este contexto, muchas mujeres, que no querían ser groupies, sino artistas. (Groupie, se define como una jerga que se refiere al fan de un músico, celebridad o grupo musical en particular que sigue a esta persona o banda mientras está de gira o que asiste a tantas apariciones públicas como le es posible, generalmente con la esperanza de llegar a conocerlos) Se unieron y dieron pie a la emergencia de este movimiento gracias a la compleja red de intercambio existente en el mundo underground.(La cultura underground o cultura alternativa es un término del idioma inglés que designa a los movimientos contraculturales que se consideran contestatarios, paralelos, marginales o ajenos a la cultura mayoritaria.) El movimiento Riot Grrrl es una pieza fundamental en el feminismo mundial, un manifiesto punk necesario para plantarnos frente al eterno patriarcado.

Uno de los manifiestos que representa la esencia de la causa fue un fanzine (es hacer revistas o publicaciones creadas y editadas por aficionados a algún tema) escrita por Kathleen Hanna, vocalista de **Bikini Kill** y **Le Tigre**, donde decía que las chicas estaban iniciando una revolución y que estaban cansadas de la forma en que se las representaba.

Hanna ha contribuido muy activamente a la reactivación de un feminismo honesto y es considerada uno de los principales íconos líderes del movimiento Riot Grrrl de la década de 1990.

Otro punto importante que queremos destacar es el surgimiento de mujeres exponentes que utilizaron sus canciones como protesta en 1980, con el propósito de exigir el fin de la guerra entre sexos, con un discurso dirigido a la paz y el bienestar. Esto permitió que las mujeres poco a poco tuvieran la oportunidad de expresar sus inquietudes.

Algunas de ellas son: Joan Baez fue un ícono para la canción de protesta, es considerada “la auténtica mamá de las pocas protest singers femeninas con las que ha contado el rock” Entre sus canciones más famosas están: The after boy, Donna, Green, green gass of home, I pity the poor inmigrant y Where have all the fl ower gone; son canciones con temáticas contestatarias y de cambio, para la época We shall overcome, se convirtió en un lema “Todos seremos libres/todos seremos libres/todos seremos libres/ algún día (Gutiérrez, Solis,2023)

Otra exponente de las canciones de protesta fue Melanie Safka, al igual que Baez, sus letras estaban orientadas a cuestiones íntimas y en contra de la guerra, un ejemplo, Peace will come “hay una posibilidad de paz, vendrá en tu vida por favor” (Gutiérrez, Solís, 2023)

Actualmente, hay mujeres en la música popular que son consideradas ‘Iconos feministas’, ya que a través de sus letras, videos musicales e imagen han dado a conocer las diversas problemáticas

que sufrimos hoy en día por el machismo dominante. Tanto como en el pop, rap, rock y sobre todo en el reguetón han logrado abarcar una amplia cantidad de oyentes que siguen y apoyan sus ideales.

A continuación, mencionaremos a un par de artistas que en la actualidad son consideradas iconos en el movimiento feminista:

Ana Tijoux: Explora, por medio del hip-hop, las diversas formas de violencia de la sociedad chilena y latinoamericana. Su obra es una denuncia de las desigualdades políticas y económicas del país, además de ser un testimonio sobre la discriminación de género y las injusticias cometidas sobre los pueblos originarios. Su presencia dentro del repertorio de la canción protesta, la canción antirracista y las demandas feministas ha sido y es, hasta hoy, sumamente relevante. Canciones como ‘Sacar la voz’, ‘Anti-patriarca’, ‘Mi verdad’ y ‘Somos Sur’ (Peralta, 2019)

Rosalía: Una de las estrellas musicales del momento en la escena global, ha sabido proponer en el momento justo una novedosa combinación de flamenco y rítmicas urbanas, junto a una puesta en escena visual realmente impactante. La artista transmite un mensaje de empoderamiento femenino, como ha demostrado en su segundo álbum *El mal querer*, un recorrido por las experiencias y tomas de posicionamiento de una mujer desglosada en forma de capítulos/canciones. (Barrigós, 2018)

Rebecca Lane: Activista guatemalteca, presente en numerosos frentes y musicalmente centrada en el rap y el hip hop. Sus canciones, y letras explícitas exponen fuertes sucesos y experiencias que muchas mujeres aún viven (“esta vida es mía/ ni tus golpes ni tus palabras me

lastiman”) y entre otros objetivos busca crear espacios en la cultura del hip hop para conseguir en ella unas relaciones más igualitarias y menos sexistas. (Vásquez,2022)

La cantidad de iconos feministas en la actualidad va creciendo, existen muchas más de diversos estilos que están cambiando radicalmente el pensamiento de la sociedad.

2.1.4 Musicología feminista

Es la rama de la musicología que estudia de forma científica los mismos aspectos que ésta, con la figura de la mujer como eje central. abarca este amplio campo, en el que sus estudiosos consideran que ha existido una discriminación tan larga como injusta. es considerada una de las corrientes emergentes más fuerte del posmodernismo.

Es también conocida dentro del concepto de ‘música de género 'y mantiene la visión típicamente posmoderna de revisar conceptos como objetividad, progreso, obra artística, autonomía del arte, estabilidad identitaria y canon histórico

“El feminismo es necesario para comprender ciertos problemas musicales” (Ramos, 2003, p.11).

Una de las preguntas más comunes en la musicología es, ¿por qué no hay grandes compositoras? La historia del arte ha sido una historia de hombres, aunque, a pesar de ello y de las dificultades que vivieron las mujeres, siempre han existido mujeres artistas, pero han sido silenciadas y clasificadas como excepciones.

Precisamente porque las historias de la música suelen ser, por lo que respecta a las

mujeres, unas historias de ausencias, es necesario recordar que allí estaban
(Ramos, 2003, p.11)

“El posmodernismo implica planteamientos problemáticos para la crítica feminista. Así, el posmodernismo cuestiona la validez de conceptos básicos para el feminismo como mujer, hombre o género. Si el posmodernismo cuestiona fundamentos del feminismo, también cuestiona fundamentos de la musicología.” (Ramos, 2003, p.35).

Por lo mismo, es necesario entender esta filosofía para

observar los cambios que se producen. Esto supone un cambio en todos los ámbitos, incluido la musicología. Como consecuencia aparece lo que denominan la nueva musicología, la cual incluye la musicología feminista, nacida en los años 80 en Norteamérica.

“El posmodernismo ha supuesto el cuestionamiento de varias nociones tradicionales para la musicología: el concepto de música y, por tanto, el de extra musical, el canon, el concepto de obra de arte [...] el ideal de objetividad y el concepto estable de identidad” (Ramos, 2003, p.37).

Se recalca que el posmodernismo supone el fin de la objetividad, en tanto que ahora la historia se cree dependiente del historiador, se considera que este establece una interpretación y por tanto no es neutral. “No puede mantenerse más que la historiografía ha sido objetiva. [...] la musicología ha ignorado figuras que en su tiempo tuvieron una relevancia social y artística” (Ramos, 2003, p.63)

Podemos concluir con respecto a la musicología feminista según Pilar Ramos:

En resumen, la primera fase de la musicología feminista se caracterizó por centrarse en la búsqueda de datos sobre las mujeres sin replantearse las categorías históricas. [...] En una segunda fase se cuestionan categorías como el canon, los juicios de valor, las jerarquías de los géneros, el papel de los y las intérpretes, etc. (2003, p.30).

Centrémonos ahora en una de las categorías más cuestionadas por la musicología feminista, el canon. El canon puede establecerse como el conjunto de obras que se han considerado representativas o significativas de una época. Es por tanto el contenido que abarcan los libros de arte. La canonicidad ejerce un poder cultural tremendo en cuanto que codifica y perpetúa las ideologías de algún grupo o grupos dominantes. Estos valores ejemplares establecen las normas para el futuro. Las obras que no están a la altura son excluidas u omitidas y, en consecuencia, potencialmente ignoradas. Los cánones no son intelectualmente puros, sino que representan intereses, el menor de cuales no es el comercial. (Ramos 2003). La mujer ha estado históricamente excluida de este canon, y las obras que aparecen en esta categoría, son enseñadas en los libros de historia donde la mujer ha quedado fuera.

Sin embargo, la crítica feminista no tiene la intención de eliminar los cánones, sino mostrar representación dentro de estos. De igual manera, la musicología feminista no pretende integrar en la historia a las mujeres silenciadas.

“Ellas fueron excluidas de la historia, e intentar devolverlas a la historia de manera acrílica e ingenua ni les hace justicia póstuma ni reconoce la difícil realidad de sus

Vidas” (Ramos, 2003, p.145).

La autora Ramos (2003) nos habla sobre la falta de referencias femeninas en la historia de la música. Hasta fechas muy recientes, las mujeres occidentales no contaban con modelos de compositoras. Naturalmente no porque no hubiera habido, sino porque eran invisibles en los libros de historia de la música, en las enciclopedias, en las salas de conciertos.

2.2 Musicología.

2.2.1 El Rock

La autora Becker (2010) se refiere al "rock" como una entidad social y artística asociada al despliegue del poder y la fuerza del macho que, con su discurso corporal y verbal, transgrede un espacio opresivo que ha desencadenado un estado general de disconformidad. Desde otra perspectiva, que resulta de especial interés en la sociedad de la información dada la transversalidad de las comunicaciones a nivel planetario, cabe agregar que el rock actúa a través de iconos representativos de una época, que envuelven ideas referentes a una nueva visión del mundo.

El autor Garay (1996) define al rock como uno de los fenómenos culturales de masas más importantes de la segunda mitad del siglo. Creado por y para jóvenes, su historia está estrechamente vinculada a la formación de un nuevo sujeto social. De hecho, el rock marcó el inicio de la cultura musical de la juventud, al inaugurar parámetros de diferenciación drásticos con la cultura y la moralidad adulta imperante después de la Segunda Guerra Mundial.

Y las autoras Betancourt, J., & Francou, F. (2019) se refieren al rock como un género musical que traspasa la brecha generacional y social, es decir, interpela desde muy temprana edad a muchas generaciones y está presente en la formación de la identidad. Es decir, crea grupos de pertenencia, implanta valores, ideales, produce modelos, forma nuevos actores sociales, genera nuevas creencias y todo con la consecuente resignificación de la música.

Retomando a Garay (1996) daremos énfasis en su postura frente al rock que se refiere a él como un estilo que abarca una amplia variedad de características, como la vestimenta, el lenguaje, maquillaje e interpretaciones que los grupos juveniles utilizaban para pertenecer dentro de estos y además para expresar, en sus diversas modalidades, las vivencias y problemáticas que experimentan los jóvenes urbanos en muchos países.

“ Las colectividades juveniles que se aglutinan alrededor del gusto disfruten y consumo por algún estilo musical rockero particular, intentan vivenciar y compartir una amplia gama de prácticas sociales frente a otras identidades urbanas. A su interior existen diferencias e identidades subjuveniles conforme al gusto o apropiación de distintos tipos de rock: rupestres, metaleros, punks, jipitecas, bluseros, tecnos, industriales, etc. Cada una de las identidades juveniles rockeras delimitan sus propios espacios en los que consumen y se apropian de su cultura, por lo que es posible afirmar que existen culturas juveniles diversas y heterogéneas que expresan formas de vida particulares/distintivas, con valores y significados manifiestos en sus sistemas de creencias, usos y costumbres.”

