

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Máster en Música Hispana

INDIE ROCK Y GÉNERO EN LA ERA DIGITAL: EL CASO DE HINDS

Trabajo fin de Máster

Presentado para la obtención del Título de Máster en Música Hispana por

LAURA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Realizado bajo la dirección del Prof. Dr. Iván Iglesias Iglesias

Julio de 2018

CURSO ACADÉMICO 2017 - 2018

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Máster en Música Hispana

INDIE ROCK Y GÉNERO EN LA ERA DIGITAL: EL CASO DE HINDS

Trabajo fin de Máster

Presentado para la obtención del Título de Máster en Música Hispana por

LAURA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Realizado bajo la dirección del Pr. Dr. Iván Iglesias Iglesias

Julio de 2018

CURSO ACADÉMICO 2017 – 2018

La autora

Vº Bº del tutor

Índice

Listado de ilustraciones	8
Introducción	9
Tema, justificación y objetivos	9
Estado de la cuestión	10
Marco teórico	20
Metodología y fuentes	25
Estructura	27
Capítulo 1: El <i>indie</i> rock en España desde 1990	29
1.1. <i>Riot grrrl</i> , punk y subversión	30
1.2. El <i>noise pop</i> y la consolidación del <i>indie</i> : del cock-rocker a la instrospección	38
Capítulo 2: Hinds: difusión, performance, recepción y feminismo en la era digital.....	47
2.1. ¿Quiénes son Hinds? La escena de Malasaña	48
2.2. Hinds y la música en la era digital.....	50
Capítulo 3: <i>Leave Me Alone</i>	65
3.1. Letras	66
3.2. Sonido	71
Conclusiones	79
Anexo I: Entrevistas: mujeres músicas	83
Anexo II: Entrevistas: seguidores de Hinds	101
Bibliografía y fuentes.....	133

Listado de ilustraciones

Ilustración 1. Portada del EP de Electrobikinis, *Satan Wears Bra* (1999).

Ilustración 2. Hello Cuca en un directo.

Ilustración 3. Kathleen Hanna.

Ilustración 4. From Head to Toe.

Ilustración 5. Undershakers.

Ilustración 6. Cartel del Mad Cool Festival 2018.

Ilustración 7. Cartel del FIB 2018.

Ilustración 8. Hinds en *The Late Show*.

Ilustración 9. Carlotta Cosials en el estudio de grabación.

Ilustración 10. Hinds de *tour* en el bus.

Ilustración 11. Portada del single de Hinds “Caribbean Moon” (versión de Kevin Ayers).

Ilustración 12. Arctic Monkeys y The Parrots.

Ilustración 13. Concierto de Hinds.

Ilustración 14. Carlotta Cosials tocando en un directo.

Ilustración 15. Ana Perrote y una chica del público en un directo.

Ilustración 16. Portada del álbum *Leave Me Alone*, de Hinds.

Ilustración 17. Tema A de “Solar Gap”

Ilustración 18. Tema B de “Solar Gap”

Ilustración 19. Tema C de “Solar Gap”

Ilustración 20. *Riff* del bajo en “Castigadas en el Granero”

Introducción

Tema y objetivos

Este Trabajo Fin de Máster pretende estudiar el *indie* rock en España desde una perspectiva de género. Para ello, se ha escogido un período que abarca desde la década de los noventa, momento en el que la música independiente adquirió una gran repercusión, hasta la actualidad. Así, se comentarán algunas de las bandas más representativas que se formaron en España, se analizarán las relaciones con la escena internacional, el movimiento *riot grrrl*, el *grunge*, el rock alternativo y el *Britpop*, y se estudiarán los cambios que se han producido durante las últimas décadas a partir del análisis de los grupos y artistas. Por último, se reflexionará sobre una de las bandas más exitosas del panorama actual: Hinds. Ellas son un grupo madrileño que ha conseguido gran proyección internacional en escaso tiempo. Su música se ha etiquetado de diversas maneras (*indie* rock, *garage* pop...), pero lo que se puede afirmar es que han optado por un sonido *lo-fi*¹ y por la estética del DIY (Do It Yourself) y el *underground* que ha caracterizado a la música independiente, tanto internacional como española, desde los años ochenta. Además, se analizará su primer álbum *Leave Me Alone*, grabado con el productor musical Paco Loco, uno de los músicos más relevantes de la escena *indie* de los noventa y del llamado “Xixón Sound”. Por tanto, los objetivos principales de este trabajo son empezar a llenar un vacío en los estudios sobre género y música popular urbana en España, ofrecer visibilidad a algunas de las bandas más conocidas del panorama, analizar cómo las nociones de género afectan a las expresiones musicales y a las experiencias diarias de las intérpretes de rock, y mostrar qué papel tiene el mundo digital en todo ello.

¹ Proviene del inglés *low fidelity* y en música se utiliza para nombrar un tipo de sonido que se elabora con medios de grabación caseros o que, simplemente, está escasamente producido. El punk o el *indie*, con su filosofía del DIY, la búsqueda de la autenticidad y el rechazo a lo comercial, son géneros en los que predomina esta técnica.

Estado de la cuestión

Antes de continuar profundizando en el tema, es importante definir qué es el *indie*, ya que se trata de un término un tanto confuso dentro del cual se han englobado numerosos estilos, que además ha cambiado su significado con el paso del tiempo y ha adquirido diferentes connotaciones según la localización geográfica. La palabra *indie* comenzó refiriéndose a un sistema de producción independiente en contraposición a las grandes discográficas o *majors*. Una de las primeras compañías alternativas fue Okeh Records, fundada en 1918 y con la que se grabó música que las grandes discográficas, que dominaban la industria a principios del siglo XX en Estados Unidos (Columbia, RCA Victor), no aspiraban a producir.

Sin embargo, durante la década de 1920 todas estas compañías independientes fueron absorbidas progresivamente por las multinacionales.² Fue a partir de los años ochenta cuando se relacionó por primera vez el término *indie*, no solo con los sellos discográficos independientes, sino con la música que producían. Allan Moore señala en la entrada “Indie Music” del *Grove Music Online* que:

Before the punk explosion in the UK in the mid-1970s, six major record labels (what are now CBS/Sony, the American Warner and MCA, the Dutch Polygram, British EMI and German BMG) operated an effective monopoly on access to mass public taste, especially throughout the Anglophone world. Through its explicit challenge to bourgeois values, punk broke this monopoly, enabling independent (hence indie) labels to gain an effective market share. [...] As a style label indie is not particularly useful, although it does carry connotations of sensitive, somewhat introspective personas who generally lack strong vocal projection. Indie music eschews overt commerciality and relies on dense, overdriven guitar chords rather than riffs, alongside the presence of thousands of small-time dedicated bands. In the late 1980s the term became particularly associated with a new wave of Manchester bands such as Inspiral Carpets, Happy Mondays, New Order and Stone Roses. By the mid-1990s the best of indie was regularly on show at large-scale festivals, such as Glastonbury and Reading in the UK and Lollapalooza in New York.³

² Peter Tschmuck, *Creativity and Innovation in the Music Industry* (Dordrecht: Springer, 2006), 59.

³ *Grove Music Online*, s.v. “Indie Music”, por Allan F. Moore, consulta 25 marzo 2018, <http://www.oxfordmusiconline.com/>.

Como se apunta en esta cita, seis grandes compañías dominaban el mercado musical en la década de 1980. Además, en este momento se produjo el boom de la MTV (1981), una de las principales plataformas televisivas para la promoción de artistas. Dentro del rock, un estilo que gozó de bastante popularidad en este tipo de programas fue el *glam metal*. A su vez, en Estados Unidos y en Reino Unido se formaron una serie de sellos independientes y autogestionados influidos por el punk y la filosofía del DIY. La mayoría de los grupos que en un comienzo integraron este movimiento lo hicieron bajo la etiqueta de post-punk. De este modo, se empezó a gestar una escena de música independiente que englobó varios estilos bajo esa etiqueta: el post-hardcore, el post-rock, el *grunge*, el rock de garaje o el *noise*. De hecho, la expresión *indie rock* no se utilizó para referirse a un género musical hasta más adelante. Además, en Estados Unidos se usó más “rock alternativo” y en Reino Unido *Britpop*. Aun así, el *indie rock* engloba un amplio abanico de expresiones musicales.

Aunque ya en la década de los ochenta la música independiente se fue consolidando como un movimiento con cierta visibilidad y demanda, fue a partir de 1990 cuando varios grupos del mundo independiente pasaron a formar parte del *mainstream*. Un antes y un después lo marcó el éxito de Nirvana, banda emblemática del *grunge*, con su álbum *Nervermind* (1991). Además, estos grupos de rock alternativo obtuvieron mayor visibilidad en programas como la MTV. Por otra parte, en su artículo “Indie: the institutional politics and aesthetics of a popular music genre”, David Hesmondhalgh señala que la colaboración asidua entre las compañías independientes y las *majors* fue un factor que marcó una nueva era para la música alternativa, y es que estas compañías gestadas a raíz del post-punk a principios de los ochenta dieron nombre a un tipo de música que lejos estaba de los procesos autogestionados y amateurs.⁴ Por tanto, este éxito cimentó las bases para su estandarización, y así, el término empezó a identificar a una sonoridad musical y unos grupos concretos, derivando en una especie de etiqueta de género un tanto difusa y en una significación estética más allá de sus procesos productivos.

⁴ David Hesmondhalgh, “Indie: the institutional politics and aesthetics of a popular music genre”, *Cultural Studies* 13, núm 1, (1999): 34-61.

En España, la escena independiente surgió como una especie de ruptura estética e ideológica con La Movida. Los grupos que iniciaron el movimiento se interesaron por artistas internacionales como Sonic Youth, The Smiths, Blur, Fugazi, The Jesus and Mary Chain o Violent Femmes, entre muchos otros. También en España, el término *indie* referente al género musical no se consolidó hasta mediados de los noventa, momento en el que se asentó una escena formada por grupos con características sonoras similares, sellos discográficos, medios de difusión y festivales. Algunos de los grupos más conocidos en la actualidad son Los Planetas, Manta Ray, Australian Blonde, La Buena Vida o El niño Gusano. En el artículo “La industria de la música popular en España: los sellos independientes en la era digital”, Luis A. Albornoz y J. Ignacio Gallego tratan cuestiones relacionadas con el concepto de independiente y su resignificación semántica, ya que el *indie* se convirtió durante la década de 1980 en el primer género musical que tomó su nombre a partir de la forma de organización industrial que lo sustentaba.⁵ Así se produjo el desarrollo de la etiqueta independiente en el ámbito de la música popular como forma de diferenciación y de producto. En la actualidad, bajo la etiqueta de *indie* todavía se engloban músicas muy diferentes, pero a pesar de ello se ha normalizado su utilización a modo de género musical, tanto en medios de comunicación, festivales, compañías y distribuidoras discográficas, como por las propias personas que consumen esta música.

Más allá de las controversias conceptuales que pueda generar este término, y que trataré en el marco teórico, uno de los motivos que me ha llevado a escoger el *indie* rock como tema central en los estudios sobre género es que dentro de este movimiento alternativo hubo una fuerte participación de mujeres en comparación con otros géneros y con décadas anteriores. Además, en Estados Unidos surgió un movimiento feminista estrechamente ligado a la música, el ya mencionado *riot grrrl*, que también tendría su repercusión en algunos grupos de la escena española. Este surgio en torno a los ideales de la Tercera Ola del feminismo que se desencadenó a principios de la década de los noventa, principalmente en el estado de Washington, y más concretamente en la ciudad de Olympia. Está vinculado a la escena *underground*, el DIY, el punk y a un fuerte activismo político-social. Lo que buscaban sus fundadoras era que los valores que

⁵ Luis A Albornoz e Ignacio Gallego, “La industria de la música popular en España: los sellos independientes en la era digital”, *Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação | E-compós* v. 15, núm. 2 (2012).

transmitían llegasen al mayor número de personas posible y consideraron que la música era un medio esencial para dirigir su mensaje. Una de las formas por las que comunicaban estos ideales era a través de las letras, que trataban cuestiones feministas y empujan a las mujeres a tomar acción.

Sin embargo, el segundo motivo que me ha hecho considerar este trabajo ha sido la falta de representación de las mujeres en las historias del rock, más allá de los estudios específicos sobre género y feminismo, o los libros sobre la “historia de la mujer” en la música popular urbana.⁶ De hecho, aunque los noventa fueron un momento de alta participación por parte de ellas, esto no suele aparecer reflejado en las historias canónicas sobre el rock en general y la música independiente en particular. Este concepto de “women in rock”, que en numerosas ocasiones impregna los textos sobre música popular urbana y género ha generado numerosos debates:

...since rock has been constructed as a naturally masculine sphere in which “women in rock” implies the contingency and incompleteness of female performers, as well as their inauthenticity in comparison with male artists. In addition, this label is certainly evidence that women musicians continue to be thought of in that order- first as women and only secondary as musicians.⁷

“Las mujeres en el rock” ha suscitado gran controversia por ser un concepto tanto necesario ante la falta de visibilidad de determinados sectores, como excluyente al mismo tiempo. Y es que a la vez que es preciso replantearse de qué manera se ha construido y restringido la historia de la música, esta etiqueta perpetua un imaginario en el que se localiza a las mujeres en una especie de gueto en comparación con el canon del rock masculino y hace que, por un lado, se las trate como a una continua novedad y que, por otro, se piense en ellas según su género y no según sus habilidades musicales. Esto se debe a que, a pesar de la alta participación en géneros como el *indie*, los discursos sobre la masculinidad en el rock se siguen perpetuando. Por ello, he decidido elaborar un trabajo sobre género que se centra en la mujer para analizar cómo estos constructos afectan a su práctica musical, de qué manera determinados discursos son

⁶ En la década de los setenta surgió dentro de la literatura feminista el término “herstory”. Se trata de un juego de palabras entre His+story (la historia de ÉL) y Her+story (la historia de ELLA). En este tipo de relato se enfatiza el rol de la mujer.

⁷ Sheila Whiteley, ed., *Sexing the groove: popular music and gender* (London ; New York: Routledge, 2005), 211.

producidos y mantenidos por las instituciones musicales, y cómo en la performance musical se presentan y negocian estas identidades.

En relación al término “mujeres en el rock”, libros como *She bop: the definitive history of women in popular music*, de Lucy O’Brien presentan una antología de las mujeres en la música popular urbana en diferentes géneros como el reggae, el blues, el punk o el hip-hop.⁸ Se trata de una tercera edición revisada en la que se han incluido artistas como Lady Gaga, Rihanna o Amy Winehouse y cuestiones relacionadas con internet y el mundo digital. Aunque es un libro sobre la historia de las mujeres y lo que articula el texto son los datos cronológicos, también se tratan cuestiones de género, performance, estética, sexualidad y además se incluyen entrevistas en las que las propias músicas relatan su experiencia. En él se incluye un apartado sobre Hole y se hacen varias menciones al movimiento *riot grrrl* o a artistas identificadas con la escena *indie rock*, como PJ Harvey.

Por otra parte, Catherine Strong se ha centrado en analizar los procesos por los cuales los géneros musicales se han conformado de un determinado modo en el imaginario social. En su artículo “Grunge, Riot Grrrl and the Forgetting of Women in Popular Culture” ha estudiado el proceso por el cual las mujeres han sido omitidas en la historia canónica del rock, y para ello Strong utiliza como fuentes los medios de comunicación y las entrevistas con los seguidores.⁹ Afirma que, a pesar de que el *grunge* fue uno de los géneros en el que más mujeres participaron, que tenía un ideario antisexista y que problematizaba las cuestiones de género, con el paso del tiempo adquirió una identidad masculina ligada a grupos como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden, y ni siquiera se ha visibilizado esa conexión que se estableció con el movimiento *riot grrrl*. Strong expone que a los grupos formados por mujeres que, por sus características musicales se podrían englobar perfectamente dentro del *grunge*, se les fue asignando la etiqueta de *riot grrrl*, excluyéndolos así del canon masculino de la historia del rock. Explica que a lo largo de la historia se ha catalogado a las mujeres según su género y no según la música que interpretan. Para Strong, este modo de apartar a las mujeres las convierte en una continua novedad que crea asiduamente un falso

⁸ Lucy O’Brien, *She bop: the definitive history of women in popular music*, 3ª ed. revisada (London: Jawbone Press, 2012).

⁹ Catherine Strong, “Grunge, Riot Grrrl and the Forgetting of Women in Popular Culture”, *The Journal of Popular Culture* 44, n.º 2 (s. f.): 398-416.

imaginario de progreso social. A pesar de la importancia de las bandas con integrantes mujeres en el *grunge*, estas parecen haber desaparecido del imaginario global y esa vertiente feminista y sus conexiones con el movimiento *riot grrrl* tampoco llegaron a calar hondo entre los *fans*.

Sin duda, dentro de la música independiente de los noventa, el tema más tratado dentro de los estudios sobre género es todo lo relacionado con el movimiento *riot grrrl* en los Estados Unidos. Así, se pueden encontrar numerosos textos, algunos de carácter más académico y otros con un lenguaje más cercano al del *fan*. Entre ellos destacan: “Smells Like Teen Spirit: Riot Grrrls, Revolution and Women in Independent Rock” de Joanne Gottlieb y Gayle Wald, *The riot grrrl collection*, editado por Lisa Darms, *We were Feminists Once: from Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement* de Andi Zeisler, o Vera Caisip Gamboa con “Revolution Girl Style Now: Popular Music, Feminism and Revolution”.¹⁰

Otra de las autoras más representativas en los estudios sobre género y música popular urbana es Sheila Whiteley. En su libro *Sexing the groove: popular music and gender* elabora una recopilación de artículos que, desde diferentes perspectivas, analizan cuestiones de género y sexualidad dentro de la música popular urbana.¹¹ “Masculinities and popular music”, “Women and popular music” y “Music, image and identity” son las tres secciones en las que se estructura este texto. En ellas se suceden varios estudios de caso en los que a través de diferentes metodologías se tratan cuestiones como la forma de expresar la masculinidad y la femineidad en artistas tales como Bruce Springsteen, The Pet Shop Boys o Sydney O’conor, los roles de género en la construcción de las escenas musicales, estilos, composiciones líricas o prácticas instrumentales o la expresión de la sexualidad a través del videoclip. Al final, la idea global que pretenden transmitir estos capítulos es que la construcción del género en nuestra sociedad afecta a la forma en que se desarrollan las prácticas culturales, pero también que no hay nada

¹⁰ Joanne Gottlieb y Gayle Wald, “Smells Like Teen Spirit: Riot Grrrls, Revolution and Women in Independent Rock”, en *Microphone fiends: youth music and youth culture*, ed. Andrew Ross y Tricia Rose (New York: Routledge, 1994), 250-74, Lisa Darms, ed., *The riot grrrl collection* (New York: Feminist Press, 2013), Andi Zeisler, *We were Feminists Once: from Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement* (New York: BBS, PublicAffairs, 2016) y Vera Caisip Gamboa, “Revolution Girl Style Now: Popular Music, Feminism, and Revolution” (Thesis (M.A.), Universidad Simon Fraser, 2000).

¹¹ Whiteley, *Sexing the Groove*.

natural e inamovible. El libro concluye con una amplia bibliografía que introduce los textos más relevantes sobre género y música. Sheila Whiteley también ha publicado *Women and popular music: sexuality, identity, and subjectivity* donde hace un repaso por la historia de las mujeres en la música popular urbana desde los años sesenta con la contracultura, hasta la década de los noventa y el fenómeno Spice Girls.¹² En este recorrido, Whiteley se interesa por los estereotipos de género y su cambio a lo largo de varias décadas. De este modo, analiza desde las letras de los Beatles y los Rolling Stones hasta la carrera de artistas como Joni Mitchell, Patti Smith o Tracey Chapman. Además, se tratan cuestiones relacionadas con la sexualidad y con ello se examinan videoclips como “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Annie Lenox o “Justify my Love” de Madonna. Lo relevante de estas dos últimas publicaciones es que se incluyen capítulos o menciones a artistas de la escena independiente de los noventa.

El texto de Wendy Fonarow *Empire of Dirt: the Aesthetics and Rituals of British Indie Music* trata específicamente la cultura de la música independiente británica elaborando una visión global que incluye a los *fans*, los artistas y la industria de la música.¹³ Con ello, pretende estudiar el *indie* no solo como un género musical, sino como una comunidad con una estética y unos valores determinados que van más allá del simple hecho musical. El libro incluye diversos apartados que tratan cuestiones relacionadas con la música y lo ritual, con las emociones, la corporeidad o los roles de género. Algunos temas que se incluyen en esta publicación me servirán como referente para mi estudio sobre el *indie* rock en España.

Por último, en su libro *Gender in the music industry: rock, discourse, and girl power* Marion Leonard se interesa por la escena del *indie* rock haciendo especial hincapié en el movimiento *riot grrrl*. Su objetivo es estudiar como el género influye en las prácticas musicales dentro del *indie*. Además, propone un término para definir las bandas que estudia: “female-centred”. Con esta palabra hace referencia a: “Bands who predominantly comprise female members who control the majority of the band’s

¹² Sheila Whiteley, *Women and popular music: sexuality, identity, and subjectivity* (London; New York: Routledge, 2004).

¹³ Wendy Fonarow, *Empire of Dirt: the Aesthetics and Rituals of British Indie Music* (Middleton, CT: Wesleyan University Press, 2006).

creative output”.¹⁴ Me ha parecido muy pertinente esta definición, pues en este trabajo se expondrán agrupaciones con estas características.

Aunque los estudios sobre género y música popular urbana son abundantes cuando se trata del panorama internacional, en España son más bien escasos. Ya es complicado encontrar una bibliografía completa sobre la música independiente, así que los estudios sobre género son prácticamente inexistentes más allá de La Movida. Además, en las publicaciones que se pueden consultar raramente aparecen mencionados de manera central los grupos integrados por mujeres, las vertientes del *riot grrrl* o la influencia posterior de grupos como las Vulpes. En cuanto al estado de la cuestión sobre el *indie* nos encontramos con algunos textos que, ni mucho menos, abordan cuestiones de género, pero aportan gran cantidad de datos. Uno de ellos es *Rock around Spain: historia, industria, escenas y medios de comunicación*, editado por Kiko Mora y Eduardo Viñuela.¹⁵ Este libro presenta una recopilación de diversos artículos relacionados con la música rock en España. En él se elabora un recorrido histórico que abarca desde los años cincuenta hasta el 2013 y ahonda en los cuatro aspectos presentes en el título. El primer capítulo analiza los grupos y géneros musicales y los contextos en los que se movieron, pasando por el *beat* y los Mustang, La Movida, el rock urbano, y el heavy metal o el *indie* en los noventa con Los Planetas. El segundo bloque trata de presentar la industria española a partir de 1975, centrándose en las compañías discográficas de los años ochenta y las independientes en los noventa, como Subterfuge Records y los estudios de Paco Loco. En el tercer apartado se trata la escena catalana, vasca, andaluza y gallega, y en el último punto se analiza la televisión, la radio, el cine y el spot publicitario en relación al rock español. Por tanto, este libro me servirá para contextualizar el *indie* rock en España desde los grupos, escenas e industrias más relevantes hasta los medios de comunicación, y entender todo el revival que suponen en la actualidad grupos como Hinds.

Otro libro que se centra en la música rock en España es *Los hijos del rock: los grupos hispanos 1975-1989*, que es la continuación de *Bienvenido Mr. Rock: los*

¹⁴ Marion Leonard, *Gender in the music industry: rock, discourse, and girl power* (Aldershot: Ashgate, 2007).

¹⁵ Kiko Mora y Eduardo Viñuela, eds., *Rock around Spain: historia, industria, escenas y medios de comunicación* (Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida), 2013.

primeros grupos hispanos 1957-1975.¹⁶ Este libro está escrito por Salvador Domínguez, un guitarrista español que participó en grupos como Los Canarios o los Pekenikes, aunque sobre todo se le conoce por ser el guitarrista del grupo de hard rock Banzai. En este texto presenta un repaso por la historia de la música española desde el año 1975 hasta finales de la década de los ochenta. De este modo, expone sus contextos de creación, los grupos, los sellos, las revistas, las radios y las escenas más relevantes en esta franja temporal. Aunque este texto no se construye desde una perspectiva académica, es muy útil, pues contiene numerosos datos y entrevistas. Por supuesto, no se tratan cuestiones de género y la visibilidad de las mujeres es escasa.

Por último, uno de los textos más recientes sobre la música independiente en España es *Pequeño circo: Historia oral del indie en España*, de Nando Cruz.¹⁷ Este libro resulta particularmente interesante para el presente trabajo, pues elabora un recorrido por la escena independiente española desde la actualidad, en base a los testimonios que su autor ha ido recopilando. El libro se centra en lo que Cruz define como la primera década del *indie*, que abarcaría desde 1988, con grupos como Cancer Moon o Surfin' Bichos, hasta 1998 con la explosión de Dover y el Festival de Benicàssim. Además, el contenido se divide en dos bloques: uno que estudia el *indie* desde una visión geográfica teniendo en cuenta los puntos clave en el que se gestaron las diversas escenas, y otro que se focaliza en el *indie* desde la industria musical. Además, el autor pretende, por medio de los testimonios, contestar a preguntas como: ¿fue el *indie* la antítesis de la movida? ¿Fue un movimiento rupturista o algo más bien estético? ¿Qué tuvo de independiente, autogestionado y radical? ¿Qué penetración social tuvo realmente? ¿Fue música hecha por y para la clase media? ¿Propició un cambio en las estructuras de la industria musical?

Estos textos aportan numerosos datos que me ayudarán a elaborar un contexto alrededor del cual se gestó el *indie* rock en España. Sin embargo, aunque en los últimos años los estudios sobre música independiente han aumentado, es un campo en el que todavía queda mucho por explorar, sobre todo si nos centramos en estudios sobre género. Además, en estos libros aparece escasa información sobre el *indie* rock a partir de los años 2000. Con respecto a esta cuestión se pueden encontrar algunos textos como

¹⁶ Salvador Domínguez, *Los hijos del rock: los grupos hispanos 1975-1989* (Madrid: Sociedad General de Autores y Editores), 2004.

¹⁷ Cruz, *Pequeño circo*.

el ya mencionado artículo de Luis A. Albornoz y J. Ignacio Gallego “La industria de la música popular en España: los sellos independientes en la era digital”.¹⁸ En él se subraya la importancia de las empresas independientes en el mercado de la música popular en España y se estudia la situación actual de las compañías discográficas y distribuidoras independientes, su funcionamiento y sus relaciones con el sector de los medios de comunicación y las redes digitales. En “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock independiente español en época de crisis” Hector Fouce y Fernán del Val” plantean un análisis de la escena independiente actual en España, que vive un momento de transformación, pues, según los autores, parece que el influjo del 15M ha permeado con una notable carga política las letras de varios músicos de esta escena (Vetusta Morla, Nacho Vegas).¹⁹

Recientemente, incluso se han publicado tesis doctorales como la de Asier Leoz, “Rockdelux en la configuración de una escena musical *indie* en España (1990 - 2000)”, que estudian la música independiente de estas tres últimas décadas en España.²⁰ Pero los datos que aportan estos textos se centran más en reconstruir la historia del *indie* en los noventa y aportar información sobre algún aspecto de su producción, creación o difusión. Por tanto, no aportan demasiados datos sobre grupos y escenas actuales, así que esta información, que me ha sido requerida para conocer más detalladamente a bandas como Hinds, la he obtenido por medio de fuentes primarias como revistas (*Mundo Sonoro*), redes sociales (Facebook, Instagram) o plataformas *streaming* (YouTube). De hecho, en el artículo de Luis A. Albornoz y J. Ignacio Gallego se tratan cuestiones relacionadas con el uso, cada vez mayor, de internet y redes sociales por parte de las empresas y grupos independientes.²¹ Es por ello que, al incluir a Hinds en este trabajo, se pondrá especial interés en analizar las redes sociales y las plataformas de música online atendiendo a su importancia a la hora de difundir el trabajo y promocionar la imagen de un grupo.

¹⁸ Albornoz y Gallego, “La industria de la música popular en España”.

¹⁹ Fouce, Héctor y Fernán del Val, “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock independiente español en época de crisis”, *Methaodos revista de ciencias sociales* 4, núm 1 (2016): 58-72.

²⁰ Leoz, Asier. “Rockdelux en la configuración de una escena musical indie en España (1990 - 2000)”. Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, 2015.

²¹ Albornoz y Gallego, “La industria de la música popular en España”.

Marco teórico

Llegados a este punto, es importante distinguir entre el concepto de escena independiente y el del *indie* como género musical. Por un lado, se ha expuesto que el *indie* entendido como una producción musical alternativa a las grandes discográficas no siempre tiene sentido. Tampoco sus características sonoras definitorias son fáciles de delimitar. Por ejemplo, desde los años ochenta existieron en España estilos de música alternativa que fueron apareciendo en diversos puntos del país. De este modo, se creó una especie de distinción entre un sonido definido como pop o *naif* y otro relacionado con el rock de garaje y el *noise* rock, que es la vertiente en la que me centraré en este trabajo.²² Dada la complejidad que supone definir el *indie*, tanto a nivel global, como a nivel nacional, y la gran cantidad de grupos con sonidos diversos, aunque con algunas características comunes, que se engloban dentro de esta etiqueta, he considerado oportuno aplicar en este trabajo el concepto de “escena”. Desde su primer estudio sistemático en 1991, obra de Will Straw en las páginas de la revista *Cultural Studies*, dicho concepto se ha perfilado como una perspectiva que interrelaciona las dimensiones cultural, geográfica y musical, enfatiza la fluidez de las identidades y las prácticas, y favorece el uso de la etnografía y el trabajo empírico. La escena musical puede entenderse, como señala Sara Cohen en su definición más repetida, como:

Groups of people and organizations, situations and events involved with production and consumption of particular music genres and styles [...] However, the term “scene” is also used to refer to music activity within specific geographical areas: for example, the Seattle rock scene, the South London rock scene, the New Zealand rock scene.²³

En su artículo “Un ejemplo de oxímoron en música: el indie en España, una escena comercial”, Fernando Barrera Ramírez enfrenta los conceptos de género musical y escena para analizar la problemática que rodea a esta etiqueta, sus diferentes usos, sus contradicciones, y por tanto, su vinculación con la industria discográfica.²⁴ Barrera explica que se ha tendido a mezclar el concepto de escena independiente con el de *indie*

²² Nando Cruz, *Pequeño circo: Historia oral del indie en España* (Barcelona: Contra, 2015), 34.

²³ Sara Cohen, “Scenes”, en Bruce Horner y Thomas Swiss, eds. *Key Terms in Popular Music and Culture*. (Oxford: Blackwell, 1999), 239.

²⁴ Fernando Barrera Ramírez, “Un ejemplo de oxímoron en música: el indie en España, una escena comercial”, *Cuadernos de Música Iberoamericana*, v. 30 (2017), 169-178.

como género musical.²⁵ Por tanto, defiende que a muchas bandas que producen su música de manera autogestionada, o al margen de las grandes compañías discográficas, se les ha etiquetado bajo este término. Además, grupos que no son en ese sentido independientes, y que tampoco tienen un sonido *indie*, también han sido colocados dentro de esta etiqueta. Por tanto, concluye que, dado que este término se ha convertido en un gran cajón de sastre la solución más adecuada, en el caso de España, sería entender el *indie* desde la idea de escena, es decir, un entramado social que se configuró en España a partir los años ochenta y que ha ido evolucionando estética, sonora y conceptualmente. En este trabajo tendré en cuenta esta forma de entender el *indie* en la que han confluído grupos muy diversos que han compartido festivales, salas de conciertos, sellos discográficos y distribuidoras o han frecuentado locales de ocio similares. Así, se ha llegado a construir un espacio en el que se comparten características musicales, métodos de producción musical, ideales, o se tiene predilección por determinados instrumentos. Por ejemplo, en este trabajo se tendrá en cuenta el movimiento *riot grrrl*, ya que perteneció a una escena independiente que tuvo fuertes conexiones con el *grunge* y con otros estilos de música alternativa o considerada *indie*.

Como se apunta en la entrada “Popular Music” del *Grove Music Online*, que la música popular urbana se considere un espacio socio-musical se debe a que en ella se articulan determinadas ideologías y a que supone un medio para la conformación y expresión de identidades.²⁶ Por ejemplo, hay géneros musicales que poseen un componente contestatario definido y en los que se tratan cuestiones relacionadas con los contextos sociopolíticos. Además, en la música se plasman y crean diversas identidades (de género, de clase, étnica). Esto no quiere decir que la música represente por completo un reflejo de las estructuras sociales preexistentes, sino que, a través de ella, también se negocian y construyen estas identidades.²⁷ Por este motivo creo que los estudios sobre género y música popular urbana son tan importantes, ya que como escribe Sheila

²⁵ El autor entiende que pertenecen al *indie* como género musical todos aquellos grupos que se encuadren dentro de unos estándares similares a los de Los Planetas.

²⁶ *Grove Music Online*, s.v. “Popular Music”, consulta 8 abril, 2018, <http://www.oxfordmusiconline.com/>.

²⁷ Simon Frith, *Performing Rites: On the Value of Popular Music* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996), 276.

Whiteley, “music is a gendered practice.”²⁸ Es decir, la música puede contribuir a perpetuar clichés de género o sexualidad, pero también es un medio para su subversión y para la negociación de estos estereotipos.