(Garay,1996, p.3)

Da énfasis a cada característica, definiéndola y dando a entender como estas después forman una identidad rockera en los jóvenes que siguen este estilo. Comienza con definir la Jerga, que es un

vocabulario especial que cada grupo tiene, y solo es comprensible para cada uno de sus miembros. A través de ella los jóvenes pueden ahorrarse explicaciones, precisar experiencias que en el vocabulario adulto no existen, pero sobre todo sirve para reforzar y mantener la identidad del grupo frente a otros. (Garay,1996)

También está la estética, que forma parte de la construcción de identidades juveniles, es uno de los elementos más importantes mediante el cual los jóvenes descubren y expresan su propia identidad. Expresan su independencia respecto a los padres y a la sociedad adulta. A través de la “facha” los jóvenes se reapropian de sus cuerpos y manifiestan un control sobre sí mismos, informa sobre la identidad de los que componen el grupo y a su vez, marca divisiones internas, de manera que la vestimenta permite identificar lo que los une y lo que los separa. (Garay,1996)

En las producciones culturales la mayor parte de los estilos juveniles, que se generan al interior de la cultura rockera, se expresan públicamente a través de espacios comunicativos como los facsímiles, (un facsímil es una copia o reproducción casi idéntica de un documento) las pintas en las paredes en las calles, la radio, los periódicos, los grabados, etc. Todos estos espacios son una prueba de la capacidad creativa de los jóvenes. A través de ellos se comunican entre los miembros del mismo grupo y contra otros grupos. Para ello, utilizan canales convencionales de la cultura de masas, o bien lo que es más común, crean por sí mismos canales subterráneos y/o marginales. (Garay,1996)

El autor nos habla del concepto No-lugares como el desarrollo de la tecnología y la introducción masiva de reproductores portátiles y autoestéreos. Estos productos de la modernidad son utilizados por estos grupos juveniles y les permite apropiarse y recrearse sin necesidad de estar en un lugar determinado. (Garay,1996)

Y por último da énfasis al espacio o territorio:

“La juventud asociada al rock es uno de los actores sociales que establece una relación muy intensa con el espacio. Los jóvenes seguidores del rock, desde sus orígenes, se han apropiado de los espacios públicos de las ciudades para construir su precaria identidad social. Para ello, la juventud transforma, a su mod, los espacios “públicos” en espacios “privados”. (Garay,1996, p.5) Todos ellos espacios lúdicos, con todo y sus diferencias, que no tienen otra finalidad que estar juntos sin ocupación. En ellos se van configurando universos distintivos que se concretan en amistades, amoríos, bebidas, drogas, peleas. Pese a tratarse de una historia repleta de estigmatización social, prohibición, censura y represión contra el rock y los jóvenes, la conquista de territorios por parte de las tribus rocanroleras es una constante desde hace cuarenta años.” (Garay,1996, p.5)

2.2.2 La guitarra eléctrica

La guitarra eléctrica surgió de una necesidad de los músicos de jazz, tratando de amplificar su sonido. Desde entonces, se ha convertido en un instrumento musical de cuerdas, capaz de una multitud de sonidos y estilos. Sirve como un componente importante en el desarrollo del rock and roll y de otros géneros de la música, en especial el Funk, género musical en que se usa desde finales de los 60. (Villafranca, 2016)

‘‘La primera compañía que fabrica guitarras eléctricas en serie es Rickenbacker, la empresa comienza su producción de instrumentos en 1931 y las compañías Fender y Gibson sacan al mercado, de forma simultánea, sus primeros modelos en los inicios de los años 40. Ambos, "Telecaster" y "Les Paul" respectivamente, alcanzan máxima popularidad en los años 50. Estos tres instrumentos marcan el inicio de la historia. Son ejemplares que influyen fuertemente en el diseño posterior desarrollado por la industria japonesa, inglesa y americana. En la actualidad los diferentes avances tecnológicos alrededor de la música, su producción y ejecución en los diferentes escenarios resaltan aún más la participación e importancia de la guitarra eléctrica y su evolución. Con este desarrollo tecnológico se han elaborado nuevos instrumentos y se han perfeccionado atendiendo las diferentes necesidades estilísticas y técnicas de los músicos de la actualidad. Uno de los estilos que ha evolucionado y generando un

movimiento innovador es el rock y en este en particular es en el que la guitarra eléctrica ha encontrado un papel protagónico.” (En música, M.,2016 p.5)

Es un instrumento musical de cuerdas que utiliza el principio de inducción electromagnética para convertir la vibración de sus cuerdas en señales eléctricas. Como esta señal generada es relativamente débil, se amplifica antes de llevarla a un altavoz. Esta señal de salida de la guitarra eléctrica puede ser fácilmente alterada mediante circuitos electrónicos para modificar algunos aspectos del sonido. El sonido de la guitarra es influido por la escala, el material del cuerpo y mástil, de las pastillas y su ubicación y en menor medida por el puente y la cejilla. (Villafranca, 2016)

Villafranca (2016) nos define la construcción del instrumento de la siguiente manera:

La guitarra eléctrica está formada por las siguientes partes:

1. Cuerpo: Normalmente este hecho de madera. Habitualmente caoba, fresno o aliso. En su interior se alojan todos los componentes electrónicos y puede ser sólido, semisólido o totalmente hueco. Es la parte estética de la guitarra.
2. Mástil: El mástil este hecho de madera habitualmente arce, pudiendo ser también de caoba u otro tipo de maderas. Suele ir cubierto por una capa de madera (diapasón) que puede ser de ébano, palor rosa u otras maderas duras. En el interior del mástil se introduce una varilla de acero u otro material muy resistente llamada alma.
3. Pala o Clavijero: Es el extremo del mástil, es la zona en la que se encuentran las clavijas.
4. Clavijas: Son mecanismos situados en la pala/clavijero que accionados por un tornillo sin fin regulan la tensión de las cuerdas. Sirven para realizar la afinación de las cuerdas.

5. Diapasón: es la superficie de ejecución de la guitarra. En él van colocados los trastes. Puede ser de dos tipos, una tapa de madera dura como ébano, palor rosa o similares o puede formar parte del mástil.
6. Cejuela o Puente: Es una de las dos partes donde se apoyan las cuerdas de una guitarra. Está situado al principio del mástil y suele ser de hueso, marfil, plástico, acero, etc.
7. Trastes: Son finas tiras de metal habitualmente níquel que están incrustadas en el diapasón. Es una de las partes que más influye en cómo se siente el instrumento al tocarlo
8. Alma: Es habitualmente una barra de metal que atraviesa el mástil longitudinalmente por su interior. Este elemento tiene como objetivo contrarrestar la tensión de las cuerdas, así como posibles curvaturas del mástil debidas a los cambios climáticos.
9. Marcadores de posición: Son marcas en el diapasón que nos facilitan saber en qué traste estamos tocando. Estas marcas suelen ir en los trastes 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19 y 21.
10. Controles: Dentro de los controles tenemos los potenciómetros de volumen y tono, el selector de pastillas y el Jack de salida. Los potenciómetros se encargan de variar el volumen y el tono, el selector de pastillas de seleccionar que pastillas activar y el Jack de salida es donde conectamos mediante un cable la guitarra y el amplificador.
11. Puente y puente de tremolo: Es el otro lugar en el que se apoyan las cuerdas, concretamente en las selletas. (Pieza pequeña y alargada, generalmente de hueso o plástico, que se coloca en el puente, por donde pasan las cuerdas y son guiadas a su posición ideal) Pueden ser de dos tipos, fijos o móviles. Los puentes de tremolo tienen el objetivo de poder variar el tono de las cuerdas instantáneamente aumentándolo o disminuyéndolo. Esto es posible gracias a una parte móvil que se mantiene fija por unos muelles situados debajo del puente y sujetos al cuerpo de la guitarra.

La manera en la que funciona es simple, la barra del tremolo hace que el puente se mueve tensando o destensando las cuerdas. Los muelles permiten que la guitarra vuelva a su posición original una vez soltada dicha barra.

12. Golpeadores: Protege la madera de nuestras manos o púas y tapa la parte del cuerpo donde van alojados los controles.

13. Pastillas: Son la parte más importante de la guitarra. Este es el componente que transforma la vibración de las cuerdas en señales eléctricas. Están formadas por un imán permanente rodeadas por un bobinado de alambre de cobre. Existen dos tipos de pastillas: Pastillas simples: Sonido brillante y tienden a hacer más ruidosas

Humbuckers: Sonido más grueso, captura más armónicos y su señal es más fuerte.

La distancia de la pastilla desde el puente y respecto a las cuerdas determinará su volumen, tono y rendimiento en el instrumento.

- Cuanto más cerca esté la pastilla al puente, más frecuencias altas y armónicos capturará. El resultado será un sonido más brillante.
- Cuanto más cerca esté la pastilla al mástil más armónicos fundamentales capturará dando como resultado un sonido más suave y cálido.
- Cuanto más cercana a las cuerdas mayor será el ataque, el volumen y las frecuencias altas. Interferirá más con la vibración de las cuerdas así que habrá menos sustain.
- Las pastillas ajustadas demasiado lejos de las cuerdas tenderán a sonar de modo más suave, menos brillante, con menos ataque y más sustain pero tenderán a sonar "muertas".

La guitarra eléctrica ofrece una gran gama de opciones expresivas que se obtienen al combinar todos los mecanismos que la componen, decisiones propias de cómo utilizar los controles de

volumen y pastillas, además de la fuerza con la cual se pulsen las cuerdas, utilizando distintas dinámicas, tipos de cables, púas y cuerdas, entre otros. Todo enfocado al sonido que se quiera obtener. La necesidad de seguir adquiriendo nuevas tecnologías para la Guitarra Eléctrica convierte al instrumento uno de los más utilizados en la actualidad y que además este en constante evolución.

2.2.3 Aspectos tecnológicos.

El sonido obtenido de una guitarra eléctrica depende de una multitud de elementos que la componen y, además, de otros externos que pueden influir en su sonido, ya sea el tipo de amplificador, cables, cuerdas, pedales de efecto, accesorios etc.

Comenzaremos en dar énfasis en los efectos. Donde En música, M. (2016) los define como:

Un factor determinante en el sonido de la guitarra eléctrica, su versatilidad y posibilidades, es el uso de efectos sonoros que se obtienen mediante dispositivos, (pedales) que modifican o alteran el sonido de una guitarra, estos accesorios tecnológicos se encargan de procesar la señal que reciben logrando múltiples sonoridades, Esta tecnología ha sido muy importante en la evolución de la música hasta la época actual. La guitarra eléctrica al estar vinculada con muchos géneros musicales, en especial los derivados del rock, ha visto la necesidad de adquirir sonidos específicos, propios y característicos para los diferentes géneros consiguiendo que ciertos dispositivos como los pedales, racks, procesadores de

efectos, etc. sean muy utilizados por los músicos, lo cual exige a los fabricantes buscar soluciones y propuestas innovadoras de estos artículos para mantenerse a la par con la demanda. (En música, M., 2016 p.10)

Los efectos normalmente se conectan entre sí, son visualmente como pequeñas cajas generalmente metálicas, poseen varios controles para configurar las opciones según el efecto y un interruptor que sirve para el encendido y apagado que se maneja con el pie, con la finalidad utilizarlos en vivo. Los pedales ofrecen diferentes tipos de efectos como:

- Modulación: Phaser, Chorus, Flanger, Trémolo.
- Filtros: Ecuador, Wah wah, Talk-box.
- Dinámica: Supresor de ruido, Compresión, Pedal de volumen.
- Delay/eco
- Reverberación
- Pitch: Whammy, Harmonizadores, Transportadores, Octavadores.
- Saturación: Overdrive, Distorsión, Boosters.
- Ecuación

Otro punto importante es la amplificación ya que el sonido de la guitarra eléctrica es en gran parte determinado por el amplificador que se use.

La función del amplificador es tomar la señal que llega de la guitarra y hacerla audible amplificándola lo necesario para que el altavoz o parlante pueda reproducirla.

Un amplificador estándar tiene al menos tres partes: un preamplificador, amplificador de potencia y un altavoz. Algunos amplificadores también incluyen efectos y circuitos de reverberación entre el preamplificador y el amplificador de potencia.

Una de las cosas características sobre los amplificadores de guitarras eléctricas es el uso de válvulas de vacío, las cuales tienen esquemas y características de distorsión conocidas y apetecidas por muchos músicos. Aunque los transistores simulan bien este efecto, la mayoría de los músicos siguen prefiriendo las válvulas. Dependiendo de los circuitos de alimentación y los tubos específicos que se usen, la distorsión será de una manera o de otra.

El Amplificador es fundamental para el uso de la guitarra eléctrica, ya que sin amplificador la guitarra no podría sonar, prácticamente es una parte del instrumento. (Mora,2016)

Otros componentes importantes que utiliza la guitarra eléctrica son los cables jack mono de 6.3 mm utilizados como entrada o salida para equipos de audio más grandes como amplificadores, mezcladores, entre otros.