Una de las autoras más relevantes en lo referente a los estudios sobre género es Judith Butler, quien ha realizado grandes aportaciones a las teorías feministas y *queer* durante su carrera académica. Sus textos más influyentes son *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad* y *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*.²⁹ En ellos, pretende ir más allá de lo que ella considera que la crítica feminista ha propuesto a modo de reivindicación. Afirma que las categorías de identidad que el feminismo formula en su discurso limitan las opciones que, en realidad, este debe abrir. Es por ello que, Butler, comienza criticando la categoría de “las mujeres”, una categoría unitaria y excluyente que funcionaría dentro de una lógica binaria y heteronormativa que plantea la complementariedad natural entre hombre y mujeres. Con ello, se opone a la naturalización ya no solo del género, sino del sexo.³⁰

Para muchos sectores del feminismo, el género se ha entendido como una construcción cultural que se asienta sobre cuerpos naturales, pero Butler expone que la clasificación de los cuerpos en hombre y mujer también es una construcción cultural que hay que derribar porque compromete la diversidad. Butler explica que las categorías de sexo se basan en discursos que en sí mismos aportan significación a los cuerpos. Para ella, el discurso de la diferencia sexual como hecho natural, apela a un aspecto particular de la biología: la reproducción sexual. Por tanto, los cuerpos valorados son aquellos cuya sexualidad actúa de acuerdo a la norma de reproducción. Así que, Butler busca desnaturalizar las definiciones del cuerpo sexuado como masculino y femenino y mostrar que esto ya es una construcción de género relacionada con las estructuras políticas de poder.³¹

²⁸ Sheila Whiteley, “Blurred Lines, Gender and Popular Music”, en *The SAGE Handbook of Popular Music*, ed. Andy Bennett y Steve Waksman (Los Angeles, London: SAGE, 2015), 376.

²⁹ Judith Butler, *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*, trad. María Antonia Muñoz (Nueva York: Routledge, 1999; Barcelona: Paidós, 2007) y Judith Butler, *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*, trad. Alcira Bixio (Nueva York: Routledge, 1993; Buenos Aires: Paidós, 2003).

³⁰ Butler, *Cuerpos que importan*, 55.

³¹ Butler, *Cuerpos que importan*, 17.

Estas categorías, y los discursos que se generan en torno a ellas, por supuesto afectan a nuestro entorno musical. Vemos que no solo las personas, sino determinados géneros musicales están estereotipados según las categorías de género. El rock se ha analizado como una expresión de la masculinidad al que se le asocian características como la agresividad, la autenticidad, el control, el volumen alto, los gritos, el *headbeating* o el *moshing*; mientras que el pop ha sido interpretado como femenino, hiper-sexualizado y un producto de la industria musical. Esto provoca que, si no entras dentro de determinados cánones, se generen patrones de rechazo. Butler habla de una función política de los estereotipos de género y de unas instituciones y prácticas sociales, como el *bulling*, que hacen que las personas no abandonen sus roles.³² Es por ello que, para perpetuar estos valores dentro del rock, muchas mujeres tienen que someterse a cierto tipo de violencia cuando desempeñan papeles dentro de un género musical marcadamente masculino. Este fenómeno se expondrá con ejemplos concretos en los siguientes apartados.

En relación a estos procesos, Butler escribe sobre la corporalidad como acción política y de la subversión de determinados cánones a través de la performatividad. Por un lado, expone que el género es un acto performativo, es decir, que no está contenido en el cuerpo sexuado, sino que se va haciendo a través de actos cotidianos que producen una serie de efectos. Según Butler, ser hombre o mujer no es una realidad interna, sino que se trata de un fenómeno producido y reproducido todo el tiempo. Además, la performatividad del género obedece a unas normas culturales que no se pueden transgredir de manera radical, pero se pueden producir algunas resignificaciones y variaciones de los actos cotidianos.³³ En este trabajo se estudiará cómo afecta la performatividad de ciertos roles de género dentro del rock en general y del *indie* rock en particular y cómo se pueden transgredir las normas impuestas en determinados géneros musicales a través de ambos procesos: no transgredir tus propios roles de género o aceptar conductas que no están asociadas a tu género. De esta manera se crean tensiones entre los discursos de la masculinidad y la feminidad.

Continuando con estos procesos performativos, Philip Auslander es uno de los autores que se ha detenido especialmente en los estudios sobre performance musical. En

³² Butler, *Cuerpos que importan*, 179.

³³ Butler, *El género en disputa*, 267.

su texto “Musical Personae” nos habla de la audiencia, del contexto físico, de las convenciones que se establecen, de los diferentes marcos en los que se interpreta la música y de los géneros musicales. Todo ello conformaría la “personae”, que serían las versiones que tenemos del músico. Además, en el libro *Performing glam rock: gender and theatricality in popular music* Auslander distingue tres dimensiones del artista:³⁴

- La persona real: el artista como ser humano
- La “performance persona” o personaje performativo: la manera en que se presenta el artista a la audiencia
- El personaje: la persona que aparece retratada en el texto de una canción

En este libro también analiza temas que se tratarán en este trabajo, como la asociación sociocultural de determinados instrumentos musicales con el género y cómo, de este modo, los instrumentos contribuyen en la construcción de la imagen de género del personaje performativo o escénico.

Como ya se ha enunciado en relación con la música *indie*, una de las autoras más relevantes en los estudios sobre género y música popular urbana ha sido la musicóloga Sheila Whiteley, recientemente fallecida. Durante su trayectoria académica escribió y editó numerosas publicaciones sobre género y sexualidad y participó en libros que son pilares dentro de los estudios sobre género y música popular urbana: *Sexing the Groove: Popular Music and Gender* (1997), *Women and popular music: sexuality, identity, and subjectivity* (2004), *Too much, too young* (2005) o *Queering the popular pitch* (2006). En su artículo “Blurred Lines, Gender and Popular Music”, que se incluye dentro de *The SAGE Handbook of Popular Music*, la publicación más reciente sobre las corrientes de estudio actuales, hace un repaso por las vías de investigación relacionadas con los estudios género, la forma en que se han ido incluyendo en las universidades y reflexiona sobre su importancia dentro de la música popular.³⁵ Durante el artículo menciona a teóricas como Judith Butler y elabora un repaso por los estudios *queer* en la música. Uno de los primeros fue *Queering the Pitch: the New Lesbian and Gay Musicology* (1994) y uno de los manuales más recientes es *The Oxford University Press Handbook of Music and Queerness* (2018). Según Whiteley, a pesar de que la música es un espacio

³⁴ Philip Auslander, “Musical Personae”, *Project Muse* 50, núm. 1 (2006): 100-119 y *Performing glam rock: gender and theatricality in popular music* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006).

³⁵ Whiteley, “Blurred Lines, Gender and Popular Music”.

socio-musical y por tanto, el género y la sexualidad son esenciales en su creación y recepción, no se ha mostrado especial interés a la hora de incluirlos en los estudios, congresos o currículos académicos.

Por su parte, Mavis Bayton estudió en su tesis doctoral “How women become rock musicians” (1989), desde una perspectiva sociológica y a partir de 36 entrevistas realizadas a mujeres de todo tipo, los condicionamientos y factores sociales por los que estas han tenido más complicado el acceso al mundo del rock.³⁶ De este modo, Bayton examina el fenómeno *fan* femenino, el acceso de las adolescentes a instrumentos eléctricos, el trato que reciben las mujeres por parte de músicos, técnicos e ingenieros de sonido, y por la industria musical en general, y en definitiva, pretende dar respuesta a por qué las mujeres son algo marginal dentro de esta propia escena. Además, ha formado parte de varias bandas integradas por mujeres, por lo que su implicación personal aporta información muy interesante. Es precisamente esta perspectiva empírica, junto con las entrevistas, lo que voy a aplicar en mi trabajo.

Metodología y fuentes

El motivo más personal que me ha llevado a escoger este tema es que siempre he sentido cierto interés por las bandas formadas por mujeres, o al menos con alguna integrante de este género. Esta predilección ha estado estrechamente ligada con mi implicación como guitarrista en varias bandas mixtas y en una banda formada por mujeres. Así que, por un lado, las bandas formadas por mujeres han supuesto un referente para mí, y por otro, mis propias vivencias han hecho que me sienta más cercana a ellas. Además, considero que la empatía con tu objeto de estudio es fundamental. Esta especie de visión *emic* me ha permitido conocer de primera mano los contextos de estas músicas (conciertos, *jam session*, estudios de grabación, tiendas de música, locales de ensayo...) y participar de ellos.

Por este motivo, he querido entrevistar a varias mujeres que he conocido a lo largo de los años y que han participado en bandas locales para que relaten su experiencia dentro del mundo musical, pues creo que es relevante para comprender determinados aspectos y decisiones musicales. De este modo, he elaborado una

³⁶ Mavis Bayton, “How women become rock musicians”, Tesis Doctoral, Universidad de Warwick, 1989. <http://webcat.warwick.ac.uk/record=b1455767~S15>.

entrevista a través de la plataforma *Google Forms* que me ha permitido conocer la experiencia de varias mujeres en diferentes ciudades de España. Creo que es interesante contar con más testimonios a parte de los que pueda obtener a través de Hinds, una banda reconocida, y por tanto, con mucha información en la red. A través de esta misma plataforma, también he realizado entrevistas a los seguidores de la banda, con quienes he contactado a través de la página de *fans* de Facebook “Hinds Worldwide Amigos”. Como el propio nombre indica, está integrada por seguidores de todas partes del mundo.³⁷ Además, dado que no hay una bibliografía específica sobre la banda, me he servido, en gran medida, de fuentes textuales como revistas y periódicos online, tanto nacionales como internacionales, además de la búsqueda en redes sociales y en plataformas *streaming*. De este modo, se aportará información sobre la recepción de la banda por parte del público y de los medios de comunicación.

Se ha buscado proporcionar conocimiento a través tanto del análisis sonoro como de la performance, sus medios y su recepción. Hoy en día, las redes sociales y las plataformas de distribución digital se han convertido en un elemento más en todo el entramado de la creación, producción y distribución musical. A partir de ellas, numerosas bandas crean su marca, su identidad como grupo y consiguen establecer conexiones efectivas con su *fans*. Es por ello que en los capítulos dos y tres se pondrá especial interés en ello y se estudiarán, por un lado, cuestiones performativas y estéticas a partir del contenido en redes sociales y plataformas *streaming*. Por otro lado, se analizará el primer álbum de Hinds, *Leave Me Alone*.³⁸ Tradicionalmente, la música se había estudiado a partir de las partituras, consideradas las fuentes primarias de su significado. Sin embargo, en las últimas décadas lo sonoro ha ido complementando lo escrito como paradigma de análisis y conocimiento musical. La etnomusicología y los estudios sobre música popular urbana han contribuido a consolidar la importancia de examinar las grabaciones sonoras. Varios especialistas han llamado la atención sobre la escasa atención que se ha prestado al estudio de la producción discográfica, entre los cuales cabe destacar a Simon Frith o Simon Zagorski-Thomas.³⁹ Siguiendo su estela, en este trabajo se pondrán de manifiesto los procesos y recursos, materiales y humanos,

³⁷ Ver Anexos I y II.

³⁸ Hinds, *Leave Alone*, Lucky Number Music Ltd, 2015, CD.

³⁹ Simon Frith y Simon Zagorski-Thomas, eds, *The Art of record Production An introductory reader for a new Academic field* (Farnham: Ashgate, 2012); Simon Zagorski-Thomas, *The Musicology of Record Production* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

que rodean la grabación y que conforman ese producto sonoro final. Para ello se tendrán en cuenta los contextos de creación, el estudio de grabación, los instrumentos, los músicos, las condiciones socioeconómicas, o los contextos de recepción del álbum, que influirán en la creación y en la posterior percepción por parte de la audiencia.

Estructura

Este trabajo se divide en tres capítulos que tratan de introducir el *indie* rock en España dentro un período de tiempo que abarca unas tres décadas. En el primer capítulo, titulado “El indie rock en España desde 1990”, se exponen algunos de los grupos y escenas más relevantes del momento y su evolución hasta los años 2000. Además, se tratarán cuestiones relacionadas con la subversión de los roles de género a partir de ciertas prácticas musicales y el sexismo en la música. En el segundo capítulo, “Hinds: difusión, performance, recepción y feminismo en la era digital”, se introducirá la escena de Malasaña que se conformó a partir del año 2010, se tratarán cuestiones relacionadas con el marketing digital, la performatividad y la recepción musical en los medios desde una perspectiva de género y se ejemplificará todo ello a través de la banda Hinds. Por último, en el tercer capítulo, “*Leave Me Alone*”, se analizará el primer álbum de este grupo y de la puesta en escena de una de sus canciones para estudiar las relaciones entre la música, la construcción de la identidad y la recepción.

CAPÍTULO 1

El *indie* rock en España desde 1990

Durante el período inicial de La Movida, los grupos que empezaron a formar parte de la escena musical se posicionaron dentro de un panorama *underground* en el que predominaban los sellos independientes, el DIY y la cultura del fanzine. A pesar de ello, este entramado de la autogestión fue desapareciendo a medida que la música de La Movida se convirtió en un éxito *mainstream* donde se ubicaron grupos como Mecano, Nacha Pop, Alaska y Dinarama o Tequila.⁴⁰ Sin embargo, a finales de los ochenta reapareció con más fuerza una escena independiente que poco tenía que ver con La Movida y que fijó su atención en grupos de la escena alternativa estadounidense y británica como The Smiths, Pixies, Nick Cave, Hole, Sonic Youth, The Cramps, Meat Puppets, Violent Femmes, Blur, The Velvet Underground, The Stooges, Jesus and Mary Chain, The Cure o My Bloody Valentine. A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en España no existía la etiqueta *indie*, y lo que se utilizaba para denominar a estas bandas, y a la vez describir su sonido, eran términos como *noise* rock, *noise* pop, pop naif o rock de garaje. Estos grupos se caracterizaban por el amateurismo musical y la predilección por la lengua inglesa. Además, crearon sellos autogestionados y retomaron la cultura del fanzine.

En España hubo diferentes escenas y estilos de música alternativa. En varios textos coinciden en que este movimiento se empezó a gestar con grupos como Cancer Moon, The Pleasure Fuckers, Los Enemigos o los Surfin' Bichos. A finales de los ochenta, se consolidó en Malasaña una amplia escena de rock de garaje de la que formaron parte estos grupos que bebían de artistas como The Stooges, The Velvet Underground, el psychobilly de The Cramps o el *noise* de los Pixies y Sonic Youth. Algunos fanzines que más tarde se convertirían en sellos importantes fueron Romilar-D y Munster y los locales que se frecuentaban eran Rock-Ola, Agapo, Rock Club o la Vía Láctea.⁴¹ Con el tiempo fueron apareciendo diferentes lugares donde la música independiente tuvo gran acogida. Por ejemplo, la escena de Gijón, denominada "Xixón

⁴⁰ Mora y Viñuela, *Rock around Spain*, 52.

⁴¹ Cruz, *Pequeño circo*, 34.

Sound”, la de Getxo y el “Getxo Sound”, la de San Sebastián, la de Barcelona... Además, aparecieron algunos de los sellos que más se conocen en la actualidad: Subterfuge y Elefant Records. Durante toda la década de los noventa se fue consolidando un sonido particular y predominante definido por grupos como El Niño Gusano, Los Planetas, La Buena Vida, Parkinson D.C., Los Fresones Rebeldes, Nosoträsh, Manta Ray, Sr. Chinarro, Penelope Trip o Australina Blonde. Por otra parte, dentro de toda esta mezcla de grupos, hubo una especie de división entre un *indie* más pop y una vertiente más *noise* y de garaje. Además, también hubo una fuerte influencia del *grunge*, del movimiento *riot grrrl* y el post-hardcore, aunque no fueron los principales estilos que dominaron la escena independiente en España.

1.1. RIOT GRRRL, PUNK Y SUBVERSIÓN

Una de las principales características de la música independiente de los noventa fue la alta participación de mujeres:

The high profile of artists such as Babes in Toyland, L7 and Kim Gordon of Sonic Youth illustrates the increasing visibility of female performers in this musical gender (“indie”), whilst the signing of Hole by Geffen records, reportedly for the largest amount ever paid for a female-centred band, demonstrates the increasing public presence of “women in rock”. The increasing voice of feminism within rock music was signalled by the foundation of a number of organisations by female musicians.⁴²

En el panorama internacional del rock alternativo, numerosos grupos estaban integrados por mujeres que, además, eran las líderes de la banda, como Courtney Love, de Hole. También encontramos integrantes femeninas en grupos que influyeron en el sonido del *indie* español como Sonic Youth y Smashing Pumpkins, con Kim Gordon y D’arcy Wretzky al bajo. Por otro lado, la década de los noventa supuso el auge del *grunge* y el surgimiento del movimiento *riot grrrl*, que estuvo estrechamente ligado a este primero, e incluso al *queercore*.⁴³ Los pensamientos feministas y LGBT

⁴² Whiteley, *Sexing the Groove*, 230.

⁴³ Movimiento aparecido a mediados de 1980. Surgió como contestación a la homofobia que se presentaba en determinados sectores del hardcore y el punk. De este modo, se formaron grupos que trataban en sus letras temáticas relacionadas con la homosexualidad y apostaban por el rechazo a las reglas heteronormativas y a la cultura gay establecida.

impregnaban la música alternativa y grupos como Nirvana estaban vinculados a estos entornos. Por otro lado, el *Britpop* aglutinó a numerosas bandas integradas por mujeres. Elástica, fundada en 1995, que recuperó los sonidos del punk-rock, ha sido uno de los grupos más reconocidos.

En España, esta vertiente derivada del punk también estuvo influida por el rock radical vasco. Este movimiento surgió en la década de los ochenta, ya que en esta zona hubo una fuerte escena punk con influencias de The Ramones, The Clash o The Sex Pistols. En el artículo “Radical Rock: Identities and Utopies in Basque Popular Music”, Karlos Sánchez Ekiza comenta que el rock radical vasco adoptó las influencias del punk británico, por estar ligado a una filosofía *underground*, DIY y antisistema, y rechazó la música proveniente de Estados Unidos, ya que se consideró la expresión del imperialismo y el capital. Por otra parte, menciona que el rock radical vasco no empatizó con sus coetáneos de La Movida, un movimiento nihilista, estético y menos contestatario en cuestiones político-sociales. Además, estaba vinculado a los partidos independentistas de la izquierda abertzale, lo que supuso que la identidad nacional se expresase por medio de un movimiento moderno influido por el punk, las guitarras eléctricas y con una notable presencia de la juventud.⁴⁴

Una de las bandas más representativas de la escena musical vasca fueron Vulpes, un grupo fundado en 1982 por Loles Vázquez, Mamen Rodrigo, Begoña Astigarraga y Lupe Vázquez. Se hicieron conocidas a nivel nacional cuando interpretaron la canción “Me gusta ser una zorra”, una versión del “I wanna be your dog” de The Stooges, en el programa presentado por Carlos Tena *Caja de ritmos*. La canción causó tal polémica que el programa se canceló y Tena tuvo que dimitir. Además, la autora de la letra fue denunciada por escándalo público.⁴⁵ Aunque este acontecimiento desgastó su carrera musical, también propició que Vulpes obtuviesen una gran repercusión mediática y se convirtieran en un referente para bandas posteriores que quizá no tenían un estilo musical similar, pero veían en ellas un modelo que escaseaba en el rock, donde los grupos estaban integrados mayoritariamente por hombres. Los referentes son muy importantes en el desarrollo de una identidad y unas prácticas musicales porque al final

⁴⁴ Karlos Sánchez Ekiza “Radical Rock: Identities and Utopies in Basque Popular Music”, en *Made in Spain: Studies in Popular Music*, eds. Silvia Martínez y Héctor Fouce (Nueva York, Londres: Routledge, 2013), 42.

⁴⁵ Mora y Viñuela, *Rock around Spain*, 112.

es en lo que la gente se fija, en lo que se inspira y lo que normaliza. En las entrevistas que he realizado a diferentes mujeres músicas, la gran mayoría nombraron entre sus influencias a artistas o grupos formados por mujeres quienes supusieron para ellas una fuente de inspiración.⁴⁶

Yo creo que tuvimos la suerte de que los noventa fue toda la explosión *riot grrrl*, que eso para cualquier chica es como un sueño. De repente ver chicas con la filosofía DIY haciendo fanzines, haciendo grupos y poniéndolo todo súper fácil. Coge el instrumento y toca y canta sobre lo que sientes siendo una chica adolescente. (*Isabel Fernández Reviriego, Electrobikinis*)⁴⁷

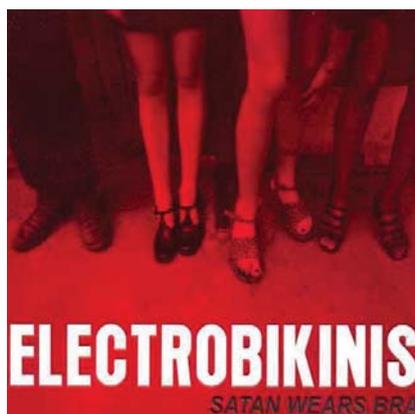

Ilustración 1. Portada del EP de Electrobikinis, *Satan Wears Bra* (1999). Imagen extraída de la página: <https://www.subterfuge.com/artistas/el-electrobikin/>

En Getxo se formó en 1999 el grupo Electrobikinis, compuesto por Isabel (guitarra, voz), Miren (bajo, voz), Janire (guitarra) y Asier (batería). Getxo es un municipio de la provincia de Vizcaya que está situado en la margen derecha de la ría

⁴⁶ Ver Anexo I.

⁴⁷ “160 metros (documental completo)”, YouTube video, 45:22, subido por “160metros”, 20 noviembre 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=l0jtxqD2wxE>. [Consultado: 27/04/2018]

de Bilbao. Entre ambos márgenes ha habido diferencias sociales y económicas. La margen izquierda ha sido una zona tradicionalmente obrera y con una tendencia musical marcada por grupos de corte punk y reivindicativo como Eskorbuto o la Polla Records, mientras que en la margen derecha se asentaba la gente de clase media-alta. Fue aquí donde se gestó a partir de 1980 el “Getxo Sound”, con un carácter más hedonista, y por lo general, más despreocupado por las cuestiones sociales en sus letras. En general, el *indie* no incluía temáticas contestatarias ni de carácter social, al menos de manera explícita. Algunos grupos de esta escena fueron El Inquilino Comunista y Los Clavos, que además contaban con las influencias de la música alternativa británica y estadounidense, pero también estaban conectados con la escena punk de los alrededores.

En el caso de Electrobikinis, que se formaron ya a finales de los noventa, tenían una clara influencia de grupos como Bikini Kill y Hole, y como muchas de las bandas de la escena alternativa de los noventa, cantaban en inglés. Su primer EP se tituló *Satan Wears Bra*, una clara feminización de un personaje históricamente masculino que aporta un carácter contestatario y subversivo al título. En este EP se incluye su canción más conocida: “Boston City Girl”.

Nobody cares if we want to play
maybe because there's not enough space.
This fucking town is just killing me
wanna go down being invisible.

Hey kids! You think you are cool
but I'm not so sure.
Waste my time talking to you
talking to you.

I wanna be like a Boston city girl
behind the shadows where nobody cares.
Let's find a place where we can spend
the nights together just being ourselves.

The Boston city girl
I wanna go where nobody knows.
The Boston city girl
leave me up when I'm down

Esta canción tiene un sonido que recuerda al rock alternativo y al punk rock internacional más melódico y en ella se pueden encontrar melodías sencillas y pentatónicas, un compás de 4/4 y progresiones de acordes que se mueven entre el I, IV y V grado. Además, se utilizan los típicos acordes de quinta o *power chords* con

distorsión y *palm mute* en las estrofas. El tempo es rápido y las voces se mueven entre lo melódico y lo chillado durante los estribillos.

El movimiento *riot grrrl*, y en general la música independiente de los noventa, supuso la visibilización de numerosas mujeres instrumentistas que tocaban estilos relacionados con el punk y el hardcore, géneros extremadamente masculinizados. En una escena dominada por hombres, los instrumentos eléctricos como las guitarras, los bajos o las baterías se han considerado un campo restringido. Por lo general, las mujeres han estado destinadas a cantar o a tocar instrumentos como el piano o la guitarra acústica y esta generalización de los instrumentos ha provocado que ciertas prácticas se conviertan en algo subversivo y a la vez novedoso. Pero esa continúa novedad y falta de referentes provoca que, incluso en la actualidad, todavía parezca algo extraño que las mujeres formen parte de un grupo y toquen un instrumento solista:

Laura García (guitarrista): En algunas ocasiones me he sentido la "groupie" de mi propio grupo en cuestión, al ver que al llegar a las salas de conciertos (más bien bares "musicales") me miren o se dirijan a mi como si yo no formara parte del grupo... En otras ocasiones he tenido que escuchar repetidas veces que "toco muy bien para ser chica", "sabes hacer solos", "¡anda! pensé que solo tocarías acordes de iglesia" y "eres guapa, cómo no vas a tocar bien", por no hablar de comentarios sobre mi vestimenta y/o forma de actuar/hablar encima de un escenario.⁴⁸

Algunos prejuicios que existen y los discursos que se generan en torno a determinadas prácticas hacen que la performatividad de unos roles que no son los esperados dentro de un género musical provoquen unos patrones de conducta hacia la subversión de unos arquetipos. Quizá por eso sean tan importantes referentes como las Vulpes, Kim Gordon o las bandas que se originaron en torno al *riot grrrl*, ya que suponen un punto de referencia. Otro grupo influido por las corrientes feministas y el *riot grrrl* fue Hello Cuca, un trío formado por Alfonso Melero y las hermanas Mabel y Lidia Damunt. Algunas bandas que reconocen como influencia directa son Bikini Kill, Bratmobile, Heavens to Betsy y Sleater Kinney.

⁴⁸ Laura García Domínguez (guitarrista), en entrevista online, abril 2018.

Ilustración 2. La banda Hello Cuca en directo. Imagen extraída de la página web <http://www.mmamm.net/new/numero2/emo2/hellocuca/hellocuca.html>

“Aguacate Nena”, lanzado en 1998 en el EP *Amor y Cohetes*, es uno de los temas más representativos de la banda. En él se puede escuchar un sonido que recuerda al punk con guitarras distorsionadas, progresiones de acordes sencillas, un tempo rápido y una voz agresiva y potente. Al mismo tiempo, en la mayoría de sus canciones se aprecian unas características sonoras que recuerdan al surf rock y al rock de garaje, siempre con una producción *lo-fi*. La primera vez que tocaron fue en Bullas (1998) en el festival que organizaron Iluminados, un grupo de la escena *indie* española, que se convirtió en un referente para festivales posteriores como el FIB. Aunque las principales influencias de Hello Cuca fueron grupos relacionados con el *riot grrrl*, en España casi nadie se definía como tal. No había un movimiento *riot grrrl* consolidado e incluso mucha gente no quería que se la definiese así, pues tenía unas connotaciones políticas determinadas. Lo que había era una pequeña red de contactos que compartían gustos como el interés por los fanzines y por grupos como Bikini Kill. Algunos fanzines españoles fueron *Neurótica* y *Miau!*⁴⁹

Hello Cuca han participado en diversos Ladyfest y han compartido escenario con grupos como Le Tigre, Los Fresones Rebeldes o Bratmobile. El Ladyfest es un festival de carácter feminista que se celebra desde el año 2000 bajo los criterios de la autogestión y el DIY, y cada año participan numerosas bandas integradas por mujeres.

⁴⁹ Lidia y Mabel Damunt (Hello Cuca), entrevista en *Tirando Bombitas*, podcast 25, abril 2017, <https://www.mixcloud.com/tirandobombitas/tirando-bombitas-25/>.

En el artículo “Who Are You Calling ‘Lady’?: Femininity, Sexuality, and Third-Wave Feminism”, Elizabeth K. Keenan se centra en estudiar las diversas formas en las que se representa la feminidad y la sexualidad en este tipo de festivales. Expone que las teorías *queer* y el feminismo de la cultura pop en la Tercera Ola han influido en la presentación de lo femenino, cuestionando tanto la feminidad tradicional heterosexual, ligada al ideal de mujer blanca de clase media, como los constructos relacionados con el lesbianismo y la Segunda Ola del feminismo.

Algunas mujeres comenzaron a manifestarse de una forma contrastante respecto al anterior ideal feminista, que abogaba por una apariencia caracterizada por el “*ugliness*” y por la de-sexualización de la mujer. Surgió lo que se conoce como el movimiento *girlie*, en el que se emplea y pone en valía una estética ligada a la feminidad tradicional (color rosa, falda, maquillaje...). Aunque aparezcan implícitas la ironía y la subversión que implica presentarse de este modo en contextos ligados a la masculinidad, las críticas hacia este tipo de representaciones surgen debido a su relación con la heterosexualidad normativa, con la clase media-blanca occidental y sus cánones de belleza y la restricción que esto supone. Además, este tipo de estética se ha asociado a la cultura pop definida como “carente de autenticidad”.

Así, vemos cómo grupos que interpretan géneros como el punk, el hardcore punk o el post-hardcore utilizan unas vestimentas que se podrían definir como femeninas y que contrastan con la idea del intérprete o la intérprete de este tipo de géneros. Por ejemplo, Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, solía utilizar esta estética *girlie* mientras cantaba canciones como “I Like Fucking” o “Rebel Girl”. De este modo, se presenta una imagen que resulta contrastante con el entorno y por la cual se crea una resignificación de lo *girlie* que pasa de ser algo pasivo e inmaduro a contener un matiz de desobediencia, empoderamiento y positividad lejos del rechazo que suele conllevar en este tipo de géneros. Además, Kathleen Hanna se escribía a modo contestatario palabras como *slut* en el torso mientras cantaba sin camiseta. Una especie de anticipación a los pensamientos y actitudes que se producen ante una performatividad determinada de los cuerpos de las mujeres, como si estos fuesen algo negativo y censurable. Como señala Kathleen Hanna: “What constitutes asking for it?” she says. We accept that women who wear revealing clothing invite commentary on

their body. Hanna wonders, “If you wear a dress that says ‘kill me’ on it, does that mean you’re asking for it?”⁵⁰

Ilustración 3. Kathleen Hanna. Imagen: https://www.facebook.com/pg/BikiniKillBand/photos/?ref=page_internal.

Por otro lado, se observan ejemplos en los que se crea una forma distinta de representar la feminidad en estos mismos contextos. Algunos de los grupos de hardcore punk y post-hardcore que más trascendieron en la escena española fueron Wallride (Valencia, 1994) o From Head to Toe (Barcelona, 1995).

Ilustración 4. From Head to Toe. Imagen de la página web <http://www.bcoredisc.com/bandas/from-head-to-toe>.

⁵⁰ Kat Stoeffel, “Kathleen Hanna Wants You to Dress Like You’re Asking for It”, *The Cut*, 7 junio 2013, <https://www.thecut.com/2013/06/dress-like-youre-asking-for-it-with-bikini-kill.html>.

En ambas bandas una mujer ocupa el rol de cantante y líder que lleva el peso de la formación y de la actuación, y en estos ejemplos nos encontramos con una estética en la que predomina la ropa ancha o el pelo rapado de las chicas, que en muchas ocasiones son percibidas por el público con unas connotaciones lésbicas y agresivas asociadas a la masculinidad de estas estéticas y géneros musicales. A partir de las diferentes propuestas en torno a las representaciones de la feminidad se ha generado un continuo debate en los textos sobre género y performatividad y sus implicaciones morales: se habla sobre lo *girlie*, su relación con la heterosexualidad y con unos cánones de belleza occidentales y sobre las estéticas masculinizadas que en muchas ocasiones se han traducido cómo una forma de inclusión en un contexto marcadamente masculino, y que además adquiere unas connotaciones *queer*. Al final, lo que se debería sacar en claro al visibilizar estas cuestiones a través de las prácticas musicales es que hay una gran diversidad de representaciones que deben impulsarnos a replantear los estándares de la feminidad y los constructos sobre género y sexualidad que asociamos a determinados cuerpos.

1.2. EL NOISE POP Y LA CONSOLIDACIÓN DEL INDIE: DEL COCK-ROCKER A LA INSTROSPECCIÓN

Una vez entrada la década de los noventa, en el panorama independiente español se empezó a conformar una escena dominada por el *noise pop* dentro de todo este movimiento alternativo. Con ello, se cimentaron las bases de lo que sería el *indie* de las décadas posteriores. Uno de los sellos que apoyó esta música fue Elephant Records, una vertiente más pop en contraposición a la música de garaje que predominaba en Subterfuge. Además, algunas revistas que apoyaron este tipo de música fueron *Rockdelux*, *Ruta 66*, *Mundo Sonoro* o incluso *Tentaciones*. La sala emblemática del *indie* fue la sala Maravillas, que se convirtió en un punto de encuentro para la gente y los músicos que compartían estos gustos. Por otro lado, uno de los momentos clave en este proceso de configuración del movimiento *indie* fue la gira *Noise pop* (1992-1993) que organizó el sello Elephant junto a la banda Usura. Fue la primera gira en la que

participaron grupos españoles de la escena independiente y en ella tocaron Penelope Trip, El Regalo de Silvia, Bach is Dead y los propios Usura.

Además, se comenzaron a organizar festivales musicales como el BAM, el New Generation o el Primavera Sound, que empezaron siendo eventos pequeños de poco presupuesto y a los que no asistía demasiado público. Uno de los más exitosos en la actualidad es el FIB (Festival Internacional de Benicàssim), cuya primera edición se celebró en 1995. Por otro lado, a mediados de los noventa, cuando ya se empieza a consolidar esta escena, algunas grandes discográficas se interesaron por los grupos de *indie*. Con el éxito de *Nevermind* de Nirvana, de pronto las multinacionales querían fichar algo similar. RCA fue la única compañía que apostó por grupos *indie* en España. Con ella firmaron bandas como Nosoträsh, Penelope Trip, El Niño Gusano, Australian Blonde y Corn Flakes. Pero los que más repercusión tuvieron fueron Los Planetas, que fueron de los pocos grupos que consiguieron la profesionalización de su música.