También otros accesorios como: las cuerdas y el tipo de calibre de estas que influye en la textura del sonido. Púas o uñetas que tienen diferentes portes y grosor. También influyen en el sonido y se escogen dependiendo el estilo que se quiere tocar.

Existen otros accesorios como los capo trastes, afinador, enrollador de cuerdas, funda o estuche, correa, atriles, kit de limpieza, Fred wrap (mutea sonidos indeseados) etc.

2.3 Historia

2.3.1 La música popular en Chile

Desde la década de los años 80 hasta la actualidad la música popular en Chile se ha destacado por artistas que utilizan sus canciones como protesta. Donde manifiestan vivencias reales de la actualidad que tienen relación con la política, dinero, drogas entre otros.

El autor Espinoza (2020) nos cuenta sobre los autores de estas canciones populares, dando énfasis en el estallido social y como tuvo consecuencias en la música popular en Chile.

“Durante la década de los años noventa diversos grupos mantuvieron la línea de canción de protesta sostenida durante la dictadura, como el dueto Sol y Lluvia (Hacia la tierra, 1993), el rock, punk y rap de Panteras Negras, Los Miserables, Profetas y Frenéticos y Fiskales Ad Hok, entre otros” (Espinoza, 2020, pag.3)

Según Espinoza. (2020) A partir de la Revolución Pingüino de 2006, aparecen nuevas creaciones de cantautores/as que denuncian las múltiples formas que había adquirido la desigualdad en el país.

- Mauricio Redolés estrena en 2007 ‘Michelle y los pingüinos’
- Camila Moreno estrenaba su single ‘Millones’ (2009) criticando la acumulación de dinero de los políticos

- Ana Tijoux hace público su éxito ‘Shock’ (2011), seguido de ‘Mi verdad’ (2013) y ‘Vengo’ (2014)

Todas canciones retomadas en el estallido de 2019 y con fuerte impacto en el ámbito local.

‘Muchos de los discos editados en este período incluyen canciones sobre diversos temas, formando una verdadera bitácora del descontento colectivo acumulado por años. Entre estos temas tenemos la desigualdad, el racismo, la falta de apertura hacia las disidencias sexuales, el abandono de la memoria social, la violencia policial, la privatización de los recursos naturales y el crecimiento de la protesta social’ (Espinosa, 2020, pag.4).

El autor Espinoza. (2020) se refiere al estallido social como el origen de otro: El estallido de la creación artística y musical. Donde un aspecto significativo fue la realización de versiones de canciones emblemáticas de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo en diversos formatos instrumentales y estilos.

‘Los primeros cincuenta días se creó en promedio una canción al día inspirada por el mismo movimiento social, así como discos compilatorios y colecciones de temáticas alusivas a la paz, la guerra, la resistencia, la injusticia o canciones con denuncias, acusaciones, expresiones de solidaridad o llamados a una ética del cambio social.’ (Espinosa, 2020, p.7)

Mon Laferte, representante de la industria musical comercial rock-pop. El 5 de diciembre de 2019 estrenó el videoclip «Plata ta tá», un reggaetón-cumbia que en tres días alcanzó cinco millones de reproducciones. La mezcla de géneros musicales (reggaetón y cumbia) como un modo de integración de los dos bailes más populares de la región latinoamericana, uniendo a sus

públicos en una misma canción. Esta integración ocurre también en el nivel sonoro ya que incluye charango y saxofón, instrumentos propios de la cultura andina cuya presencia y popularidad se dan en toda la América Latina. (Espinosa, 2020).

Por otro lado, el Autor Aránguiz Pinto (2006), nos cuenta que la música popular que se practica en Chile se define por la producción, circulación y consumo musical de una sociedad y no por el origen del repertorio cultivado. Por el contenido y las formas de apropiación, más que por el cultivo musical o artístico propio, autóctono, asimilable a la "identidad" nacional.

Asimismo, el autor Aránguiz Pinto, (2006) nos define la música popular citando a dos musicólogos expertos en el tema (Juan Pablo González y Claudio Rolle) de la siguiente manera:

‘’ La música popular presenta algunas características que indefectiblemente debe poseer para denominarse como tal, como la de circunscribirse a la ajetreada vorágine urbana, vincularse a los medios de comunicación y a la sociedad de masas. Corresponde a un tipo de música mediatizada, masiva y moderna, la cual se ha nutrido de la aparición de la industria cultural, los avances tecnológicos, la publicidad, el surgimiento, validación y divulgación del disco, la radio y el cine. No es posible, por lo tanto, comprender la música popular sin la presencia de estos factores, puesto que son ellos quienes orientan, norman y definen qué se entiende por música popular. Destacan, asimismo, a quienes los han precedido en el estudio de la música popular desarrollada en Chile, como Eugenio Pereira Salas, Antonio Acevedo Hernández, Carlos Vega y Samuel Claro Valdés, quienes percibieron la importancia de investigar este tipo de expresión musical, y realzar al mismo tiempo su trascendencia como expresión cultural.’’ (Aránguiz Pinto, 2006, p.75).

2.3.2 El rock en Chile

El autor Albornoz (2020) nos habla un poco sobre el surgimiento del rock en Chile.

El rock experimentó en Chile su surgimiento, consolidación y construcción de identidad, al mismo tiempo que el país revolucionaba sus expectativas de cambio estructural. Si bien la manifestación musical militante de la canción comprometida y la Nueva Canción Chilena fue, efectivamente, la banda sonora del proceso revolucionario “con empanadas y vino tinto”, los acordes vinculados al rock bien pueden representar simbólicamente aquellas problemáticas que no fueron evidentes, aquellas contradicciones que no fueron patentes, que hubieran permitido aplacar el fatal desenlace. (Albornoz,2020, pag.182).

La autora Becker (2010) nos menciona en su texto algunas de las primeras bandas de rock consolidadas por mujeres en Chile.

- Denise; de los conocidos Aguaturbia, es quien aparece como la primera figura femenina rockera propiamente tal. protagonizó el conocido rol de la cantante femenina de una banda masculina, en una banda formada junto a su esposo, y para lo cual ambos debieron ir en contra de toda idiosincrasia familiar para poder llevarla a la realidad. El rol de la

mujer cantante marcará la historia del rock de mujeres en adelante, sobre todo en los ámbitos en los que este se ha cuestionado.

- Venus; banda formada por Rose Marie Vargas y amigas de su liceo a finales de los ochenta, a la que se unió Sara Ugarte en 1992, luego de un sinnúmero de rotaciones de integrantes. Fue la primera banda femenina que compuso con un sello multinacional en Chile, lo cual resultó ser bastante complicado en esa época. El proceso del primer álbum, El ataque de zorrita, en 1996, fue castrante y postizo para ellas, que buscaban siempre una sonoridad más densa que la que el sello les permitía. A esto se agrega, por supuesto, el predecible problema de la marginación y cuestionamiento por parte de los hombres rockeros, que no podía entender que un sello importante firmaba con una banda de mujeres, pasando este hecho a ser automáticamente sospecha de favores turbios. Recuerdan ellas con ironía las altas exigencias que el público ponía a esta banda de mujeres tocando punk rock adolescente, para quienes ellas debían "probar" que sabían y podían tocar tan bien como los hombres. Al final lograron trabajar en libertad una vez finiquitado su contrato con el sello, en su segunda producción, Dolor de fin de siglo, en 1998. Obviamente, este disco nunca fue conocido ni difundido, a pesar de ser uno de los discos precursores del rock industrial en nuestro país.
- Besos con Lengua; es un trío con dos voces cantantes, y presenta una sonoridad marcada por baterías amplias y retardadas, guitarra minimalista con efectos y un bajo con líneas de amplios saltos y un gran peso. Sus integrantes son Colombina Parra, Arquitecta, obtuvo su formación musical de las escuelas de jazz, las que hoy rechaza en pro de una visión más intuitiva de la composición en el rock, como legado de la gran actividad artística en la cual se forma. Ximena Cubillos, ex bajista de la banda noventera La Dolce Vita, y

juanita Parra, baterista de la banda Los Jaivas. La sensualidad de la actuación es la consecuencia de una actitud que niega el valor corporal de la imagen femenina de estas mujeres, con una forma provocativa y estática en el tacto y cantar, en lugar de emplear bailes o miradas sensuales. Así, la lentitud en las melodías y la oscuridad en la escena sugieren una dimensión casi de frialdad, que se reafirma con una actitud casi apática por parte del trío hacia lo que las rodea.

- Purdy Rocks; llevado a cabo por Caterina Purdy artista visual y compositora, que se enmarca dentro de lo que conocemos como género electroclash, tendencia marcada por un desarrollo paralelo del ámbito visual complementario a la música. Su música es producto de un proceso de composición con medios electrónicos no computacionales, esto es, una batería programable, uno o dos generadores de sonido y micrófono, con el cual ella misma canta. El show consiste en una propuesta audiovisual complejamente elaborada, que reafirma una vez más la necesidad de la sociedad contemporánea de comunicarse por medios diversos, no unilaterales. Pero Purdy tampoco deja de lado el feminismo, lo cual ha sido un tema recurrente en proyectos femeninos rockeros del siglo XXI. (Becker, 2010)

3.Marco metodológico

Enfoque: Cuantitativo

Tipo de estudio: Descriptivo

Método: El universo será las mujeres guitarristas activas actualmente en la escena del rock en Chile.

La muestra será 3 guitarristas chilenas, donde cada una abarcará diferentes épocas: 1980/ 2000/ 2020.

Las técnicas y herramientas de recolección de datos que se utilizarán en esta investigación serán las entrevistas como primera opción, en profundidad y semi estructurada, apoyada de cuestionarios y encuestas. Además de fuentes bibliográficas como diarios, distintas revistas de rock y de guitarras. Asimismo, a través de la observación participativa de festivales de música enfocados en el rock donde haya una mayor participación de mujeres. De igual manera, una observación pasiva donde analizaremos canciones y sus letras, audiovisuales, discos etc.

II. La mujer en la guitarra eléctrica en Chile

1. Iconos de la guitarra del Rock femenino en Chile

Nos parece pertinente visibilizar la historia de algunas mujeres que dedicaron su vida a tocar la guitarra eléctrica en el estilo rock, para así descubrir que tipos de dificultades enfrentaron a lo largo de sus carreras. Abarcando tres épocas, desde 1980 hasta el 2015 en adelante. Y así desmontar como evoluciono el punto de vista de la sociedad frente a esta problemática, y como ha sido el trato que han recibido por parte de profesionales, que trabajan en instituciones musicales. Revelar si existe una integración más equitativa a lo largo del tiempo, más participación de mujeres en festivales y más oportunidades laborales.