En este tipo de música había una gran participación de mujeres, tanto cantantes, como instrumentistas. Algunas bandas conocidas fueron Iluminados, quienes organizaron en Bullas uno de los primeros festivales *indie*, Nosoträsh, La Buena Vida, Aventuras de Kirlian, El regalo de Silvia... Por otro lado, con los Fresones Rebeldes se empezó a denominar “tonti pop” a un tipo de música pop, con influencias de los años sesenta, muy melódica y de carácter despreocupado. A numerosos grupos formados por mujeres se les puso esta etiqueta, aunque analizando su música resultase dudosa. La gente llamaba “tonti pop” a todo grupo que tuviese una chica.

Uno de los grupos más populares de la escena alternativa española en los noventa fueron Undershakers. Fue una de las bandas agrupadas bajo la etiqueta "Xixón Sound" y estaba integrada por Mar Álvarez (guitarra), Alicia Álvarez (bajo), Sandra Tocino (voz), Lara González (teclados) y Cristina G. Orellana (batería). Tenían influencias de la música de los sesenta mezcladas con un sonido de garaje, como muchos grupos *indie* pop del momento, y su primer EP lo lanzaron con Subterfuge Records. Comenzaron cantando en inglés aunque en sus trabajos posteriores integraron piezas en castellano. Alcanzaron repercusión nacional gracias, sobre todo, a que su canción “Stupid Girl” apareció en un anuncio de refrescos.

Ilustración 5. Undershakers. Imagen extraída de la página web <http://lafonoteca.net/grupos/undershakers/>.

Estos grupos se conocían en España gracias a emisoras como *Radio 3*. Julio Ruiz y Jesús Ordovás apoyaron fuertemente las maquetas de grupos independientes.⁵¹ Sin embargo, el *indie* no tuvo el apoyo de cadenas de máxima audiencia como *Los 40 principales* hasta que llegó Dover, que, de hecho, fue el grupo que mayor número de ventas alcanzó de todo el panorama rock alternativo.⁵² Dover fue un grupo español que se fundó en 1992 y estaba integrado por las hermanas y líderes de la banda Cristina (vocalista) y Amparo Llanos (guitarrista principal), Jesús Antúnez (batería) y Samuel Titos (bajo). Tenían una clara influencia de Nirvana y el *grunge* y además cantaban en un inglés con poco acento español, por lo que con el lanzamiento del disco *Devil Came to Me* (1997, Subterfuge), alcanzaron repercusión internacional. No era habitual que una banda que cantase en inglés tuviese tanto éxito en España. Por ejemplo, dentro del mundo alternativo, Los Planetas tuvieron gran acogida; sin embargo, cantaban en español. Con Dover, por primera vez un grupo independiente tuvo realmente cabida dentro de la industria musical *mainstream*. A pesar de que en esta escena alternativa la participación de las mujeres es relativamente alta, no es ni mucho menos igualitaria:

De todos los artículos que han sacado en los periódicos, de todos los calificativos que se os dan, que hacéis una música sixties, garajera... ¿cuál es el que más rabia os da? (Marta Gómez, presentadora, *Los conciertos de Radios 3*)⁵³.

⁵¹ Mora y Viñuela, *Rock around Spain*, x.

⁵² Cruz, *Pequeño Circo*, 731.

⁵³ *Los conciertos de Radio 3* es un programa retransmitido por la radio y por La 2 de TVE en el que grupos nacionales e internacionales actúan en directo.

Yo creo que simpáticas o graciosas cuando se ponen a calificarnos así, como si fuera esto de coña un poco, y es una cosa sería. (Alicia Álvarez, bajista, Undershakers).⁵⁴

Los grupos mixtos siempre se han normalizado más, pero las bandas integradas únicamente por mujeres continúan resultando, para ciertos sectores del público, algo exótico, gracioso y novedoso, no algo serio. El simple hecho de presentarlos como “girl band” o tener que puntualizar en una entrevista o en una crítica musical para alguna revista que se trata de un grupo formado enteramente por mujeres, implica que es una práctica que no está sistematizada. Quizá Undershakers no tuviesen un sonido perfecto, ni una destreza instrumental y compositiva portentosa pero, generalmente, esta era la norma en los grupos de *indie*. El que a los grupos integrados por mujeres se les califique en ocasiones como algo “simpático” es una consecuencia directa del aislamiento de las mujeres en el rock. Todavía hoy resulta exótico ver a mujeres con instrumentos eléctricos o tocando la batería:

Al final los géneros musicales en los que me muevo están dominados por hombres, y muchas veces mayores que yo, así aparte tengo que soportar mucho paternalismo. El caso es que es raro ver a mujeres, entonces eres como la atracción de circo. (Lucía Martínez, guitarrista)

Me han llegado a decir “anda mira, qué graciosa, si haces tú los solos en el grupo” [Ella es la única mujer]. (Laura García, guitarrista)

Una chica que toca ciertos instrumentos sigue siendo a veces un “alien” y además se le cuelgan algunos estereotipos, aparte de ser frecuentemente sexualizada. Los comentarios frente a muchas músicas siguen siendo del nivel “no hay nada más sexy que una chica tocando X”. (Alicia Jiménez, guitarrista).⁵⁵

A pesar de esto, es cierto que, a partir de la década de los ochenta, el *indie* fue uno de los géneros en los que más mujeres participaron, aunque siempre desde una clara

⁵⁴ “Undershakers - Los Conciertos de Radio 3 - 1998 - Part 1 de 2”, YouTube video, 01:32, subido por “Rubendeming”, 5 agosto 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=YeFQsrAFsEU> [Consultado: 01/05/2018]

⁵⁵ Lucía Martínez, Laura García y Alicia Jiménez (guitarristas), en entrevista online, abril 2018.

minoría. Si nos fijamos sobre todo en una vertiente más pop, la idea de representar la masculinidad cambió con respecto a otros géneros como el *hard rock* o el *heavy metal*. En el *indie* se muestra una visión introspectiva del hombre, alejada del denominado “cock-rocker” en el que se enfatiza el poder, el control y la agresividad del personaje, y aparece la figura de un hombre abiertamente vulnerable que enseña su parte más profunda en las letras de sus canciones.

En el *indie* ha habido un pensamiento general crítico con los estereotipos del rock’n’roll, que en numerosas ocasiones se ha tachado de machista por parte de este colectivo, y los artistas han dejado entrever una actitud “anti-macho”. Esta visión mucho menos agresiva de la masculinidad ha hecho pensar que las mujeres se han sentido más identificadas e integradas en este tipo de música. Sin embargo, en un análisis más profundo del *indie*, se puede observar que este también se articula alrededor de la experiencia de hombres, en este caso de clase media, donde las mujeres intérpretes siguen siendo una minoría y pasan a ocupar un plano pasivo como *fans*.

En el texto “Men making a scene: rock music and the production of gender” Sara Cohen escribe sobre la representación de la masculinidad y esa aparente fragilidad que muestran los artistas de *indie*. En concreto se centra en la escena de rock independiente de Liverpool, una escena que, según la experiencia de la autora, está dominada por hombres:

Musicians involved with Liverpool’s indie rock scene tap into these and other symbols of male power, but indie rock is generally characterised by an alternative range of masculinities. [...] suggest a masculinity that is rather soft, vulnerable, and less macho, aggressive and assertive, less threatening or explicit than that promoted by many styles of heavy rock and metal, rap or funk. The lyrics convey a similar impression, covering a broad range of themes and issues but suggesting a fragile masculinity.⁵⁶

En este ejemplo de la canción de Los Planetas, “Brigitte”, uno de los temas más emblemáticos de la banda, se puede observar esa muestra de vulnerabilidad por parte del músico:

⁵⁶ Whiteley, *Sexing the Groove*, 230.

Los Planetas “Brigitte”

A veces quiero estar así,
a veces sólo quiero huir.

A veces pienso que tan solo ha sido un sueño,
y que aún estas aquí.
Aún estas aquí.

Y cómo puedes explicar
algo que no has hecho jamás.

A veces pienso que tan sólo ha sido un sueño,
y que todo sigue igual.
Todo sigue igual.

Sin embargo, hay que puntualizar que, aunque se presente una visión mucho más frágil de la masculinidad, en numerosas ocasiones las letras exponen un amor romántico, tóxico y posesivo en el que se repite continuamente el prototipo de mujer malvada que hace sufrir al autor, o simplemente se describe a una mujer en una posición pasiva en la historia que únicamente destaca por su belleza. Quizá en el *indie* el poder de la figura masculina no se consigue desde la agresividad, pero sí desde un aura de arrogancia y elitismo, y por supuesto, una falta de representación femenina.

A partir de la década de los 2000, una serie de grupos de *indie* rock comenzaron a disfrutar de gran éxito comercial. Algunas bandas extranjeras que se podrían mencionar son The Strokes o Arctic Monkeys, quienes se convirtieron en ídolos adolescentes. La gran mayoría de sus composiciones presentan temáticas del amor y el desamor. En cuanto a España, comenzaron a triunfar una serie de grupos que compartían un sonido característico y que han definido lo que se entiende por *indie* en la actualidad. Algunos de ellos son Vetusta Morla, Love of Lesbian, Izal, Sidonie, Lory Meyers o Dorian, en los que también se ve latente toda esta idea. Además, es evidente que todas las grandes bandas que dominan la escena están integradas por hombres.

Un artículo que tuvo bastante repercusión dentro del mundo “híster” o alternativo fue “Machismo gafapasta”.⁵⁷ En él se quiso reivindicar la idea de que en este tipo de géneros como el *indie* también están presentes actitudes sexistas. Como se explica al comienzo del texto: “Se cuestiona con frecuencia y motivos evidentes el machismo en géneros musicales como el blues, el hip hop y el reguetón. Pero en la escena ‘indie’ también abunda un sexismo que rara vez se visibiliza”. Una idea que se expone en este artículo es que:

The Beatles establecieron un nuevo modelo y cambiaron el mapa por completo. Entusiasmados con la posibilidad de capturar una mínima parte del poder (musical, sexual) que proyectaba el cuarteto de Liverpool, un número incalculable de adolescentes varones se lanzaron a la aventura de formar sus propias bandas. Muy pronto, esta se convirtió en una actividad eminentemente masculina: *el grupo moderno de pop* quedó definido como un club cerrado, destinado a canalizar las fantasías de los chicos de clase media.

Ilustración 6. Cartel del Mad Cool Festival 2018. Imagen extraída de la página web <https://madcoolfestival.es/>

⁵⁷ Diálogo entre María Bilbao, Nando Cruz, Lidia Damunt, Andrea Díaz, Roberto Herreros, Marta G. Franco, Irene G. Rubio, Víctor Lenore, Leire López y Laura Sales, “Machismo Gafapasta”, Diagonal, 8 enero 2013, <https://www.diagonalperiodico.net/culturas/machismo-gafasta.html>

Ilustración 7. Cartel del FIB 2018. Imagen extraída de la página web <https://fiberfib.com/>

Si nos fijamos en los festivales de música independiente en España, estos se han convertido en grandes eventos de masas a los que asisten artistas con una gran repercusión mediática. Además, casi no actúan grupos españoles, mucho menos como cabezas de cartel. Este año el FIB cuenta con The Killers, Liam Gallagher y The Pet Shop Boys como los grandes fichajes. Hay que puntualizar que, aunque el *indie* fue un movimiento en el que hubo un mayor número de mujeres, como todos los géneros dentro del rock las grandes figuras son, en su mayoría, grupos integrados por hombres, y ocasionalmente mixtos. De hecho, en estos dos carteles, los principales referentes son masculinos, excepto alguna excepción como Wolf Alice o Dua Lipa, aunque esta última está mucho más vinculada a la industria del pop más comercial y no al *indie*.

CAPITULO 2

Hinds: difusión, performance, recepción y feminismo en la era digital

En este capítulo se pondrá especial interés en Hinds, una banda que se formó en el año 2011 dentro de la escena de garaje de Malasaña, en Madrid, y que en escaso tiempo han conseguido posicionarse en el panorama internacional del *indie* rock. A través del análisis del grupo se expondrá información sobre las escenas actuales dentro del *indie* rock en España, las principales radios, programas de televisión y revistas que tratan este género musical. También se analizarán aspectos que atañen al marketing digital, la performance y la recepción musical, y se aportará una perspectiva de género a todos estos conceptos.

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de las tecnologías ha propiciado un nuevo panorama para la industria musical que no se puede obviar y que es necesario incluir para comprender en profundidad otros aspectos que se vayan a estudiar. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas que contestaron la entrevista que elaboré sobre Hinds explicaron que conocieron a la banda a través de redes sociales y de plataformas de música online.⁵⁸ Por ello, pretendo examinar la relevancia del marketing digital en los grupos emergentes, para dejar claro que el trabajo a través de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, y de plataformas *streaming* como Youtube, Bandcamp o Spotify contribuyen en gran medida a la visibilidad y posterior reconocimiento de un grupo. Hinds son un ejemplo de cómo en dos años, gracias a las nuevas tecnologías y sin necesidad de firmar con una gran discográfica, un grupo ha sido capaz de ocupar un puesto importante dentro del panorama musical internacional y crear un sello y una imagen propios. Estrechamente relacionado con esto, y partir de estas plataformas, se analizarán aspectos referentes a la estética y la performatividad de ciertos roles de género dentro del *indie* rock y se elaborará un análisis de la recepción por parte de los medios de comunicación, quienes median en el mensaje y crean nuevos significados.

⁵⁸ Ver Anexo II.

2.1. ¿QUIÉNES SON HINDS? LA ESCENA DE MALASAÑA

En Malasaña, aproximadamente a partir del año 2010, una serie de grupos como los Nastys, The Parrots, Hinds, Trajano o Los Wallas conformaron una escena independiente definida por el rock de garaje con influencias, sobre todo, de grupos internacionales. Además, este nuevo fenómeno supuso un revival de la escena de garaje que tuvo lugar en este mismo barrio a finales de la década de los ochenta. Aunque se trata de una escena relativamente pequeña, son varios los medios que se han hecho eco de este movimiento madrileño, como *The Guardian*, *Village Voice*, *Somos Malasaña* o *Brooklyn Vegan*.⁵⁹

A pesar de que con los años ha aumentado el número de bandas de garaje, la escena de Malasaña ha sido muy pequeña. De hecho, Los Wallas fueron los únicos que firmaron con un sello discográfico español: Subterfuge. Considero que, a diferencia de otros países, en España es más difícil que la prensa publique información sobre las bandas emergentes, a excepción de algunas revistas como *Mondo Sonoro*, pero difícilmente estos grupos aparecen en portada. Además, hay que mencionar que, en otros países, se presenta una forma distinta de acercarse a la música, se buscan grupos nuevos para festivales o salas de concierto, la audiencia investiga sobre nuevas bandas emergentes... Por lo general, en España no hay una cultura de la búsqueda de nuevos artistas. Si no se conoce al grupo no hay un interés tan marcado por descubrir nuevos músicos y, en numerosas ocasiones, el público prefiere escuchar un directo de un grupo de versiones que un directo de un grupo que compone sus temas. Es por esto que los grupos de Malasaña compartían una ideología basada en la ayuda mutua y en el DIY.

Por otro lado, las bandas de rock de garaje se han caracterizado por estar integradas por músicos jóvenes, y por tanto, atraer a un público mayoritariamente adolescente. Algunos bares en los que se ha desarrollado este movimiento han sido La

⁵⁹ Dave Simpson, “We threw chorizo at the walls! Inside Madrid’s buzzing garage rock scene”, *The Guardian*, 6 abril 2018, <https://www.theguardian.com/music/2018/apr/06/we-threw-chorizo-at-the-walls-inside-madrids-buzzing-garage-rock-scene>, Matthew Israel Ruiz, “Love Hinds? Here’s a Guide to Their Madrid Scene”, 27 octubre 2017, <https://www.villagevoice.com/2016/10/27/love-hinds-heres-a-guide-to-their-madrid-scene/>, Diego Casado, “Hinds, la banda malasañera que arrasa en el extranjero: Intentamos que no pare la bola”, 2 febrero 2016, <https://www.somosmalasana.com/hinds-la-banda-malasanera-que-gira-por-todo-el-mundo-intentamos-que-no-pare-la-bola/> y BrooklynVegan Staff, “Spanish band Hinds talk debut LP, the Madrid scene, opening for The Libertines, and more (in a BV interview)”, 3 diciembre 2015, <http://www.brooklynvegan.com/spanish-band-hi-1/>.

Via Lactea, el Ochoymedio, el Wurlí o el Wharf. Además, más allá de Malasaña, en la escena nacional también han surgido varios grupos de *garage* rock como los gallegos Novedades Carminha, Los Bengala, de Zaragoza o Los Vinagres, de La Palma. Se trata de una escena independiente que se aleja bastante del sonido *indie* que se acostumbra a escuchar en España, ya que cuando se utiliza esta etiqueta se suele identificar con grupos y cantautores como Love of Lesbian, Dorian, Izal, Zahara, Vetusta Morla, Sidonie, Lory Meyers, Iván Ferreiro o Xoel López.