1.1 Rose De Venus

Rose Marie Vargas mejor conocida como Rose de venus, es guitarrista, cantautora, compositora y profesora de diversos instrumentos y de otras actividades relacionadas con la música. Desde pequeña escuchaba a su papa tocar la guitarra y reproducir bandas como Santana en la casa, por eso estaba a menudo influenciada por esta y por el rock. Cuando tenía diez años aproximadamente, un día en el colegio descubrió a una compañera tocando la guitarra y quedo perpleja cuando esta niña rasgueo un acorde de Do y además comenzó a cantar. Rose no esperaba la hora de irse a su casa y de la emoción tomo una guitarra de adorno donde solo tenía 4 cuerdas, además estaba sucia y desafinada, pero ella muy feliz comenzó a imitar lo que había tocado la compañera. Después con el tiempo su padre le regalo una guitarra y tiempo después un bajo y a través de icaritos de música iba aprendiendo como tocar y entender mejor el instrumento, también sacándose melodías a oído que escuchaba en la radio. Ya tenía bastante conocimiento, y referentes musicales. Asíque por la misma razón y por inspiración de las Vixen, una banda de rock femenino de Estados Unidos que le gustaba en esos tiempos decidió buscar mujeres para armar su primera banda de Rock. La búsqueda no fue tan fácil, ya que en la década de los 80 no existían muchas mujeres que se dedicaran a tocar instrumentos ni menos enfocados en el estilo Rock, Por lo mismo, Rose tuvo la idea de buscar jóvenes que quisieran aprender a tocar y ella misma les enseñó a sus compañeras a tocar bajo, batería y guitarra con la finalidad de componer canciones propias. De esta manera después de reiterados ensayos crean la banda Satisfacción que después se llamaría oficialmente Venus con el objetivo de conseguir grabar su

primer álbum junto a un sello discográfico. En transcurso de conseguir ese objetivo se vieron en situaciones sacrificadas, como pedir dinero en las calles para poder viajar y seguir ensayando, también que no todas las integrantes estaban realmente dispuestas a continuar y trabajar en el proyecto, por lo tanto, se iban saliendo e integrando nuevas, pero a pesar de las adversidades Rose nunca se dio por vencida y como líder mantenía sólido el objetivo de la banda y se preocupaba siempre de mostrar una imagen fresca y nueva en cada una de sus canciones. Rose era apasionada y le gustaba ir puerta por puerta buscando oportunidades, hasta que lo logro. En el Mega estaba de moda el programa 'Semillero del Rock' donde Rose noto que también cantaban y tocaban algunas mujeres, asique se consiguió la dirección y fue hasta allá y gracias a su constante insistencia aceptaron que tocara Venus en el programa y además consiguió que una de las chicas que se presentaba en ese programa fuera la baterista oficial de Venus. Comenzaron a recibir varias propuestas por parte de personas que tenían contactos con productores y así lograron llegar a sábado gigante lo cual hizo que se volvieran mas virales. Sin embargo, no duraron mucho las oportunidades, ya que la baterista de la banda tenía problemas para continuar ya que su esposo no la dejaba tocar asique decidió irse del grupo dejando inconclusas a las demás integrantes, asique la banda continuo buscando mujeres que se atrevieran a participar en el proyecto, mientras llegaban y se iban estas pretendientes Rose trabajaba para poder invertir en equipo, salas y transporte, En esto nos cuenta una anécdota de que en una ocasión fue a Fender a comprar una guitarra y por consiguiente quería probarla para poder elegir la mejor opción y los vendedores se burlaron de ella y no la dejaron por ser mujer, aun así Rose defendió su postura e insistió en que sabia tocar y por lo tanto quería probar una guitarra y comprársela, estos la dejaron y se sorprendieron al ver que una mujer tocara la guitarra con actitud y pasión.

Ya estaba el número de integrantes necesario para la banda, ya tenían un buen equipo así que comenzaron a tocar en distintos bares de Santiago, donde muchas veces no fueron bien recibidas ni apoyadas, Rose cuenta que después de las tocatas habían escritos en las paredes o se acercaban hombres a presumir sus habilidades y por lo tanto cuestionar las de ellas pero nada fue impedimento para Rose y su banda, de este modo decidieron mandar a hacer unas tarjetas de presentación y fueron a dejarlas a algunos sellos discográficos de la ciudad. En 1995 se presentan en la famosa Batuta, recinto que fue visitado por el Sello BMG y éste encuentro, daría inicio a firmar contrato en febrero de 1996. De esta manera Venus se transforma en la primera banda de Rock femenino de Chile que firma contrato con una multinacional.

Le preguntamos a Rose sobre una de sus canciones que se denomina ‘el matriarcado’ con la intención de saber más sobre que la inspiró y que mensaje quiso transmitir con la letra, ya que desde una perspectiva externa se puede observar un discurso feminista. Por lo cual, Rose comenta lo siguiente:

‘Hay muchas personas que la malinterpreta, ojo con eso, porque la canción dice tengo el corazón herido por nacer y ser mujer, juzgada, violada y mutilada, pero en el sentido de que nos mutilaron y violado los derechos, porque hay gente que lo malinterpretó como si yo estuviera en contra de los hombres y tampoco estoy hablando en contra de ellos, porque hay gente que piensa que yo soy feminista, y yo no soy del lado feminista, soy del lado de la igualdad de los derechos. Cuando hice esta canción, me fui al pasado y quería plasmar lo que a mí me paso cuando chica, como que no puedes usar minifalda porque te pueden hacer algo. Y eso lo fui plasmando en la canción, y en el fondo yo entendí que el matriarcado es muy importante porque igual vivimos en un matriarcado, pero oculto.’

Respecto a los objetivos de la investigación, Rose es una importante referente para todas las mujeres que quieran aprender a tocar la guitarra o cualquier instrumento de su elección, ya que para Rose la única dificultad que podría tener una mujer para realizar estas actividades es simplemente no intentarlo, no atreverse ni arriesgarse.

La vida del músico es compleja y sacrificada, pero Rose nos comparte su visión que está fuertemente ligada con la motivación, la pasión y las ganas de superarse a sí misma cada día.

Referente a esta visión que tiene Rose le hicimos la siguiente pregunta:

En el ámbito laboral o profesional. ¿Tuviste dificultades para integrarte con tus compañeros hombres?

‘El problema era el machismo. Sobre todo, cuando te metías en medio de los que tocaban música, porque la gente que no tocaba se sorprendía de ver a una mujer tocar, pero los músicos no. Porque el músico te evalúa, el músico te ve y opina. Yo tocaba con palanca, y de repente tocaba canciones que fueron evolucionando, que ya no usaba tanta palanca. Entonces no faltaba el músico que se fijaba en eso y te decía ‘para que teni la palanca si la ocupaste en dos temas?’ y yo siempre respondía ¿Qué te importa? Ellos buscan algo para criticar, te buscan.’

A raíz de esa pregunta continuamos con la siguiente:

¿Como enfrentaste a estos músicos que te evaluaban?

‘Nunca respondía, porque siempre te van a cuestionar algo de lo que vas a hacer y es que te quieren controlar por eso cuestionan tu forma de ser para que no estuvieses en el recinto y siempre tenían que hacer alguna crítica con respecto a la

música que hacíamos, pero yo no dejaba que se metieran en mi cabeza eso fue lo que nunca permití, y creo que por eso nunca fui de sentirme más débil que ellos, al contrario, sus criticas me empoderaron.’

Dentro de sus múltiples ocupaciones, le enseña a cada músico la importancia de ser perseverante, constante y determinante con sus elecciones, transmite mucha energía de poder y resiliencia, ya que también nos cuenta la historia de su enfermedad y como esta no fue un impedimento para su carrera musical.

Rose de Venus es un ícono del rock femenino en Chile por la performance revolucionaria que mostro en el pasado y muestra actualmente en sus shows. También un ejemplo a seguir para muchas mujeres que aún les falta confianza para tomar un instrumento y enfrentar esta ideología de que el rock está hecho para los hombres y que la mujer debería dedicarse a otros estilos. Gracias a la historia y trayectoria musical exitosa de Rose podemos desmentir varias premisas sobre el Rock y esta imagen estereotipada de quien debería tocar la guitarra eléctrica en este estilo.

1.2 Cler Canifru

Cler Canifru nació el 17 de septiembre de 1982.

Desde pequeña vio a su padre tocar la guitarra en una banda de rock, lo que inspiró a Cler a recibir clases del instrumento por parte de él, y así dio inicio a sus primeros acercamientos con la guitarra.

En el 2000 comenzó a estudiar sociología en la universidad por presión de su familia, ya en el transcurso de la carrera le desanimaba pasar tan poco tiempo con el instrumento por tener que dedicarse más a los estudios y además de que se alejó de sus amigos que la invitaban a participar en bandas y proyectos musicales. Por esta misma razón, ya en el segundo año decide botar la carrera, hablar seriamente con sus padres y dedicarse de lleno a la música. En el 2004, inicia sus estudios en la escuela de música SCD donde egresa con el título Licenciatura en Música con mención en guitarra eléctrica. Posteriormente comienza a trabajar como sesionista en distintas áreas musicales, haciendo colaboraciones con artistas como Myriam Hernández, Franco Simone, Matt Hunter, que la ayudaron a expandir sus conocimientos y a tener una trayectoria musical más profesional e internacional. También formó parte de la orquesta Teletón y de la orquesta del festival de Viña del Mar. Y formó parte de las bandas 'Hidalgo' y 'Lilits'. Simultáneamente trabajaba en composiciones personales ya que nos cuenta como anécdota, de que a pesar de la variedad de trabajos en los que se encontraba no se sentía totalmente realizada, ya que siempre se

sintió fuertemente ligada al Rock, y la mayoría de las oportunidades que se le presentaban no estaban enfocadas en ese estilo, por lo que decidió componer sus propias canciones donde sí podía registrar toda la esencia rockera que siempre quiso transmitir y referente a esto nos dice lo siguiente:

‘Si al final me di el lujo de dedicarme a esto. La voy a hacer con todo, cachai, Y no la voy a andar haciendo a regañadientes. ¿Pues sí hice lo que quería, porque ahora voy a estar alegando por eso? Entonces ahí yo tengo que hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto fue ponerme a componer así. Y justo ocurrió que me llamaron de School of Rock, donde ahora yo trabajo, para hacer clases fijo entonces eso me permitió dejar de hacer todas estas pegas de sesión que al final no me gustaban para así dedicarme a la composición.’

En el 2013 comienza oficialmente su carrera como solista, lanzando ya para el 2014 su primer EP ‘Portavasos’ y ya en el 2015 lanza su primer álbum ‘K9’ y en ese mismo año comienza a trabajar de profesora de guitarra en la academia School of Rock donde actualmente es directora de una de las sedes en Santiago de Chile. Y en el 2019 lanza su álbum mas reciente ‘Agenesis’.

Respecto a la investigación, Cler nos comparte la visión de la igualdad dentro de lo que se trata dedicarse a la música, compartiendo algunas de sus anécdotas, como por ejemplo, en sus primeros trabajos por el hecho de ser mujer siempre le entregaban las partes mas básicas y fáciles para ejecutar como guitarrista, pero ella siempre fue de exigir un trato igualitario, y actualmente en la academia donde ella trabaja se preocupa de que la distribución de trabajo musical sea equitativo para alumnos y alumnas. También da énfasis al repertorio que se va a preparar para futuros conciertos, se preocupa de que se le haga homenaje tanto a músicos hombres que dejaron su legado en la historia, como a mujeres que entregaron su aporte musical. Inclusive destacando

en presentaciones con títulos como ‘Las heroínas del Rock’ o ‘Las grandes cantautoras de Chile’.

Referente a esta propuesta que nos comparte Cler sobre presentar repertorios de artistas femeninos y masculinos le realizamos la siguiente pregunta: ¿Qué opinas sobre la falta de representación femenina en el estilo Rock?

‘En la industria no se insiste en visibilizar a estas mujeres, cachai? Entonces eso es lo que opino. Opino que cada uno desde su lugar tiene que hacerse cargo de eso, si es que realmente queremos que la historia siga evolucionando en ese sentido y que la contienda sea cada vez menos desigual y por ende que también haya más mujeres que les den ganas de estudiar un instrumento como la guitarra y que no se queden solo con las ganas. Pero me gusta pensar. No sé si dentro de mi romanticismo de que eso si está cambiando, pero opino que también uno tiene que hacer algo para que eso cambie, Desde tu pequeña vereda, y eso es lo que yo intento hacer acá Acá, como yo soy directora de la escuela, yo escojo el repertorio cachai. y no es que en ningún caso quiera como forzosamente poner a puras mujeres, porque llegaría a un punto en donde tampoco voy a encontrar más mujeres porque realmente no hay mas, son muy pocas. pero sí que haya pies obligados como hacer una temporada los 80, que si este Heart ponte tú, que si este la Janis Joplin que no puede faltar ni cagando, cachái? No sé. Entonces creo que es importante. Y si te vas a los 50 tení a la Sister Rosetta, que es guitarrista, entonces, claro, vas a encontrar una o dos entre diez, pero es a una o dos y es importante darles lugar que merecen, y que por algo también son conocidas, es importante como traerlo constantemente a la actualidad cachái? Porque si yo hablo de la Alanis Morissette no solo porque es mujer es porque es la raja como

artista, cachai? Entonces creo que en ese sentido hay que traer siempre al presente el legado de las mujeres, no solo cantantes sino artista en general. La misma Violeta Parra tocaba la raja guitarra, cachai? Entonces opino que uno desde su trinchera debe hacer lo posible para que eso siga ocurriendo’.

También se discutió si existe cierta dificultad para aprender a tocar la guitarra entre hombres y mujeres, lo cual Cler nos da su opinión desde la observación de sus alumnos y nos comenta que en ámbitos técnicos y de ejecución no hay dificultad ni diferencia entre géneros para rendir una práctica favorable. Sin embargo, se da cuenta que el interés en mujeres no es tan constante como en el de los hombres ya que ella concluye que sus alumnas son mas multifuncionales, por ende, tienes mas variedad de intereses que solo tocar la guitarra. En cambio, sus alumnos están mas enfocados en un solo interés, que sería aprender a tocar la guitarra eléctrica.

Dentro de las preguntas que se elaboraron una de ellas decía lo siguiente;

‘¿Consideras que el rock sigue siendo un estilo sexista en la actualidad?’

‘Si, todo el rato, pero creo que menos que antes, Obviamente, Antes era como evidentemente sexista, pero todavía creo que sigue siendo novedad cuando ves una mujer rockeando, ese pensamiento todavía está ahí. Entonces creo que quizás sí. Creo que se está avanzando en eso. Y creo que eso de que ‘oh tocai bien para ser mujer como que ya no se dice y el que lo dice lo funan cachái? Entonces creo que en ese sentido sí se ha avanzado, pero yo creo que internamente igual lo piensan. Oye, ella toca bien para ser mujer, pero no lo puedo decir porque en estos tiempos está mal visto, pero yo estoy segura de que internamente si lo hacen.’

También nos comparte su opinión respecto a los festivales de música enfocados en el rock donde es obligatorio la paridad de géneros para la participación de artistas, donde nos cuenta que ha escuchado reiteradas veces el comentario ‘Las mujeres deberían estar ahí por su talento y no por ser solo mujeres’ y Cler defiende la postura de que por la misma razón, al ser mujeres se invisibiliza un poco sus habilidades y talento ya que en el pensamiento general de la sociedad no tienen presente a referentes mujeres. Así que le parece muy bueno que sea obligatorio ya que así la gente comienza a integrar mas a estas artistas poco frecuentes en el mundo del Rock.

Referente a esto Cler comenta lo siguiente: ‘El hecho de que te pongan ese pie obligado es bacán porque así se visibiliza y sabes en cualquier exposición que he estado nunca he visto una banda liderada por una mujer guitarrista que sea mala, cachai? Porque hay más presión, por decirlo de otra forma, si lo haces mal y además eres mujer te van a hundir cachai?’

Hay mas presión para las mujeres que se quieren mostrar como guitarristas en el estilo Rock.

Pero, aun así, actualmente hay mas variedad de espacios para que ellas puedan exponer sus habilidades, mas paridad de género al momento de invitar a artistas y también mas oportunidades para el ámbito profesional. Cler después de una trayectoria musical lenta donde además tuvo que enfrentar momentos incómodos por parte de la industria y algunos compañeros, ya se encuentra estable profesionalmente, y haciendo lo que mas le gusta que sea componer rock. Es un gran referente para muchas mujeres y además un gran aporte para el cambio de visión en este estilo, ya que desde la academia logra abarcar distintas épocas musicales, desde la mas antigua dominada por hombres hasta la mas reciente que ya tiene una integración femenina mas masiva. Además, que al momento de formar grupos para conciertos y presentaciones se preocupa de que el número de integrantes sea igualitario en géneros, entre otras cosas. Tal como nos dice Cler,

hay que trabajar desde tu propia vereda para generar un cambio y ella ya lo está haciendo como directora de una academia musical.

1.3 Red Frandany

Su interés por la guitarra comenzó a los quince años, pero desde mucho antes que le parecía interesante y llamativa la música ya que desde pequeña se encontraba en un entorno de mucha cultura musical por parte de los padres. Eso la ayudo a desarrollar mas facilidad al momento de reconocer canciones y melodías de artistas que escuchaba. Por la misma razón, después de unos años decide comenzar a aprender a tocar la guitarra, pero autodidacta ya que a pesar de que sus padres le mostraban música no estaban de acuerdo con que ella se dedicara a esta. Pero gracias a su constancia, logra rápidamente imitar a guitarristas que en esos momentos fueron sus grandes referentes, que incentivaron sus ganas de crecer en este rubro. Red nos cuenta que además su interés por ser guitarrista en el estilo Rock nace desde la curiosidad, ya que a veces se compraba revistas de Música y solo veía fotos y anuncios de guitarristas hombres y una o ninguna de mujeres, lo cual despertó en ella la misión de ser una guitarrista reconocida en este estilo. Sin embargo, no tuvo apoyo económico por parte de su familia para estudiar el instrumento por lo tanto se vio presionada, y en el 2011 terminó estudiando comunicación digital en la Uniac en Santiago de Chile. Al finalizar su carrera decide trabajar y juntar el dinero suficiente para costear estudios mas profesionales de guitarra y ya cerca del 2019 termina sacando el diplomado 'Rock

metal progresivo' en la Projazz. Y en ese mismo año le ofrecen la oportunidad de hacer clases particulares de guitarra en la School of Rock en Santiago.

Dentro su trayectoria musical, paso por varias bandas, muchas de ellas conocidas, pero Red tenía muy presente no comprometerse definitivamente con ninguna, ya que su objetivo principal era ser una guitarrista de sesión, la cual invitarían a tocar solo cuando sea necesario. Y para lograr un mayor alcance comienza a subir mas videos mostrando sus habilidades a sus redes sociales y a YouTube. Con el tiempo empezaron a contactarla para trabajar con músicos famosos como, Mamma Soul, Princesa Alba, Bombo Fica, Nico Borie, Danny Wright, entre otros artistas.

Actualmente se encuentra realizando clases de guitarra particulares y además está tocando activamente en algunas bandas como, Genghis Khan que son un tributo a Iron Maiden, Bandana que es un grupo argentino de mujeres y fantastic. Aun así, no se ha comprometido oficialmente con ninguna de estas bandas ya que su propósito en estos momentos es sacar adelante su primer álbum, en el que ha estado trabajando durante años y probablemente este en las plataformas musicales el año 2024. Además, se encuentra trabajando activamente en la planificación semanal de contenido para sus videos en YouTube donde se dedica a enseñar teoría musical aplicada a la guitarra, también algunos cover de canciones y colaboraciones con otros artistas. Su intención de realizar videos en esta plataforma nace desde el interés de querer compartir sus conocimientos con la gente que la sigue, ya que, Red nos cuenta que ha creado una conexión íntima con sus seguidores y quiere entregarles las herramientas necesarias para que ellos puedan crecer en la música cada vez mas. Igualmente llegar a mas personas, mas contactos y así poder tener mas oportunidades de tocar con artistas reconocidos en otros países, poder viajar y expandir sus conocimientos a nivel internacional.

Referente a los objetivos de la investigación, Red Frandanny ha construido a lo largo de su trayectoria musical esta imagen de ser una guitarrista de rock- metal reconocida por la sociedad y poco a poco ha logrado llegar a mas gente que la sigue y va a sus presentaciones. Desde pequeña tuvo la idea de cambiar el estereotipo que se muestra cuando hablamos de rock o ves revistas de este estilo, donde aparece esta imagen de un hombre empoderado con la guitarra y Red quiere ser la siguiente mujer en exhibirse en estas revistas o anuncios que tengan que ver con el Rock.

Sobre esto comenta lo siguiente:

‘Anteriormente el icono del guitarrista era un gallo, así como slash, que era bacán y que tenía muchas mujeres. Pero ya no se ve al guitarrista como un héroe lejano. Ese concepto ya se murió. Entonces ahora de a poquito yo creo que se va abriendo la posibilidad que las mujeres lo pueden ver cercano, o algo más, que puedan entrar dentro de ese terreno, y que no sea algo tan imposible como antes’

Referente a este tema le hicimos la siguiente pregunta:

¿Durante tu trayectoria musical, te han hecho sentir inferior por ser mujer y mostrar tus habilidades en la guitarra eléctrica en el estilo Rock?

‘Algunos comentarios si, como el comentario que me hizo este gallo que yo creo que estaba picado por algo y lo que quiso decir fueron cosas por mi peso, los hombres son los mas hirientes en eso, te comentan el peso, saben que estas gordita y la cuestión. Como que igual lo que me molestaba es que uno siempre se tiene que ver bonita y ese es un desafío que cansa, como que hay que verse bonita, maquillada, para presentaciones o para un video. Están cambiando un poco ese tipo de cosas de tener que verse tan sexy, pero te puedo asegurar que, si genera

más likes en las redes sociales, eso es inevitable. Uno no puede evitar que la gente no le dé tanto like a una mina que salga bien expuesta.’

Frente a esta problemática, logramos entender que no solo basta que la mujer toque la guitarra eléctrica bien, sino que hay más presión ya que tiene verse bien para ser generalmente aceptada, en cambio para los hombres no existe esa presión, ya que para ellos es más común verlos tocar la guitarra, y la gente no opta por hacer tantos comentarios sobre su apariencia.

También nos dio su opinión sobre si el Rock sigue siendo un estilo sexista en la actualidad, y sobre esto comenta que bajo su experiencia tanto tocando en festivales como siendo parte del público, encuentra que ya no se ve tanto esa desigualdad, ya que cuando toca una mujer, el público la celebra tanto como si tocara un hombre y la participación de artistas en estos festivales casi siempre es equitativo entre géneros. Incluso, nos compartió que ella cree firmemente que cuando un grupo de rock tiene una vocalista o instrumentista mujer, este grupo se destaca más entre otros, por que el equilibrio que se genera entre ambos sexos es lo más natural.

Encontramos similitudes en las respuestas de Red Frandanny con las de Cler Canifru, al hablar sobre posibles diferencias entre sus alumnos al momento de aprender a tocar la guitarra eléctrica, donde Red nos cuenta lo siguiente:

‘A lo largo del tiempo que le he hecho clase a las mujeres, son menos estudiosas, son menos comprometidas y no sé por qué. No digo que todas sean así. pero no sé qué pasa que el género femenino es más distraído o más disperso. Entonces yo siento que es un tema de influencias que la mujer se distrae más. Igual hay otras que son muy estudiosas y muy comprometidas, pero son muy pocas, en cambio los hombres son más comprometidos y enfocados. Yo creo que es un tema de

confianza igual, porque La guitarra empezó siendo solo para los hombres, entonces como que no era un rubro muy visto en mujeres, pero yo pienso que independientemente sí es más tirado para los hombres, Igual las mujeres tienen que atreverse. Entonces al final es un tema de que igual las mujeres son como multifuncionales y yo he visto más mujeres bateristas y creo que a las mujeres se les da más fácil la batería justamente porque tiene que ver con mucha coordinación, con mucha multitarea. En cierto modo, creo que los hombres son mejores para ciertas cosas y las mujeres mejores para otras cosas u otros instrumentos.

Red Frandanny nos comparte su perspectiva sobre la falta de referencias en este rubro, lo cual ella insiste en que corresponde a una falta de confianza que existe en muchas mujeres al momento de querer aprender a tocar la guitarra eléctrica en el estilo Rock. Y ella invita a estas mujeres a atreverse, a quitar esos límites mentales y empiecen a encontrarse a sí mismas y a sacar lo mejor de sí. Que comiencen a mostrar más su talento, y si quieren dedicarse a la música, quizás la guitarra no es, pero si pudiese ser la batería u otro instrumento. Lo importante es luchar por sus objetivos y nunca rendirse ante la presión social, o las críticas, porque siempre el público va a estar pendiente de lo que hagas y muchos van a estar esperando tu error para sabotearte. Red nos invita a recibir cada error como una lección para seguir creciendo, y ella sabe que rendirse nunca será una opción.