Dentro de esta escena, Hinds son el único grupo reconocido que está integrado por mujeres. Esta banda madrileña, que comenzó llamándose Deers, se formó en 2011 por Ana Perrote y Carlotta Cosials a modo de dúo. Fue en 2014 cuando grabaron los temas “Bamboo” y “Trippy Gum” y los publicaron en la plataforma digital Bandcamp. Esto les abrió las puertas hacia el comienzo de una carrera musical profesional. Los temas recibieron elogios de publicaciones como *NME* y *The Guardian*, y de músicos como Patrick Carney de The Black Keys. Tras su publicación, a Carlotta Cosial y a Ana Perrote les surgieron gran cantidad de conciertos, por lo que decidieron aumentar el número de componentes y formar un cuarteto con Ade Martín al bajo y Amber Grimbergen a la batería. En ese mismo año, el sello británico Lucky Number publicó una demo con una serie de temas en una edición limitada en vinilo que se agotó en poco tiempo. Además, Hinds ofrecieron conciertos por toda Europa y llegaron a ser teloneras de grupos consagrados internacionalmente como The Libertines o The Vaccines.

En 2015, el grupo realizó una gira mundial por países como Japón, Canadá, Méjico y Estados Unidos. Además, tocaron en festivales tan relevantes como el BBK, el Arenal Sound, Coachella o Glastonbury. Todo esto sin haber publicado un álbum. Empezaron a grabar una serie de temas en el estudio del productor Paco Loco (Cádiz), y en 2016 lanzaron su primer disco titulado *Leave Me Alone*. Además, Hinds ha sido el primer grupo español en actuar en un programa nocturno de la televisión estadounidense: *The Late Show* de Stephen Colbert, en la CBS, que junto al programa de Jimmy Fallon y Ellen Degeneres son los espacios televisivos más vistos a nivel mundial.

Ilustración 8. Hinds en *The Late Show*. Imagen recogida de la página oficial de *Europa Press* <http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-madrienas-hinds-television-estadounidense-the-late-show-with-stephen-colbert-20160615115742.html>

En cuanto a su estilo, han sido definidas con numerosas etiquetas como *garage rock*, *garage pop*, *surf rock* o *indie rock*. Como mencioné al principio de este trabajo, siempre han optado por un sonido *lo-fi* en sus temas y por la ideología del DIY. Además, han citado a Black Lips, Ty Segall, The Strokes, The Vaccines, Juan Wauters y Mac DeMarco como sus principales influencias, y a dos bandas amigas de la escena madrileña de garaje: Los Nastys y The Parrots.

2.2. HINDS Y LA MÚSICA EN LA ERA DIGITAL

Es sorprendente cómo sin apenas haber editado un disco y sin haber firmado con una gran discográfica, Hinds consiguieron tanto éxito mediático. De hecho, fueron reconocidas por los medios incluso antes de empezar a ofrecer conciertos. Hoy en día, esto no se podría comprender sin un buen manejo de las nuevas tecnologías. En el artículo de Fabian Arango, “El Impacto de la Tecnología Digital en la Industria Discográfica”, se aborda este fenómeno en la industria discográfica mundial desde mediados de la década del noventa hasta la actualidad. En él se expone que la mayor transformación de la industria discográfica solo fue posible mediante una combinación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como fueron el auge de

Internet, la banda ancha, los smartphones, las plataformas P2P y los formatos de mp3 que dieron lugar a modelos de mercado como iTunes.⁶⁰

Hinds publicaron sus dos primeros temas en la plataforma Bandcamp. Se trata de una tienda de música online que se fundó en 2008 y supone un medio accesible de lanzamiento y de promoción para artistas independientes. Una de las ventajas de Bandcamp para los artistas amateurs es que el registro es gratuito y la plataforma ofrece la posibilidad a crear una página propia, vender composiciones, fijar precios y escuchar los temas que se publican. A la vez, esta se financia a través de los usuarios, ya que se lleva un 15% de sus ganancias, que baja al 10% cuando se alcanzan los 5.000 dólares.

During the days of analogue media technologies, the ability to create high-quality media artefacts was restricted to those who had access to expensive facilities and tools for professional audio and video production. As I have discussed in previous chapters, digital technologies have dramatically changed this situation and made it possible for anyone equipped with an ordinary laptop to create and upload sounds and images of at least semi-professional quality.⁶¹

En esta cita, Wickström hace referencia al cambio que se ha producido en la industria musical tras el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por un lado, este avance ha propiciado un mayor acceso a los sistemas de grabación de audio, por lo que casi cualquier persona puede grabar su propio material en una calidad más o menos aceptable. Además, las plataformas como Bandcamp, Spotify, iTunes o Youtube hacen posible que, artistas amateurs con muy pocos recursos económicos y sin grandes contactos con compañías de *management* o discográficas, puedan subir su contenido y compartirlo de manera global. Es así como Hinds se dieron a conocer de forma independiente, sin haber sacado previamente un disco u ofrecido espectáculos en vivo, algo que años atrás hubiera sido impensable.

En la actualidad, Hinds tienen publicada su música en Spotify. Esta plataforma se creó en 2009 y permite reproducir las canciones gratuitamente vía *streaming*. En esta opción el usuario tiene que consumir publicidad, pero existe la posibilidad de contratar una opción *premium* de pago que la suprime. El artista se lleva sus ganancias según el

⁶⁰ Fabian Arango, “El Impacto de la Tecnología Digital en la Industria Discográfica (2016)”, 37. Accedido 5 de diciembre de 2017. https://www.academia.edu/27990482/El_Impacto_de_la_Tecnolog%C3%ADa_Digital_en_la_Industria_Discogr%C3%A1fica_2016_.

⁶¹ Patrik Wikström, *The Music Industry: Music in the Cloud* (Cambridge: Polity, 2009), 156.

número de reproducciones que consigan los temas. Además, Spotify funciona como una red social en la que los usuarios pueden crear sus *playlist* y compartirlas. En esta plataforma Hinds tienen publicadas las doce canciones del disco *Leave Me Alone*. Además, su música se puede comprar en iTunes. Esta plataforma, a diferencia de Spotify está destinada a la venta del contenido. iTunes es un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple con el fin de reproducir, organizar y sincronizar iPods, iPhones, iPads y comprar música. Los usuarios suben su música y le asignan un precio. Además, las canciones se pueden vender por separado y escuchar un fragmento antes de realizar la compra. En el caso de iTunes, hay que pagar una cuantía anual para poder acceder a sus servicios.

Aunque estas plataformas sean de gran utilidad para visibilizar y poner a la venta un contenido sonoro, carecen del elemento visual, algo que Hinds han enfatizado. Este se ha convertido en un básico de la tecnología y actualmente es difícil observar la pantalla del ordenador o del smartphone sin que haya una estimulación visual. En este sentido, plataformas como YouTube han adquirido gran éxito. De hecho, las canciones con videoclip superan con creces en visualizaciones a la música sin imagen. Por ejemplo, la canción “Chili Town” de Hinds sin videoclip tiene unas 40.000 reproducciones, mientras que en el videoclip de esa misma canción ascienden a más de un millón. Debido a la posibilidad que ofrece YouTube de hacer atractivo el contenido musical a través de la imagen, se ha convertido en un medio excelente para promocionar una banda. Además, al ser gratuito, es accesible para los artistas independientes que pueden subir su contenido y compartirlo globalmente.

Continuando con la importancia de la imagen en el espacio tecnológico, nos encontramos con una red social que se presenta a la cabeza del resto: Instagram. Esta aplicación, que se lanzó en 2010, permite subir fotografías y vídeos en los que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos o colores retro. Actualmente, numerosos grupos, tanto profesionales como amateurs, utilizan esta herramienta para promocionar su música y para entablar una relación directa con el público, informarle de los próximos conciertos, de sus grabaciones o simplemente para crear un contenido más íntimo y cercano. Sin embargo, cuando una banda sube sus fotografías a Instagram, ya no se presta atención a su música, sino a su marca, su identidad como grupo y como personas individuales, esa parte del artista con la que el público se puede sentir identificado. En la actualidad las redes sociales se han

convertido en un elemento esencial a la hora de analizar cuestiones relacionadas con la performatividad y la recepción de la audiencia. Un grupo puede tocar muy bien, pero si no tiene seguidores en Instagram el acceso a determinados espacios musicales les va a resultar complicado. En el libro *The New Music Industries* se expone lo siguiente:

These days, however, virtually every digital device contains recording and video editing software so almost anyone can create sound and vision for a tiny fraction of what it would have cost their parents at the same age. Today's artists can also immediately share and monetize their creativity with the world through any number of online outlets including Soundcloud, Beatport and YouTube so they often don't need access to a physical distribution network or to substantial seed capital (and even if they do need funding they may have the option of crowdsourcing it). The contemporary challenge for music makers and those who work with them is thus to create something so striking that it can make itself heard with, or without, early support from mainstream media. It's as simple, and as difficult, as that.⁶²

Hinds suben numerosas imágenes personales: grabando en el estudio, saliendo de fiesta, haciendo la maleta o comiendo antes de un concierto. Siempre ofrecen una imagen alocada, de chicas jóvenes que visten desaliñado y que se lo pasan bien continuamente. Es su marca, y con ello han atraído a una gran parte del sector joven y adolescente.

Ilustración 9. Imagen extraída de la cuenta oficial de Instagram de Hinds:
<https://www.instagram.com/p/BSEC0W2gPOX/?taken-by=hindsband>

⁶² Hughes et al. eds., *The New Music Industries*, vii.

Ilustración 10. Imagen extraída de la cuenta oficial de Instagram de Hinds.
<https://www.instagram.com/p/BJ1GS0kjORl/?taken-by=hindsband>

En las entrevistas que contestaron algunos seguidores de Hinds, la gran mayoría explicaron que parte de su interés y empatía por la banda se debía a que sentían que Hinds transmitían diversión, veían que se lo pasaban bien en todo momento, y en numerosas ocasiones mencionaron la palabra “autenticidad”. Es decir, muchas personas explican que les gusta Hinds porque son ellas mismas, no se esconden, son cercanas con la gente y hacen siempre lo que quieren. Este es uno de los aspectos que más aprecia el público, obviando lo musical, y por tanto se potencia constantemente en las redes sociales.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Their joy of life (Maéva Labbe, 16, Francia)

I think that their connection as friends before Hinds influenced a stronger connection as a band. (Abby Wood, 21, Estados Unidos)

the authenticity and freedom (Agata Górska, 21, Polonia)

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

They're just so fun to listen, to follow, to watch. I feel like we're close friends. (Mar Gutierrez, 29, Estados Unidos)

Porque eran cuatro chavalinas jóvenes como podría ser yo junto con 3 amigxs más y no eran unas eminencias pero aún así por alguna razón lo que tocaban me transmitía buenrollismo. (Gonzalo Ramino, 19, España)

I loved how happy they were in the pics I saw and I love how they do whatever they want and how real their music is; they're not trying to be anything they are not, the music is so authentic and wild and powerful and also they are hot as hell. (Agata Górska, 21, Polonia)

They are honest and have a lot of fun. (Frankie, 21, Estados Unidos)⁶³

Además, aprovechando estas publicaciones de Instagram Hinds avisan a sus *fans* de los próximos conciertos o del lanzamiento de un nuevo single, y a menudo utilizan lo que se conoce como CTA (*Call to Action*). Es decir, se trata de hacer participe al público para que a partir de la interacción a través de las redes sociales se sienta cercano a la banda y a la “comunidad Hinds”. Por ejemplo, en esta imagen invitan a sus seguidores a grabar un video mientras escuchan su nuevo single “Caribbean Moon”:

Ilustración 11. Imagen extraída de la cuenta oficial de Instagram de Hinds.
<https://www.instagram.com/p/BXqBHTxAdYL/?taken-by=hindsband>

Hoy en día, la habilidad de expresarse vía online, al igual que por medio de las canciones, es parte del atractivo que una banda puede ofrecer. Las redes sociales y las plataformas *streaming* les han permitido acercar su música y la marca Hinds a un público numeroso y, a su vez, otros medios de comunicación y sectores de la industria cultural se han hecho eco de su trabajo. Pero Hinds han tenido que lidiar con un aspecto que en un principio no se plantearon. En numerosos medios de comunicación se hace

⁶³ Seguidores de Hinds, en entrevista online, 2018 (Ver anexo II).

referencia a su condición de “girl band” como si fuese algo novedoso (a nadie se le ocurriría preguntar a Anthony Kiedis, cantante de los Red Hot Chili Peppers, qué se siente al formar parte de una “boy band”). El exotismo de la “girl band” en el rock es algo que la industria musical ha potenciado a medida que se ha ido consolidando el concepto de “las mujeres en el rock” como un grupo independiente al imaginario popular masculino.⁶⁴ Una de las formas de separar a las mujeres de la historia canónica ha sido comparar a unas mujeres con otras. Es decir, es probable que en un análisis o crítica musical sobre un grupo de jazz formado por mujeres se las compare antes con un grupo de hardcore punk como Bikini Kill que con un grupo formado por hombres perteneciente a su propio género musical.⁶⁵ Las mujeres en el rock son tratadas como un género musical.

En varias entrevistas, reseñas y críticas musicales que he podido consultar sobre Hinds se hace mención a su condición de mujeres en lugar de referirse al estilo musical que interpretan, que se convierte en un tema secundario. Por ejemplo, en el programa *Likes* de Movistar+ emitido en Youtube titulan el episodio “Likes: Hinds, la 'girl band' para amantes del rock” y en la caja de descripción aparece la siguiente información: “Llevábamos un tiempo detrás de ellas, y por fin tenemos en Likes a nuestro grupo más internacional según Stephen Colbert, Hinds, la 'girl band' española que más lejos ha llegado en el rock anglosajón”. Además, durante el programa uno de los entrevistadores insiste en su condición de mujeres en el rock e insinúa que parte de su éxito es debido a ello (minuto 03:33). En *Yu no te pierdas nada*, un programa de radio que se emite en streaming por Youtube, desde un comienzo el presentador se refiere a Hinds como un grupo de chicas y hay gran cantidad de referencias a su género durante toda la entrevista. En periódicos y revistas online ocurre algo similar. Por ejemplo, en una reseña de *El País* el titular es “Hinds, rockeras y madrileñas: El grupo de rock, formado por cuatro mujeres, actúa hoy en la sala But y está a punto de estrenar su segundo disco”, en *Forbes* se las presenta como “a Spanish all-female band” y en *Spin* el titular es “Hinds: The Crimson and Clover Girl Gang”.⁶⁶

⁶⁴ Whiteley, *Sexing the Groove*, 51.

⁶⁵ Catherine Strong, «Grunge, Riot Grrrl and the Forgetting of Women in Popular Culture», *The Journal of Popular Culture* 44, n.º 2 (s. f.): 398-416.