2. Análisis desde la musicología popular.

Discografía

2.1 Rose de venus – Atrapada

En aspectos musicales, el álbum consta de 12 canciones, donde en todas hay presencia de dos guitarras, una encargada de las rítmicas y acordes, donde se puede distinguir la distorsión como efecto principal. La otra encargada de los solos y algunas melodías en la introducción de cada canción, donde se puede apreciar mas variedad de efectos como, chorus, delay, distorsión, reverb y hasta en algunas canciones, un sonido limpio. La batería y el bajo llevan la base rítmica en todas las canciones donde se puede escuchar ritmos toscos y pesados muy característicos del Rock-metal. También utilizan sintetizadores que producen efectos especiales de distintos tipos con la finalidad de generar ambientes tenebrosos, electros, psicodélicos o simples como el sonido de un piano. La voz está cargada de técnicas como susurros, raspados, gritos, falsetes, voz de aire entre otros, también en algunas canciones utilizan efectos en la voz como reverb, distorsión y un poco de auto tune para generar una voz mas robótica. Todas las canciones siguen la misma estructura que es; Introducción- verso-coro-verso-coro-interludio-solo de guitarra- coro.

Las letras de este disco, en su mayoría cuentan la historia de un amor y las etapas de rompimiento ya que hay canciones que expresan desde los momentos cargados de pasión (en la canción sueños) de querer sentir a esa persona de cerca, a los momentos donde este amor la abandona (la canción Te extraño) y la protagonista sufre por ello (como en historia sin ti). Expresando que ese amor es una adicción (una vez mas) y como recae en él, sin control. Lo mantiene en secreto y duda de sus decisiones ya que no está segura de cuál es el camino mas sano para sus sentimientos (silencio) por lo tanto tiene miedo a equivocarse de nuevo. Se siente resentida y la invade los celos cuando ve a ese amor con alguien mas, por lo mismo lo humilla (cuanto tiempo mas).

Hay tres canciones que tratan de temas distintos como en 'Tenías vida' Rose habla de alguien que decidió suicidarse y como este no busco formas para seguir adelante, ya que, tenía toda una vida para comenzar de nuevo. No le aviso a nadie y solo quedan los recuerdos.

'Tal vez' habla sobre nuestro final, que puede llegar en cualquier momento y solo es cuestión de tiempo, también comenta que siente que ella pierde su encanto y su magia al pasar los años y que se acerca la hora de decir adiós.

Y en 'Tu elegiste' Rose nos invita a reflexionar sobre lo que tenemos y lo que nos rodea, que subestimamos lo que la vida nos da, por lo tanto, hay que valorar mas el presente. Despertar dentro de esta sociedad, ya que los limites los ponemos nosotros mismos y tenemos que mostrarnos tal y como somos.

Referente a la caratula del disco podemos analizar que se ha utilizado un tipo de arte gótico donde solo se abarcan los colores rojo y negro, menos la letra que esta de color blanco con un

estilo rockero. Aparece una foto de Rose maquillada y vestida con un corsé, ropa ajustada, siguiendo algún tipo de moda de vampiros.

Analizamos también el video clip 'Tu dolor' que fue lanzado en 1999. Dirigido por Juan Faundez, donde aparecen las chicas que conformaban el grupo 'Venus' junto a Rose. En el video se puede apreciar distintos personajes con cuerpo de robots que portan una pantalla en la cabeza donde ahí aparece el rostro de las chicas, cada una tiene un robot en particular, ya que algunos tienen instrumentos tecnológicos más evolucionados y otros solo se mueven y cantan. Estos robots tienen un dueño que los controla y les da órdenes. Podemos relacionar este video con la frase de la canción 'yo soy tu diosa, tu delirio y tú pasión, soy tu consejo tu familia y tu dolor, yo soy tu orgasmo consuelo y perfección, soy tu animal, tu madre y tu control'

La performance de Rose de basa en una imagen que se ha visto siempre en guitarristas de rock, como usar ropa oscura con un maquillaje de color negro, botas altas, muñequeras, cadenas, púas, entre otros. Un peinado robusto y alocado que va totalmente con el estereotipo del rock. Cuando toca la guitarra en vivo, la posiciona entre las piernas, realizando movimientos pélvicos, saltos, en ocasiones monta el pie sobre el equipo de sonido, o se arrodilla en el suelo cuando tiene que tocar un solo de guitarra. Actividades muy características del Rock. También se le puede ver interactuando con el público y con sus compañeros de banda, incitándolos a gritar sus canciones con ella y hasta invitándolos al escenario.

2.2 Cler Canifru- K9

En aspectos musicales, en todas las canciones hay presencia de tres guitarras, una acústica con un sonido limpio que realiza los acordes, y otra más rítmica con harta presencia de efectos, pero más sutiles, como reverb, chorus y una pincelada de overdrive. La otra guitarra encargada de los solos y melodías que van en la introducción de algunas canciones y también, realizando arreglos en los espacios de silencio que se generan entre los versos, utiliza efectos más variados como delay, wah, pedales de volumen, distorsión y chorus. La batería y el bajo llevando la base rítmica en todas las canciones, realizando ritmos y sonidos ligeros, generando más un estilo de Soft Rock. En algunas composiciones se puede distinguir la presencia del sonido de un piano como también de violines, formando así un ambiente más psicodélico ya que se mezclan con el sonido de la guitarra con harta reverb y delay.

Referente a la estructura, todas las canciones son distintas, son más experimentales y progresivas. Cuentan con secciones inesperadas, donde se le da harto énfasis al juego de guitarras, donde cada una toca una melodía distinta y como estas van generando movimiento hasta integrarse entre ellas. Asimismo, apartados donde solo queda el sonido de un piano tocando una melodía que se complementa con la base rítmica.

La voz no tiene ningún efecto más que una reverb muy sutil, y utiliza técnicas como falsetes, gritos y silbidos.

Las letras de sus canciones están llenas de vivencias que expresa de una manera muy poética, utilizando metáforas y un juego de palabras, que quedan muy libres a la propia interpretación. Por lo mismo, no daremos tanto énfasis en cada canción ya que no se logra entender el discurso concreto.

En relación a la caratula del disco es un tipo de collage de imágenes, lleno de una variedad de colores, aplicando un tipo de arte psicodélico. Destacando así su nombre en letras blancas.

Realizamos el análisis del videoclip de la canción 'West Point' donde Cler tiene una breve descripción sobre de que trata el video. Nos parece importante compartirlo:

"'West Point' Era el nombre de una ciudad en miniatura que mi papá nos hizo a mí y a mi hermano cuando éramos chicos en el patio de atrás de la casa. Ahí en West Point mi papá nos enseñaba lo que para él eran los valores y a ser un buen chato en la vida. Años después tuvimos que irnos de esa casa porque la iban a echar abajo para construir una casa moderna.

Lamentablemente West Point era una ciudad de cemento así que difícilmente podríamos rescatarla, pero mi papá se llevó todos los juguetes, que son los mismos que salen en el video.'

Podemos observar la nostalgia que transmite Cler canifru en este video, donde se muestran imágenes de su padre junto a ella realizando actividades que seguramente hacían cuando era mas pequeña. Muestra como viajan juntos, juegan y en una escena en particular, se puede ver a Cler con su guitarra cantando la frase 'Vamos a encontrarnos al final del viaje' mientras aparece su padre a su lado y después desaparece.

La performance de Cler Canifru es mucho mas orgánica en términos de vestimenta y maquillaje, utiliza una variedad de colores en su ropa, su peinado es muy natural, no se logra distinguir una preparación estética. Podemos entender que mostrar esta imagen rockera no es de su interés.

Ocupa la guitarra en una posición cómoda, y sus presentaciones están llenas de luces de diferentes colores que se mueven, generando un ambiente psicodélico y experimental. Transmite mucha calma y emoción cuando canta, mantiene los ojos cerrados muy enfocada a sentir la música y su propia interpretación. Cuando es su momento de tocar un solo de guitarra, no pierde de vista el mástil, expresa en sus acciones y movimientos como disfruta lo que hace. Es muy dedicada y empática en sus shows en vivo, le gusta interactuar con el público a través de anécdotas graciosas, cuenta historias que ha vivido con sus alumnos y seres queridos.

2.3 Red Frandany

Red Frandany se encuentra trabajando actualmente en la producción, grabación y ejecución de su próximo álbum. Por lo tanto, no existe aún, un registro musical propio de esta artista, sin embargo, a través de sus videos en YouTube, logramos analizar su performance.

Red Frandany muestra un estilo mas llamativo, ya que su vestimenta se basa en faldas o pantalones cortos con adornos, como cadenas, púas, cuerdas, entre otros. Siempre utilizando mallas por debajo con diseños variados. Poleras cortas y ajustadas con logos o fotografías de

bandas de Rock, Metal o Punk. Su peinado es desordenado y cambia constantemente de colores, ya que en sus videos se ve teñido de rojo con mechas moradas y en otro puede ser negro con mechas blancas o rosadas. Cuando está ejecutando algún solo de guitarra, podemos notar lo concentrada que esta ya que su vista está en el mástil del instrumento la mayoría del tiempo. Igualmente suele hacer movimientos con la cabeza, cierra los ojos y sonrío a la cámara de vez en cuando. Podemos relacionarlo con que se encuentra tocando una parte de la canción que le gusta más, en comparación con otras. Podemos ver que tiene una variedad de guitarras, de diferentes tamaños, marcas, colores, diseño etc. En cada video muestra una distinta y logramos observar cómo Red combina intencionalmente su atuendo con el diseño y color de estas guitarras.

3.Espacios con mayor actividad femenina en la escena del rock chileno.

3.1 Fem Fest

FemFest es una Coordinadora conformada por mujeres y disidencias vinculadas a las diversas expresiones de la música, el arte, la educación, la política y al pensamiento feminista y disidente. Es una organización autogestionada desde el 2004, actualmente han realizado 15 festivales y ciclos de tocadás previos al festival, más de 150 bandas de diversos territorios de Chile y Latinoamérica. Su principal objetivo es crear espacios libres de violencias hacia las mujeres y disidencias, visibilizando su trabajo musical en el rock y en otras expresiones musicales y artísticas, creando encuentros, espacios, difusión y un circuito contracultural. Además, se ha estado construyendo desde el 2018 La Escuela de Formación Femfest, una escuela gratuita para mujeres y disidencias para el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía creativa y técnica. Se han impartido talleres como: Refuerzo Sonoro, Iluminación, Serigrafía, Creación Musical y talleres de Autocuidado.

A continuación, compartiremos su mensaje citando su manifiesto.

“Defendemos los derechos fundamentales de mujeres y todas las disidencias generando encuentros, jornadas de reflexión y autocuidado, conversatorios, festivales, escuelas de formación. Trabajamos activamente en diversos territorios como espacios culturales y contraculturales, cárceles de mujeres, Sename, colegios públicos, casas okupas y centros sociales.”

Actualmente se encuentra activa la organización de este festival y este año 2023 se realizará en la ciudad de Santiago, el 18 de noviembre en el centro cultural siglo XXI. Donde se presentarán las siguientes bandas femeninas.

Derrumbando Defensas, Sweet Spectra, Flores Marchitas, Ghotel, Sin Lenceria, Odessa, Portaligas, Vilú, Dania Neko, Paz Quintana, Mala.

3.2 La Matria Fest

La Matria Fest es un festival de música que se celebra en Santiago de Chile, donde se dan a conocer proyectos musicales liderados por mujeres en torno a temas de feminismo, diversidad y migración. Nació como fonda, creada en 2017 por la cantante independiente y feminista chilena Mariel Mariel, como alternativa a la escasa presencia femenina en las fiestas nacionales, con la intención de que en los eventos culturales de Chile hubiera mayor equilibrio en la participación de mujeres y hombres.

junto con su equipo de trabajo, consideró que era preciso buscar una alternativa a la forma de celebrar estas fiestas que tradicionalmente están marcadas por el machismo y pensaron en una fiesta “Matria” como antítesis de “La Patria”.

El equipo de trabajo estaba formado por Julia Romero, artista, escultora y coordinadora del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Belén Villagra, diseñadora de imágenes, Martina

Valladares, gestora cultural. la propia Mariel identificó a las mujeres chilenas importantes en la historia y seleccionó a cuatro para visibilizarlas en el primer evento dejando al resto para eventos posteriores. Las cuatro primeras fueron la poeta Gabriela Mistral, la cantante y compositora Violeta Parra, la política Gladys Marín y la abogada y activista feminista Elena Caffarena.

El festival cuenta ya con cuatro ediciones desde el 2017. El primer encuentro musical tuvo lugar el 16 de septiembre de 2017 en Pacto Arte Bar, en la comuna de Providencia de la ciudad de Santiago, como Fonda La Matria. Participaron cinco mujeres feministas y multiculturales, Mariel Mariel (flow latino), Evelyn Cornejo (canción de autora), Jaas Newén (hip hop con raíces), Calila Lila (cueca chilena) y La Banda en Flor (cumbia).

La segunda edición se celebró, esta vez como festival, el 10 de mayo de 2018 en Club Chocolate, en el Barrio Bellavista, en la ciudad de Santiago, con la participación de Ana Tijoux, con su proyecto Roja y negro, Mákina Kandela (cumbia), Evelyn Cornejo (canción de autora) y Mariel Mariel (flow latino). Presentó el evento la periodista y activista Andrea Ocampo.

Por segunda vez en 2018 se celebra el evento, que vuelva a su ubicación original en Pacto Arte Bar, comuna de Providencia, pero a diferencia de ediciones anteriores, durante 2 días, 15 y 16 de septiembre. Esta vez con la presencia sobre el escenario de Mariel Mariel (flow latino), Colombina Parra (folk-rock), Javiera La Caimana (salsa y ritmos afrolatinos), Myzty-K (hip hop activista), La Banda en Flor (cumbia), Calle Lila (cueca), Caro López (payadora feminista), La Pingarita (femicumbia chilena), Las Pescadoras e Ikanusi (ritmos y géneros latinoamericanos).

En esta cuarta edición, el festival se celebra por primera vez en diciembre con el objetivo de tener un mayor impacto mediático y servir de apoyo al feminismo chileno. Tuvo lugar en el estadio Juan Antonio Ríos de la comuna de Independencia. En esta ocasión, la organización

buscó convertirse en un espacio cultural para toda la familia. El equipo organizador estuvo compuesto por Mariel Villagra (Mariel Mariel) como directora de La Matria Producciones, Martina Valladares como directora ejecutiva y Belén Villagra como directora de contenidos y diseño. Contó en el escenario con las cantantes Ana Tijoux (rap), Mariel Mariel, Princesa Alba (trap, pop), Pascuala Ilabaca (étnica y folclórica chilena) y Consuelo Schuster (pop, jazz) y otras. En esta ocasión, gracias a la colaboración de la Municipalidad de Independencia y la Corporación de Cultura y Patrimonio de la comuna, el encuentro fue gratuito.

3.3 Musap

Es una organización y productora artística cultural orientada a potenciar, profesionalizar e internacionalizar las carreras de mujeres y disidencias en el ámbito de la música chilena.

A continuación, compartiremos su discurso personal ya que transmite la importancia y motivación de levantar este proyecto cada año.

‘‘El festival nace desde la visión que siempre nos ha movido en Musap: acortar la brecha de género que existe en la industria musical, tanto a nivel nacional como latinoamericano. Con esa premisa levantamos la residencia artística IMPACTA para mujeres y disidencias, y este Festival Alzadas, que da espacio a proyectos musicales liderados por mujeres y disidencias, contempla un equipo de trabajo compuesto exclusivamente por mujeres y disidencias. Durante la trayectoria de MUSAP, nos dimos cuenta de que, en el ámbito musical de nuestro país, no basta con visibilizar, si no que tenemos que accionar proyectos innovadores que generen oportunidades reales para las

artistas, teniendo en cuenta la gran falencia actual: no existen estrategias de desarrollo y hay pocos espacios de creación para los artistas desde el sector público o privado, y nosotras apuntamos a crearlos comentan desde la organización.’’

Conclusiones

A través de los antecedentes que presentamos al comienzo de esta investigación, logramos desmontar una gran cantidad de información ya existente sobre la problemática planteada. Donde podemos entender que se expande tanto en Chile como a nivel internacional.

Siendo Chile nuestro foco de investigación, logramos obtener información acerca de esta problemática pese a la escasa documentación que existe en el país. Podemos concluir que la falta de búsqueda por parte de investigadores es lógica, no existe un interés apresurado en descubrir más sobre este tema. No es un área que requiera una indagación urgente.

Por lo misma razón, las historias de las entrevistadas nos ayudaron a tener una perspectiva mas íntima con esta problemática, entendiendo desde la experiencia que vivieron y como esta evoluciono dependiendo del año y del contexto social que se encontraba cada una de ellas.

Gracias a las anécdotas de Rose logramos descubrir la presencia de los roles de género, que aún estaban fuertemente presentes en la sociedad en la década de los 80 hasta los 90 mas o menos.

Por ejemplo, Rose nos cuenta que les costaba mantener a las integrantes dentro de la banda ya que sus parejas hombres, no les parecía bien que ellas estuvieran tocando Rock con mas mujeres, por lo tanto, las presionaban para que estas lo dejaran y continuaran sus labores de mujer, madre y esposa, que realmente son solo comportamientos asignados por la misma sociedad, que en consecuencia solo genera división y desigualdad en ciertas actividades que pueden hacer tanto los hombres como las mujeres por igual. Culturalmente le hemos asignado al rock características masculinas, por esta misma razón la mujer se ve excluida de tocar este estilo.

Por la diferencia de actividades divididas entre hombres y mujeres, crean bajas expectativas cuando la mujer quiere atreverse a realizar alguna actividad socialmente hecha para el género masculino. Como en este caso, tocar la guitarra eléctrica en el estilo Rock es esa actividad, pueden ver a la mujer como un ser inferior o no capaz de realizarlo como ellos, comienzan los prejuicios y las comparaciones a la hora de observar. Crean bajas expectativas casi de forma automática. Y Rose nos afirma esto cuando nos cuenta que en sus años fue a Fender, una tienda de instrumentos musicales, con la intención de comprarse una guitarra nueva, por consiguiente, quería probar el sonido de esta y los trabajadores que en esos tiempos la mayoría eran hombres, no la dejaron y es mas, se burlaron de ella y de sus capacidades. Logramos descubrir que varias experiencias que vivió Rose en su trayectoria musical las plasmo en la canción ‘el matriarcado’ donde expone a través de letras conscientes y algo poéticas, la desigualdad que vivían las mujeres en esos años y la urgencia de mostrarse y generar revolución frente a ella. Aun así, dentro del análisis discográfico de Rose, encontramos un sonido característico del rock, ritmos pesados, melodías distorsionadas y una estructura básica que sigue casi todas las canciones de rock que existen. Referente a las letras, podemos concluir que la canción ‘matriarcado’ es la excepción, ya que todas las letras de sus composiciones del álbum ‘atrapada’ cuentan mas una

historia de amor y rompimiento. No existe un discurso explícito de las dificultades y desigualdades de género en su álbum mas reciente. Podríamos deducir que es una buena señal ya que en comparación con el 'matriarcado' que salió en el 1990, que es una canción que, si expone un discurso feminista mas directo, su música mas reciente no lo tiene, entonces se concluye que actualmente ya no vive ese tipo de problemas en su carrera musical.

Al analizar la performance de Rose, logramos descubrir la revolución que generaba frente a la sociedad en esos años. La rebeldía que mostro la ayudo a tener mas validación. Muchas veces se vio presionada por la industria, para realizar actividades donde ella no se sentía cómoda, pero gracias a su carácter y empoderamiento logro siempre mantenerse firme y no caer en los caprichos patriarcales que la rodeaban. Concluimos que Rose de Venus es un gran referente y ejemplo para muchas mujeres que quieran triunfar con su música propia hoy. Además, ayudara mucho como modelo a seguir, cuando una mujer quiera buscar algún referente del rock femenino, ya que, siempre mostro una imagen definida que aún se mantiene en el presente.

Cler Canifru nos comparte la visión de la igualdad, ya que a través de sus anécdotas logramos observar la poca paridad que había en los comienzos del año 2000, que fueron sus primeros años como aprendiz en la guitarra eléctrica. Donde experimento en reiteradas ocasiones una desigualdad en la distribución de trabajo, ya que cuando se trataba de armar un concierto en la academia donde estudiaba, a ella se le entregaban las partes mas básicas y fáciles para ejecutar en la guitarra, y, por consiguiente, a sus compañeros hombres se les entregaba la parte mas compleja. Podemos deducir que, en esos años, aun no existía un trato igualitario entre géneros a la hora de repartir secciones de un repertorio. No obstante, ahora Cler se encuentra trabajando activamente como directora en una academia de música, y ese puesto de liderazgo, ayuda como referencia para muchas mujeres que quieran acceder a un puesto de trabajo que antiguamente era

dominado por los hombres, además que ver a una mujer liderando rompe con los estereotipos definidos que existen en la sociedad.

También contribuye mucho al cambio, ya que al ser directora puede elegir libremente el repertorio que se montará en futuras presentaciones, dándole el espacio de mujeres artistas, reconocidos en el tiempo. por ejemplo, se han organizado presentaciones con temáticas como ‘Las heroínas del Rock’ o ‘Grandes cantautoras chilenas’ donde se les realiza un homenaje que representa el valor y respeto que merecen. Además, Cler nos comenta que encuentra necesario traer a la actualidad a estas mujeres que van siendo olvidadas con el pasar de los años, así se recuerda y visibiliza cada vez mas la existencia de estas grandes artistas. También los grupos que interpretan estos repertorios están distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres, y adicionalmente, todos enfrentan la misma dificultad a la hora de ejecutar sus propios instrumentos. Se puede observar la importancia de no repetir aquellos patrones que tuvo que experimentar Cler en su pasado como estudiante. Y el gran aporte evolutivo que va dejando a la sociedad.

Sin embargo, la performance de Cler Canifru no muestra explícitamente una postura feminista ni tampoco una imagen estereotipada del rock. Al contrario, su atuendo en presentaciones y videos es muy orgánico y natural, no se preocupa en destacar dentro de este estilo. Sus composiciones están cargadas de un sonido mas experimental, si contiene características únicas del estilo Rock, pero la estructura es mas progresiva y tiene una sonoridad mas amplia, ya que utiliza diversos efectos y sus melodías suelen ser mas limpias y sutiles. Las letras de sus canciones exponen vivencias intimas que Cler ha experimentado a lo largo de su vida, y a través de metáforas y un lenguaje poético logramos descubrir que no manifiesta un discurso feminista, ni tampoco habla sobre posibles problemáticas o desigualdades.

Gracias a las anécdotas de Red Frandany, logramos descubrir que la falta de referencias femeninas en revistas de rock es crucial para la motivación de muchas mujeres que se interesan por esta actividad, ya que Red nos cuenta que esa fue una de su mas grandes incertidumbres a la hora de comprar estas revistas y no ver a sus pares en ella. Por la misma razón, sintió que esa era su misión como guitarrista, lograr ser reconocida, para así llegar a mostrarse en revistas de rock. También descubrimos la fuerte influencia que tienen las redes sociales sobre los artistas, ya que Red nos cuenta que, durante su trayectoria musical, decidió subir videos a YouTube y a sus redes sociales, para así tener mas alcance y llegar a su objetivo de ser reconocida a nivel nacional. Pero se dio cuenta, que, para tener mas seguidores, no bastaba solo subir videos mostrando sus habilidades en la guitarra, sino que la misma gente comenzó a pedirle que se maquillara mas, y optara por mostrar una imagen mas femenina en sus videos. Red por complacer a sus seguidores empezó a mostrar mas esa femineidad, que al final son solo características seleccionadas por la sociedad y, en consecuencia, lógicamente el número de seguidores aumento, también como las visitas en sus videos y suscriptores. Podemos deducir que la mujer guitarrista tiene mas presión al momento de mostrarse, ya que tiene que encajar dentro de los estándares de belleza que tiene la sociedad. Para así ser aceptada. En cambio, para el hombre, es mas fácil que la gente se concentre en sus habilidades que en su apariencia.

El análisis de la performance de Red Frandany nos ayudó a entender la importancia de sincronizarse con los intereses del público, ya que, para tener mayor alcance, Red se ve en la necesidad de subir covers de canciones que estén sonando en la actualidad, sin perder su esencia como rockera. En septiembre subió un arreglo propio de cueca, donde agregó detalles metaleros. Para demostrarles a sus seguidores que ella de alguna manera, celebra las fiestas patrias junto a

ellos. Adicionalmente se dedica a decorar el espacio donde graba dependiendo el contexto en el que se encuentre, y esto la acerca cada vez mas a sus seguidores.