⁶⁶ “Likes: Hinds, la 'girl band' para amantes del rock #Likes185 | #0”, YouTube video, subido por “#0”, 19 diciembre 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=dbN8KM1NXVk> [Consultado: 03/06/2018], “Hinds "Hemos tocado en Japón, Australia, EEUU, toda Europa..." #yuViernesLoco”, YouTube video,

De este modo, los medios de comunicación generan un contenido que contribuye a exotizar y enfatizar la faceta novedosa de “las mujeres en el rock”. En el libro *Sexing the Groove* se comenta este fenómeno en relación con el movimiento *riot grrrl* y de cómo los medios de comunicación generan etiquetas que influyen en la forma de presentar y entender determinadas realidades:

Many journalists indicate a similar desire to defuse the potentially disruptive force of riot grrrl's multiple forms of cultural expression and political activism by using labels which reduce the focus of this community to the different sex and gender of riot grrrl band members and their fans. For example, although many riot grrrls consider themselves punks, the representation of riot grrrls as “girl punks” or “punkettes” by the press uncritically portrays all riot grrrls as punk-identified, and thus limits the popular understanding of riot grrrl's diversity. In turn, the media's use of feminine adjectives or suffixes to describe riot grrrl's punk affiliations not only reproduces the popular understanding of this genre as masculine, but, because male punk is presumed to be more authentic, delegitimizes riot grrrl's culture. Moreover, since much of the discourse about riot grrrls as “girl punks” or “punkettes” reaffirms the notion of punk inherent masculinity.⁶⁷

Todo esto, unido a la predominancia de hombres en estos géneros musicales, hace que a Hinds se las presente como una banda novedosa únicamente por su género. De hecho, en las entrevistas que he realizado a sus seguidores algunos comentaron que el ser una banda formada por mujeres les había hecho sentir un interés especial. A pesar de que muchos afirmaron que nunca habían pensado en Hinds de esa manera y que empezaron a escucharlas por otras razones, hay varias personas que se han sentido atraídas por este aspecto de la banda. Aunque hay que tener en cuenta que algunas *fans* se sienten atraídas por su música pues las ven como un referente y se sienten más identificadas con sus letras al contarlas desde una perspectiva femenina.

subido por “Vodafone yu”, 5 enero 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=kEW8VO-SWUY> [Consultado: 03/06/2018], Pelayo Escandón, “Hinds, rockeras y madrileñas”, 10 noviembre 2017, El País, https://elpais.com/caa/2017/11/09/madrid/1510257029_205570.html [Consultado: 03/06/2018], Kristen Philipkoiki, “The Beauty and Wardrobe Necessities Hinds Can't Live Without On Tour”, 31 Octubre 2016 <https://www.forbes.com/sites/kristenphilipkoski/2016/10/31/beauty-and-wardrobe-necessities-hinds-cant-live-without-on-tour/#4f7633ab7b10> [Consultado: 03/06/2018] y Andrew Unterberger, “Hinds: The Crimson and Clover Girl Gang”, 7 enero 2016 <https://www.spin.com/2016/01/hinds-band-leave-me-alone-all-eyes-on/>. [Consultado: 03/06/2018]

⁶⁷ Whiteley, *Sexing the Groove*, 211.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Son algo nuevo. A parte de tener muy buena música, no estamos acostumbrados a ver una banda femenina con la actitud que ellas tienen, especialmente en el género que ellas manejan. (Renata Salcedo, 18, Perú)

A que se atreven a tomar riesgos y ser fieles a su visión, y al toque especial que les agrega el ser mujeres y adueñarse del escenario. (Sonia Mesa Segura, 20, México)

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Porque son una banda conformada de mujeres y es algo que hace falta en la industria musical. Me gusta su creatividad musical y la personalidad que ellas brindan a su trabajo. (Arantxa Argüello Nieves, 20, México)

Me llamaron la atención porque no es común escuchar música como la suya hecha por mujeres, me atrapó la calidad de sus letras y su estilo sonoro característico, divertido y original, y la evidente posibilidad que tenían de crecer enormemente en la industria de la música en el momento en que las conocí. (Sonia Mesa Segura, 20, México)

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

Fue lo que me llamó la atención al principio, pero con la emoción de que las chicas se abran camino en una industria musical. Siempre es encontrar bandas que pueden convertirse en un modelo a seguir, y no sólo por el hecho de que sea una banda conformada únicamente por mujeres. (Arantxa Argüello Nieves, 20, México)

When I first started listening to them I thought it was great to see an all girl rock band. There really aren't many in alternative music. (Alana Fischetti, 18, Estados Unidos)

for sure. it was the reason i checked them out in the first place. as a teenage girl who loves indie rock, there's definitely an appeal to the more female voice, just because it's closer to my experience and more accessible. there's also so much male fronted rock/indie/alternative that it's a breath of fresh air to hear something different for a while. another thing that's really important about hinds is that they don't at all fall in to the thematic and lyrical cliches that 'girl bands' are expected to have. (Rose Shohet, 18, España)⁶⁸

⁶⁸ Seguidores de Hinds, en entrevista online, 2018 (Ver anexo II).

Sin embargo, en varias entrevistas se ha preguntado a Hinds si el hecho de ser una formación integrada por mujeres les ha influido positivamente. Ellas han respondido que hay muchas más cosas negativas de ser una “girl band” que positivas. A pesar de que han tenido una crítica prometedora, también se han enfrentado a gran cantidad de ataques:

We never made this band to change the world or to fight for women rights or whatever, but we are realising now that this is the only place that we have felt less just because being girls. I was perfectly ok with being a girl and being a student, I was perfectly ok with being a girl and being a video maker... I felt perfect in the world being a girl, and suddenly in music you are supposed to be more judged about everything you do, how you sing, how you pose, how you dress, how you write songs... [...] And in rock and roll there are only, like mainly, like boys, and they scream, and they sing out of tune and they put out all the clothes on stage and they do anything they want because art is free, and is to express yourself. And suddenly, being girls in the rock and roll is like: wow, wow! Why you do that? And why you sing like that? Or this is not the solo you should be doing.⁶⁹

Una de las críticas que se repite con bastante asiduidad en los grupos formados por mujeres, y en este caso en Hinds, es que no saben tocar ni cantar y que su éxito se debe a ser un producto muy bien construido, tener estilo y ser guapas. Sin embargo, en esta visión se omite que Hinds pertenecen a una escena en la que predomina el DIY y que muchos de estos grupos empiezan a crear música sin saber tocar sus instrumentos. Además, buscan conscientemente un sonido con escasa producción. Es curioso como grupos de su misma escena, como The Parrots, no se tienen que enfrentar a esta crítica de una manera tan agresiva y continuada. Por otro lado, es muy común afirmar, cuando se trata de una banda formada por mujeres, que esta es un “producto” y que gracias a su estética han gozado de cierta popularidad. Es como si en el imaginario colectivo, en el que a las mujeres se las relaciona con el pop, la perfección y la artificialidad de la industria, estas no gozasen de independencia artística y ese ente abstracto de la industria musical las moldease sin que pudiesen ejercer ningún tipo de agencia. Pero si pensamos en otras bandas de *indie* o *garage* rock, la gran mayoría tienen un estilo muy

⁶⁹ Carlotta Cosials en una entrevista para NME Magazine: Hinds On Apple Music Boss' Sexist Comments – 'Music Is The Only Place That We've Felt Less', YouTube video, subido por “NME”, 24 noviembre 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=OpRMCcHNvRE>. [Consultado: 10/12/2017]

característico, y aunque aparentemente la estética en el *indie* se ha considerado algo secundario, en realidad no es así. En el *indie* la estética está muy cuidada, lo cual está estrechamente relacionado con esa cultura hípster contemporánea que ya se mencionaba en el capítulo anterior.

No hay una teoría sobre lo que se podría considerar hípster y cualquier definición se basa en un mero proceso intuitivo, pero este concepto se podría identificar con una juventud bohemia de clase media-alta interesada por las músicas *indie* y alternativas (aunque, en ocasiones, también está presente la idea de consumir lo *mainstream* de manera distanciada), la ropa *vintage*, y en general, los estilos de vida alternativos en los que se podría englobar el veganismo, el ecologismo, el rechazo al consumo masivo, la medicina oriental, las religiones como el budismo o el hinduismo...

Sin embargo, al mismo tiempo, ese concepto de hípster se basa en la construcción de una identidad marcada por lo que se consume, y por supuesto, esto está estrechamente relacionado con las redes sociales y el hecho de mostrar una imagen determinada caracterizada por la individualidad estética en un intento de dissociarse de la masa. Por supuesto, estas características no son un denominador común, y es algo más complejo que todo esto. Sin embargo, estos planteamientos tienen relación con ese cuidado por lo estético que se aprecia en muchos artistas del *indie* rock, que obviamente se puede extrapolar a Hinds, pero también a muchos otros grupos integrados por hombres de la escena de garaje madrileña como The Parrots, y a otros más internacionales como The Growlers o los propios Arctic Monkeys.

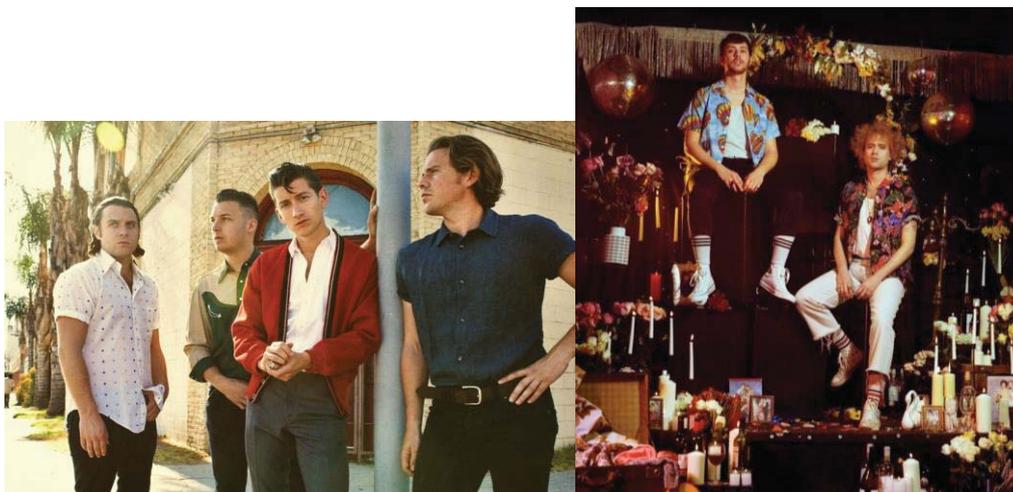

Ilustración 12. Arctic Monkeys y The Parrots. Imágenes extraídas de sus cuentas de Facebook.

Ilustración 14. Imagen extraída de la cuenta oficial de Instagram de Hinds: https://www.instagram.com/p/BjBK3r_hlyX/?taken-by=hindsband

Estos análisis permiten abrir un debate sobre lo que es la feminidad, de qué modo se crea el concepto binario entre de mujer y hombre, en qué consiste serlo y cómo los roles y expectativas que se vuelcan hacia estas etiquetas moldean el comportamiento y generan patrones de rechazo hacia la subversión de ciertas prácticas. Como apunta Carlotta Cosials en la cita anterior, Hinds no se formaron con ninguna intención feminista pero, para ellas, ser mujer en un grupo de rock a veces se convierte en una lucha. Esa vertiente ideológica la plasman en sus redes sociales, lo que también es una forma de llegar a un sector más amplio de la población. Hinds aprovechan para introducir contenido feminista en sus publicaciones con eslóganes como “stop patriarchy” o “more girls on the stage = more girls in the crowd = more girls on the stage = more girls in the crowd”. Además, hace unos meses realizaron un video para YouTube en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en el proyecto #NoEsNo. En él explican la odisea en la que para cada una de ellas se convierte volver sola a casa de noche.⁷¹

En relación con el uso de las tecnologías y el feminismo, en los últimos años está tomando forma un nuevo concepto apodado como la Cuarta Ola.⁷² Este movimiento

⁷¹ “#NoEsNo, con Hinds”, YouTube video, subido por “Ayuntamiento de Madrid”, 9 agosto 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=jpYyE2TcPDw>. [Consultado: 10/12/2017]

⁷² Florencia Sañudo, “Radiografía al nuevo feminismo”, Revista Mujer, 2 de marzo de 2014, <http://www.revistamujer.cl/2014/03/02/01/contenido/radiografia-al-nuevo-feminismo.shtml/>, Paka Díaz, “El Resurgir del feminismo: ¿estamos ante la cuarta ola? 11, Julio 2017,

se ha generado por el resurgir cada vez más fuerte en la sociedad de una mentalidad feminista que trae consigo la evolución de los presupuestos de la Tercera Ola. La peculiaridad es que está determinada por el uso de la tecnología que ha permitido la construcción de un movimiento global y popular y la conexión e intercambio de información desde diferentes partes del mundo. Ya se está empezando a teorizar sobre un feminismo de la era digital y las nuevas generaciones que está estrechamente ligado a cuestiones de género, sexualidad y en el que se aboga por la interseccionalidad, aunque con él también aparecen nuevas problemáticas como la capitalización del feminismo o nuevas formas de machismo digital. En las redes sociales de Hinds vemos un claro ejemplo de cómo este pensamiento está calando en la sociedad, en este caso en un grupo musical. Y es que, aunque Hinds es la banda de la escena de Malasaña que más repercusión ha tenido y pueda parecer que su género no supone un impedimento para ello, tienen que rodearse de un sexismo todavía latente dentro de la industria musical.

Ilustración 15. Imagen extraída de la cuenta oficial de Instagram de Hinds:
<https://www.instagram.com/p/BivP4yphHy0/?taken-by=hindsband>

<http://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1107921048615/resurgir-del-feminismo-cuarta-ola.1.html> , “Curso de feminismo: Cristina Almeida El feminismo en la Cuarta Ola”, YouTube video, subido por “Valladolid Activa”, 17 diciembre 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=t00TUQDf4GM> y Carolina Meloni, *Las fronteras del feminismo: teorías nómadas, mestizas y postmodernas*, Madrid: Fundamento, 2012.

CAPÍTULO 3

Leave Me Alone

En este capítulo se analizará el primer álbum de la banda Hinds, *Leave Me Alone*, publicado el 8 de enero de 2016 bajo la discográfica Lucky Number, un sello independiente estadounidense, y grabado por el productor musical Paco Loco en su estudio de Cádiz. Este fue el disco que permitió a Hinds darse a conocer internacionalmente y forjar una carrera musical sólida, por lo que supuso un antes y un después entre su recorrido musical amateur y la profesionalización artística.

1. Garden
2. Fat Calmed Kiddos
3. Warts
4. Easy
5. Castigadas en el Granero
6. Solar Gap
7. Chili Town
8. Bamboo
9. San Diego
10. And I Will Send Your Flowers Back
11. I'll Be Your Man
12. Walking Home

Ilustración 16. Ilustración 1. Portada del álbum *Leave Me Alone*. Imágen extraída de la página web www.allmusic.com.

Con el análisis de la grabación se pretende mostrar la importancia de la pieza musical desde el punto de vista sonoro, ya que el análisis musical y del sonido son esenciales para poder entender otros aspectos de origen social. De este modo, el estudio de *Leave Me Alone* permitirá aportar información acerca del *indie* rock como género musical, que complementan su configuración como “escena”, y comprender algunas cuestiones relacionadas con la performance, la recepción de los temas y entender en mayor profundidad todas aquellas cuestiones sobre género que se han tratado en los capítulos anteriores.

Por otro lado, cuando nos referimos a la grabación sonora, una obra musical no se compone únicamente de letra, forma y armonía, sino de otros elementos que le aportan nuevos significados. Por tanto, en este capítulo se señalarán las técnicas instrumentales y vocales de las integrantes de Hinds, los instrumentos y el sonido que estos aportan a la música, y las técnicas de grabación utilizadas para la elaboración del álbum, que aportarán información sobre las características esenciales del *indie-garage* rock y su importancia en la creación de la identidad de un grupo. Además, se analizará la puesta en escena de uno de sus temas del álbum, ya que el escenario, como ocurría anteriormente con las redes sociales, funciona como una plataforma en la que mostrar una estética y unas conductas, en este caso, que confluyen con los elementos musicales. Por tanto, en la performance se exponen unos comportamientos específicos que refuerzan la identidad de una banda e influyen en su recepción.

3.1. LAS LETRAS

Algo significativo de las letras en la música *indie* es que, por lo general, evitan tratar temas sociales. Siempre se ha puesto de manifiesto la falta de compromiso social en el *indie* en contraposición con otros géneros como el rock, el punk o la música de cantautor. En el artículo “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock independiente español”, Fernán del Val y Héctor Fouce tratan este tema en el *indie* español y ponen de manifiesto el cambio surgido a partir del 15M. Exponen que el *indie* siempre se ha relacionado con una actitud elitista y de superioridad cultural, que ha cultivado el individualismo, la negación de proyectos colectivos y la ausencia de temas político-sociales en sus letras. Además, los músicos y el público han pertenecido a una clase media-alta, los únicos que podían permitirse viajes a Londres para estudiar inglés, conseguir discos, comprar ropa y tener suficiente poder adquisitivo para comprar instrumentos y formar grupos de música.⁷³

Sin embargo, en este artículo se explica que la crisis política y productiva ha generado un nuevo discurso social en el que la clase media y la juventud se han politizado, al igual que el *indie*:

⁷³ Fouce y del Val, “De la apatía a la indignación”, 58-72.

La crisis económica ha puesto de manifiesto que la precariedad que durante décadas parecía patrimonio de jóvenes sin experiencia ni educación es la experiencia común de buena parte de la sociedad, especialmente de unas clases medias que ven sus viejas seguridades erosionadas por el adelgazamiento de estado de bienestar al tiempo que se produce la contracción del mercado laboral y de las condiciones de trabajo, especialmente el salario.⁷⁴

Es cierto que algunos grupos, de manera excepcional, están incluyendo en sus letras mensajes explícitamente político-sociales y que en las redes sociales y en entrevistas se interesan especialmente por estos temas. Por ejemplo, en el capítulo anterior se ha expuesto con el análisis de las redes sociales de Hinds que temas como el feminismo están presentes dentro de la banda. Aun así, las letras de estos grupos de *garage rock*, y de *indie* en general, raramente tratan temas explícitamente políticos y sociales. Los 12 temas del álbum *Leave Me Alone* carecen de ello. Por ejemplo, la canción “And I Will Send Your Flower Back”, una de las baladas del álbum grabada en acústico y sin batería, trata sobre una despedida o ruptura amorosa:

'cause honey, this is what we both were looking for, babe
I sadly found your gap in my murk
I finally know how i'm feeling after
instead of move on I'll search for your soul
it doesn't mean I'm happy to go away.
And I'll send your flowers back
what goes around, comes around.

Además de tratar temas cotidianos alejados de la crítica social y generalmente vinculados con situaciones amorosas contadas desde la primera persona, las letras de Hinds tienen algo especial, y es que las autoras son hispanohablantes que escriben en inglés. Hay varios errores en su léxico que una persona española quizá no identificaría al instante, pero sí una nativa. Por ejemplo, en esta letra de la canción “Warts” se puede apreciar en diferentes frases esta manera tan peculiar de expresarse:

⁷⁴ Fouce y del Val, “De la apatía a la indignación”, 70.