Referente a la inquietud sobre si el rock sigue siendo un estilo sexista, obtuvimos una variedad de opiniones ya que, estas tres artistas tuvieron su auge en diferentes años, podemos notar las diferentes perspectivas sobre esta problemática. Rose nos asegura que el Rock sigue siendo un estilo sexista, solo que ahora existe mas respeto, por lo tanto, no pueden dejar fuera a las mujeres que se quieran dedicar a esta actividad. Rose también nos comenta que aún hay artistas hombres que hacen comentarios como ‘el rock no está hecho para mujeres’ y es muy probable que influya en el pensamiento del público que sigue a ese artista. Admite que, si ve evolución en la integración de mas artistas mujeres, pero, aun así, cree que le hace falta un empujón a esta sociedad.

En cambio, Cler Canifru, piensa que ha mutado bastante ese pensamiento, y asegura que las nuevas generaciones quitaran radicalmente esos patrones. Comenta que, gracias a esta dinámica de acusar a un individuo cuando este comete alguna ofensa o delito grave, que se le llama popularmente ‘funar’ ha ayudado a mantener el orden, ya que, de cierta forma están amenazadas estas personas que quieren opinar sobre las mujeres que quieren realizar alguna actividad musical. Como dice Cler, ‘si hablas sobre ellas, te funan’.

Red Frandany, opina todo lo contrario, siente que ya no es un estilo sexista, ya que, cuando va a festivales de música y ve a una mujer tocar rock, nota que el público la celebra tanto como si estuviera tocando un hombre. Incluso comenta que es conveniente para una banda de rock tener una instrumentista o vocalista mujer, ya que se destacan mas entre otros grupos.

Podemos concluir a través de estas tres opiniones, la evolución que ha tenido la sociedad en la integración de la mujer guitarrista en el estilo Rock. Ya que, los diferentes puntos de vista que nos otorgaron estas tres artistas nos ayudaron a notar la influencia que tienen las distintas épocas que vivieron, desde la más antigua que es Rose en los 80 donde si el Rock era un estilo dominado por los hombres, por lo mismo, había pocas mujeres que intentaban crecer en este rubro. Acercándonos a Cler, en el 2000 donde ya había más mujeres interesadas en esta actividad, muchas iniciando estudios y bandas. Por último, Finalizando en el 2015 más o menos, donde Red Frandany nota un aumento masivo de mujeres guitarristas en el estilo Rock.

Asimismo, descubrimos que actualmente existen organizaciones enfocadas solo en la participación de mujeres, con el objetivo de crear espacios libres de violencias hacia las mujeres y disidencias, visibilizando su trabajo musical en el rock y en otras expresiones musicales y artísticas, creando encuentros y difusión. Logramos notar que muchas de estas organizaciones no son sólidas a lo largo del tiempo, ya que son comunidades autogestionadas y, por ende, son difíciles de mantener sin una ayuda económica más estable. Aun así, conseguimos nombrar tres organizaciones que se han mantenido activas y con una alta participación tanto de artistas como de público.

Podemos concluir que gracias a la exigencia de paridad de género en los artistas que invitan a, los festivales de música importantes en el país. Se ha visibilizado más la participación de artistas mujeres, por lo tanto, cada vez más la sociedad va integrando esta imagen de ver a una mujer triunfando en la música o tocando algún instrumento. Esto aumenta las probabilidades de conocer a más chicas que se han dedicado a tocar la guitarra eléctrica en el estilo Rock.

Dentro de nuestros objetivos de la investigación, uno trata de averiguar qué tipo de dificultades enfrenta la mujer guitarrista al tocar Rock en Chile. Descubrimos que la mujer no tiene

dificultades para estudiar el instrumento en alguna institución o academia de música, ni para conseguir oportunidades de trabajo relacionadas con esta actividad, ni tampoco existe favoritismo en la participación de artistas en festivales de música.

Sin embargo, encontramos similitud en las respuestas de Cler Canifru y Red Frandany, cuando les preguntamos que pensaban sobre si existe alguna diferencia entre hombres y mujeres a la hora de aprender a tocar la guitarra eléctrica. Lo cual ambas contestaron lo mismo, solo que, con otras palabras. La conclusión en base a sus respuestas es, que en aspectos técnicos no existe una dificultad a la hora de ejecutar ejercicios que tengan que ver con velocidad, acordes, arpeggios etc. Ambos géneros pueden llegar a tener las mismas capacidades para ejecutar la guitarra, pero, Cler y Red, en sus análisis como maestras, notan que las mujeres son menos comprometidas ya que, el interés, las ganas y la constancia de estudiar el instrumento es distinto. Los alumnos suelen ser mas responsables en comparación con las alumnas, en clases están mas interesados y concentrados a la hora de aprender. Conversando con las entrevistadas logramos deducir que se trata de que las mujeres son mas multifuncionales, por lo tanto, a la hora de concentrarse, suelen distraerse mas y les cuesta mas mantener el foco en un solo interés. En cambio, los hombres logran mantener su concentración plena en un solo objetivo. También creemos que tiene que ver con las influencias que recibe la mujer desde pequeña, al ver a su madre siempre realizando multitareas en el hogar. Traspasando por generaciones el pensamiento de que la mujer puede y por lo tanto debe hacer mas de una actividad a la vez.

Para finalizar esta investigación, podemos asegurar que la solución a esta problemática está en manos de la evolución. Hay que confiar en que las futuras generaciones cambiarán los aspectos necesarios para terminar con la brecha de género construida en el tiempo. Y se van a encargar de

otorgarles un trato igualitario y justo a todos los artistas, ya sean hombres o mujeres que quieran dedicarse a surgir como músico en el país.

Referencias

- Abarca K. (2016, noviembre 07) *Equidad de género en el campo musical: Una aproximación teórica*. (pp. 167-184) Escena.
<https://www.redalyc.org/journal/5611/561161704010/html/>
- Aránguiz Pinto, S. (2006) *Historia social de la música popular chilena, 1890-1950*.
Revista musical chilena. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902006000100005
- Barrigós, C. (2018), diciembre 19) *Rosalía, el icono feminista que surgió de la música*.
EFeminista. <https://efeminista.com/rosalia-feminista/>
- Bayton M. (2013) *Woman and the Electric Guitar. En Sexing the Groove*. (pp.37-49).
Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203351338/sexing-groove-sheila-whiteley?refId=96721787-a212-49dc-9ff4-9445966a425a&context=ubx>

- Becker, G. (2010) *Rockeras en Chile: Negación de la reivindicación. Revista musical y política en la revuelta social chilena (2019-2020)*.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27902010000100008&script=sci_arttext&tlng=en
- Betancourt, J., & Francou, F. (2019). *Las mujeres en el rock platense* (Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/78969>
- Bronsoms A. (2021, octubre 26) *Género, prensa musical rock y feminismo punk: EEUU, UK y España en los 80*. (Tesis doctoral, Universidad autónoma de Barcelona, España).
<http://hdl.handle.net/10803/674458>
- Canifru, C. (2014, noviembre 20) *West Point, YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=h03EXYrF8dw&ab_channel=ClerCanifru
- Canifru, C. (2016, noviembre 20) *Álbum K9*. <https://open.spotify.com/intl-es/album/3jIIAYkiTliwWj6ZleZxkT?si=Ps00r4qGRK-9MdownNAdBjg>
- Costilla V. (2020, enero 18) *Mujeres guitarristas en España: hablamos con dos referentes*. Los 40. https://los40.com/los40/2020/01/17/musica/1579280553_374257.html
- Cuevas, C.E.A. (2021). *En la quebrá del ají: Rock en Chile en tiempos de revolución, 1967, 1973*. Kamchatka. Revista de análisis cultural.
<https://doi.org/10.7203/KAM.17.18297>
- En música, M. (2016). *Preparación y ejecución de un concierto de guitarra eléctrica*. (Tesis Doctoral, Universidad Antonio Narino).
- Espinoza B. (2018, julio 01) *Cler Canifru guitarrista: 'El rock y las mujeres están haciendo ruido'* Radio jgm. <https://radiojgm.uchile.cl/cler-canifru-guitarrista-el-rock-y-las-mujeres-estan-haciendo-ruido/>

- Garay, A. (1996, marzo 04). *El Rock como conformador de identidades juveniles*.
<https://www.redalyc.org/pdf/1051/105118896002.pdf>
- Garcia B. (2019, septiembre 24) *Frank's White Canvas: "Es impresionante que ser mujer siga siendo una limitante para hacer rock"* T13 en vivo.
<https://www.t13.cl/noticia/tendencias/franks-white-canvas-entrevista-mujer-limitante-rock-24-09-2019>
- Gutiérrez N., Solís O. (2023, s.f) *La construcción de una identidad: las mujeres en el rock (1960-1990) En Develando la historia de las mujeres, siglos XVII-XX* (pp. 201-210). Astra Ediciones S. A. de C. V.
<http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/bitstream/20.500.11845/3348/1/2023.%20Libro%20Develando%20la%20historia%20de%20las%20mujeres%20siglos%20XVII.XX.pdf#page=201>
- Leonardo, M. (2017). *Género en la industria musical: rock, discurso y poder femenino*. Rutledge. <https://doi.org/10.4324/9781351218269>
- Peralta, M. (2019, abril 12) *Ana Tijoux y feminismo*. Rock y Pop.
<https://www.rockandpop.cl/2019/04/ana-tijoux-feminismo/>
- Ramos, P. (2003). *Feminismo y música: Introducción crítica*.
- Retamal F. (2018, agosto 20) *Heroínas de las seis cuerdas, La Tercera*.
<https://www.latercera.com/culto/2018/08/20/guitarristas-mujeres/>
- Ruz M. (2020, s.f) *Representación de la mujer en la música urbana*. (Tesis pregrado Universidad de Sevilla, Sevilla). <https://idus.us.es/handle/11441/101673>
- Silva M. (2022, marzo 28) *Mujeres en la industria musical: Aurora Beltrán (Vocalista, ex guitarrista de belladona y tahúres zurdos)* Rock Culture.

<https://www.rockculture.es/mujeres-en-la-industria-musical-aurora-beltran-vocalista-ex-guitarrista-de-belladona-y-tahures-zurdos/>

- Spencer Espinoza, C. (2020). *Hacia un nuevo cancionero popular: música, creación y política en la revuelta social chilena (2019-2020)*.
<http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7794>
- Vásquez, L. (2022, abril 01) *Rebeca Lane: Arte y activismo feminista que florece entre la represión*. *Rolling Stone*. <https://es.rollingstone.com/rebeca-lane-arte-y-activismo-feminista-que-florece-entre-la-represion/>
- Villafranca A. (2016, noviembre 14) *Diseño y fabricación de guitarra eléctrica modular*.
- Venus. (2009, mayo 14) *Tu dolor*, YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=6kpCW87rjNk&ab_channel=13venuschile
- Venus, Rose. (2020, marzo 1) *Álbum Atrapada*. https://open.spotify.com/intl-es/album/7MhCKpYuVNaObDQHM0leGU?si=2jsThK6oR_KUzd-b5DYU9w

Anexos

West Point- Cler Canifru

https://www.youtube.com/watch?v=h03EXYrF8dw&ab_channel=ClerCanifru

El Matriarcado- Rose de Venus

Letra.

‘tengo el corazón herido, por nacer y ser mujer
juzgada, violada y mutilada
por siglos sin entender.

Solo quiero dignidad
libertad emocional
y expresarme en igualdad.

Desperté y recordé
el matriarcado era mi casa
y el poder siglos atrás.

Basta de abusos y golpes
tengo voz potente al verte
el miedo, dolor y la culpa
sin movimiento se quedó atrás.

Solo quiero dignidad
libertad emocional
y expresarme en igualdad.

Desperté y recordé

el matriarcado era mi casa
y el poder siglos atrás.
El matriarcado ya llego
a ponerte en tu lugar
y al origen regresar
y el poder siglos atrás.'

Entrevista con Rose de Venus

Entrevista con Cler Canifru

Entrevista Red Frandany