It started like a friend thing / but you are laughing with a frown / you pretend you are resistant / and you want innocent tender

Desde la década de los noventa, muchos grupos de *indie* han optado por componer las letras de sus canciones en inglés, ya que la mayoría de referentes musicales que escuchaban, al igual que Hinds, eran angloparlantes. Por otro lado, un aspecto de Hinds que llama la atención al público es la pronunciación con acento español de las letras. En las entrevistas a los fans de Hinds hubo varios comentarios acerca de sus letras:

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Me llamaron la atención porque no es común escuchar música como la suya hecha por mujeres, *me atrapó la calidad de sus letras* y su estilo sonoro característico, divertido y original, y la evidente posibilidad que tenían de crecer enormemente en la industria de la música en el momento en que las conocí. Lo que más me gusta de ellas es que son completamente *honestas en sus letras* y no tienen miedo ni prejuicios al plasmar sus personalidades, sentimientos y su alma entera en su música, son auténticas en toda la extensión de la palabra.

I like the lack of perfectionism in their music, as well as the very *Spanish lyricism in English-speaking music- I think it gives their stuff a lot of personality.*

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Their unique style. They have a strong fan base that I feel like they are very involved with. *The lyrics they write I feel like anyone can relate to.*

hard work, a lot of touring and also the fact they they're young women doing garage rock- which I think their stuff makes their stuff resonate with teenage girls especially. there's also a novelty factor for an international audience who's never heard rock in *english sung in a spanish accent.*

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

I do like that they are a girl band and love their *girl-positive messages.*

La autenticidad es algo sobre lo que ya se ha reflexionado, pues es un aspecto que los seguidores de Hinds tienen muy presente. Por un lado, el contar las historias desde la primera persona, de manera clara, con detalles y hechos que a cualquier persona le podrían ocurrir, le aporta esa aura de autenticidad que señalan los *fans*, pues, según ellos, de esta forma se muestran tal y como son. Además, todo ello hace más fácil el sentirse identificado y empatizar con la música de Hinds.

Por ejemplo, en “Chili Town”, uno de sus temas más conocidos, cantan sobre la pasividad de su pareja en la relación. Hay dos partes: la primera con una música más agresiva en la que muestran su enfado, y a continuación, una parte en la que la música se calma y enseñan una faceta más melancólica y su deseo de no perder a esa persona. Todo esto se deduce fácilmente con una sola escucha, ya que utilizan un lenguaje claro.⁷⁵

I am touching without hands because you're deaf and blind.

Don't try to reach my mind collecting my fake cards;
you're out of town man!

I am swimming in the dark 'cause all your friends are sharks.

Keep fighting for your truth, amazing feelings juice,
you chose the wrong side!

All I'm asking is you to make a move.

All that I'm asking for is you to make a move.

Algo que considero importante de las letras de Hinds es que cuentan los problemas amorosos desde una perspectiva femenina que no suele tener voz en este tipo de géneros. Es como escuchar la otra versión de las historias de desamor, más o menos tóxicas, de las canciones de los grupos integrados por hombres y ofrecer, así, una contraposición a esa figura de mujer pasiva de la que solo se presenta dos facetas, o ser guapa, o ser malvada. Estos son algunos ejemplos:

⁷⁵ Hay que recordar que, en ocasiones, se ha dicho del *indie* que los mensajes de sus letras son rebuscados, difíciles de comprender y que, a veces, simplemente no querían decir nada. Todo esto se ha relacionado con el elitismo y la intelectualidad en el mundo *indie*.

“Bamboo”: cuentan como quieren que se comporte su pareja.

I need you to feel like a man
when I give you all I am (like a man).
I know you're not hangover today;
you are classifying your cassettes (your cassettes).
And hey! You just can't share my mistakes,
oh man I'm trying all my best (all my best).

And how could I show you without looking freaking mad
that I'm not always gonna be around?
And how could I show you without losing all our time
that I'm not always gonna run behind?

“Garden”: ellas son las que salvan a la otra persona.

I feel like I'm freezing again,
and you won't say you're bored anymore.
'Cause I can take you dancing,
use me to feel home.
It's the same old story of the bad boy,
give me the keys and I'll...

“I'll Be Your Man”: ellas se muestran como las personas fuertes de la relación. Aparece un juego de palabras entre los clichés relacionados con el concepto “babe”, que se asociaría a lo débil, y el de “man” que estaría asociado con una actitud de poder y fuerza.

And I'll clean your blood of all that venom
that keeps you fighting with every mirror.

I won't let you.

I'll be your guide
and I'll close your eyes
and you close your eyes.

I'll make it simple,
I don't need no gain.
I could be your babe
but I'll be your man.

3.2. EL SONIDO

Como se ha expuesto anteriormente, Hinds buscan de manera consciente un sonido *lo-fi* (*low fidelity*) en sus canciones a través del estudio de grabación. A lo largo de la historia de la música ha habido géneros musicales que han tenido predilección por este sonido, y no solo por razones económicas sino también por estética. Por un lado, el acceso a los medios de grabación y de edición del sonido a partir de la década de los ochenta y su abaratamiento han permitido que prácticamente cualquier persona pueda grabar una canción, pero obviamente no sonará profesional ni en alta calidad, y es que el uso de estudios de grabación profesionales no son asequibles para todos los grupos. Por otro lado, el punk y su filosofía del DIY contribuyeron a la búsqueda de este sonido de baja definición. La música independiente y el *indie* como género musical también ha optado en numerosas ocasiones por un sonido *lo-fi* buscado a propósito. De hecho, un rasgo característico en muchos grupos de *indie* españoles es que la voz en las grabaciones suele escucharse a un volumen muy bajo, de manera que las letras son difíciles de entender. Se trataría de buscar un sonido lo más parecido al directo. Algunos ejemplos de artistas y bandas que, por diferentes razones, han grabado o continúan editando sus canciones de esta manera son El Niño Gusano, Hello Cuca, El Inquilino Comunista, Pussy Galore, Blur, Violent Femmes, PJ Harvey, Mac Demarco, Devendra Banhart, y por supuesto, Hinds.

El sonido *lo-fi* se caracteriza por alteraciones en la respuesta en frecuencia y en el rango dinámico, la distorsión y saturación de las pistas, y los rasgos sonoros derivados del uso del muestreo y la grabación digital de baja calidad. De este modo, este sonido se puede crear, bien por los propios elementos materiales con los que se graba, es decir, por utilizar instrumentos, amplificadores, micrófonos y unidades de

procesamiento de baja calidad, o por jugar con la ecualización y la sobrecarga del equipo escogido para tocar. El *lo-fi* también se puede simular con la ecualización y con efectos que alteren las frecuencias, introduzcan distorsión a las pistas, emulen amplificadores concretos o saturen el sonido.

En el caso de Hinds, parten de unos medios materiales de baja calidad para grabar: sus instrumentos. Por ejemplo, la guitarra que utiliza Ana Perrote es una Epiphone tipo Stratocaster. La marca Epiphone correspondería con la gama baja de Gibson, mucho más asequible al público. Carlotta Cosial actúa con dos guitarras, ambas de la marca Danelectro. Estas guitarras suelen ser de gama media e intentan emular con su estética y sonido *vintage* las guitarras de los años sesenta. Una opción mucho más cara serían las Jaguar American 60's de Fender o las Jazzmaster, también de este mismo fabricante. Por su parte, Ade toca con un bajo Squier que, aunque es una marca con un buen sonido en relación calidad-precio, se trata de la gama baja y más económica de Fender. Tanto en las grabaciones como en el directo se nota que los instrumentos no son de alta calidad, sobre todo cuando tocan en limpio, ya que la distorsión disimula gran cantidad de carencias, tanto sonoras, como técnicas. Por ejemplo, en el tema "Walking Home" se puede apreciar muy bien este sonido *lo-fi* ya que las voces están exageradamente distorsionadas en comparación con el resto de canciones, no se han corregido las partes en que desafinan y las guitarras saturan en varias ocasiones.

"Fat Calmed Kiddos" es una canción mucho más densa, instrumentalmente hablando. En ella se aprecian fácilmente las características sonoras del *lo-fi* referentes al empaste entre instrumentos. En una canción en alta definición y con una producción elaborada al detalle, cada instrumento estaría en el lugar en el que le correspondería y todo se escucharía nítido y empastado. Sin embargo, en canciones como esta ocurre todo lo contrario. Las frecuencias del bajo se presentan bastante saturadas, la batería tiene un escaso rango dinámico y el sonido en general está distorsionado. Además, si la batería se toca con más fuerza esta se escucha con más volumen, lo que quiere decir que no se ha aplicado un compresor que controle estas dinámicas propias del directo. Esto se aprecia muy bien en los cambios entre estrofa y estribillo. Además, se percibe que los punteos no están ejecutados limpiamente e incluso en la coda final se escucha el trasteo de las cuerdas de la guitarra. Todo ello consigue evocar la sensación sonora de un concierto en vivo.

Además de esta escasa producción del sonido, se debe mencionar el amateurismo vocal e instrumental de Hinds, característico del *garage rock* o de géneros como el punk y el *noise*. En numerosas entrevistas han explicado que han aprendido a tocar sus instrumentos de forma autodidacta y han mejorado su técnica a medida que han ido ofreciendo conciertos. Es por esto que, en las grabaciones de estudio, se pueden apreciar algunos errores propios de quien está empezando a tocar un instrumento y una técnica vocal poco elaborada. Por ejemplo, en la canción “Bamboo” se escuchan claramente estos detalles. En la melodía del comienzo, que interpreta el bajo, la técnica instrumental no es avanzada, en ocasiones el bajo toca una nota que no corresponde o la batería se descuadra del *tempo*.

Analizando las canciones del álbum, se aprecian gran cantidad de detalles técnicos que nos desvelan este amateurismo musical característico en este tipo de géneros⁷⁶. Además, las melodías son muy sencillas, adaptadas a la agilidad de los dedos de una principiante. Sin embargo, el punto fuerte de Hinds son las armonías, que aunque no son excesivamente complejas tienen su elaboración, y las densidades que crean mediante la entrada y salida de los instrumentos también aporta gran solidez a las composiciones. Por ejemplo, “Solar Gap” es la única canción instrumental del álbum y se estructura de la siguiente manera:

- Tema A (LaM): 0:00-0:17

- Tema B (LaM): 0:17-0:37

⁷⁶ Todas las transcripciones han sido elaboradas por la autora.

- Tema C (Sim/LaM): 0:37-0:54

- Tema A
- Tema B
- Tema C
- Tema A+B (mezcla)

Se trata de tres temas principales compuestos por una melodía pentatónica muy sencilla sobre la que se elabora la frase musical completa. En estas melodías interpretadas por la guitarra se puede apreciar esa falta de pericia instrumental en la sonoridad. Por su parte, la batería consta únicamente de bombo y, a veces, se escucha algún golpe de *charles*. Aunque la armonía es sencilla, tiene una modulación, pues en los temas A y B la tonalidad es la mayor, y pasa a si menor en los acordes de guitarra durante dos compases del tema C utilizando el V grado de la mayor como un IV de si. Lo que le proporciona consistencia a esta pieza, y a la mayoría de canciones de Hinds, son los juegos que se elaboran mediante la densidad instrumental y las variaciones en la armonía. En este caso, el tema A está interpretado por una guitarra y el bombo. Sin embargo, en el tema B se introduce una segunda guitarra que realiza una melodía distinta a la que continúa ejecutando la guitarra principal. Esto es curioso, ya que lo más común en estos casos es que la segunda guitarra interprete la misma melodía con una armonización de tercera, quinta u octava. En el tema C se mantiene la segunda guitarra, pero esta vez la función del bombo se traslada al bajo, que aporta la fundamental a cada compás y ese golpe grave que engorda la masa instrumental.

Con estos ejemplos se aprecia que la música de Hinds tiene otro tipo de complejidad, muy característica del sonido *indie*, y que tiene que ver con las texturas, las armonías y la toma de decisiones compositivas que difieren de lo usual. Quizá ese amateurismo, y con ello la falta de prejuicios compositivos, ha derivado en que en sus temas introduzcan elementos que, por lo general, se descartarían. Por ejemplo, en la canción “Castigadas en el Granero” (minuto 2:12) aparece una disminución de la

intensidad acompañada de una bajada en el *tempo*. Precisamente este fenómeno se suele evitar, ya que se entiende como un error, aunque en realidad es algo normal e intuitivo. Hinds lo hacen para anunciar un corte en el que se escucha un *riff* de bajo muy sencillo que vuelve al tempo original y que conduce a la parte final de la canción en la que se repite dos veces el estribillo.

Además, otro aspecto peculiar en la mayoría de temas de Hinds que se puede apreciar en esta canción es que hay dos cantantes principales que se reparten los versos de las letras de modo que obtienen igual protagonismo. En ocasiones, incluso cantan frases y melodías completamente diferentes al mismo tiempo. Con todo ello, se observa que, a pesar de la sencillez general, hay elementos poco predecibles en su música que, aunque por un lado dificultan la escucha, por otro aportan un toque de originalidad que probablemente venga enlazado con esa falta de prejuicios compositivos. Por ejemplo, la forma de muchas de sus canciones es bastante extraña, carente de simetría estructural y guiada por el cambio textural. El tema “Garden” podría ser un ejemplo:

PARTE I (pausada)

- INTRODUCCIÓN
 - Golpes con acordes (guitarras y bajo)
 - Melodía; se estabiliza el ritmo (guitarras, bajo y batería)
- ESTROFA
 - Verso 1 y 2
 - Melodía
 - Versos 3 y 4

PARTE II (mayor intensidad, min. 1:16)

- Melodía
- Versos 5 y 6
- ESTRIBILLO

- ESTROFA
 - Versos 1 y 2
 - Melodía
 - Versos 3 y 4
- ESTRIBILLO X2
- CODA:
 - Melodía (guitarras y bajo)
 - Melodía (bajo)

En “Garden”, la canción adquiere mayor intensidad en una parte poco usual como es la mitad de una estrofa. A partir de ahí, la fuerza de la canción va en aumento hasta llegar a la coda definida por la eliminación de texturas hasta quedarse únicamente el bajo. Además, la segunda estrofa tiene dos versos menos y se introduce antes el estribillo. En el tema “Easy”, otra peculiaridad es que, en lugar de estribillos, hay una parte instrumental que se comporta como tal, una estrofa completamente diferente a las anteriores, tanto en armonía como en melodía, y una coda que realiza la batería:

- ESTROFA A
- PARTE INSTRUMENTAL (a modo de estribillo)
- ESTROFA A
- PARTE INSTRUMENTAL
- ESTROFA B (modula a una tonalidad menor)
- PARTE INSTRUMENTAL
- CODA: batería

Todos estos elementos que se han analizado hasta ahora; el sonido *lo-fi*, el amateurismo musical y técnico, las peculiaridades líricas, musicales, estructurales y texturales, no son únicamente patrimonio de Hinds, sino que son características bastante habituales en numerosos estilos independientes. Sin embargo, la performatividad de algunos rasgos sonoros en un grupo integrado por mujeres resulta tan exótico como la performatividad de determinados comportamientos o estéticas. La subversión de estas prácticas, generalmente consideradas masculinas, nuevamente contribuye a generar unos patrones de rechazo que, como ya se han mencionado en capítulos anteriores, van desde el paternalismo, la infravaloración, la desautorización, la falta de credibilidad o el

acoso verbal en el escenario. Por tanto, del mismo modo que con las redes sociales, la performatividad de determinados comportamientos, estéticas y sonidos por parte de una banda, influyen en la recepción de su música, tanto de manera positiva, como negativa.

El directo también es una forma de mostrar la parte performativa, en este caso, mezclada con lo musical y un medio para entender en mayor profundidad todo este fenómeno de la performance y la recepción ligada a los constructos de género. Por ejemplo, en esta interpretación de la canción “San Diego”⁷⁷, en un concierto que ofrecieron en la sala Bi Nuu de Berlin el 27 de abril de 2018, se pueden analizar muchos aspectos relativos a la performatividad corporal y musical. Se trata de un video casero, grabado desde la zona del público, ya que considero que este tipo de formatos reflejan con mayor exactitud la idea de cómo es un directo de Hinds alejado de las mediaciones de una performance de mejor calidad visual pero grabada para alguna radio, programa o evento musical.

En el video se pueden escuchar las guitarras eléctricas de Carlotta Cosials y Ana Perrote con distorsión o la agresividad constante en las voces, que también está relacionada con la temática de la letra que están cantando:

You couldn't stay here one more night - so take me to the beach alright
You're getting blinder taking drugs - we didn't even say goodbye
You are alone I can see why - 'cause home is my grave at night
So why don't you just take my hand? - Stay close to me or know I'll die

I'm staying (x4)

Además, en lo referente a la corporeidad, vemos dos prácticas típicamente generalizadas que en numerosos estudios sobre género se han definido dentro de los cánones de la masculinidad: el *headbanging* (sacudir la cabeza, minuto 1:18) y el *stage diving* (saltar hacia el público, minuto 1:44). Por otra parte, Carlotta Cosials actúa sin camiseta y las connotaciones que se atribuyen a esta acción son de sobra conocidas y ya han sido comentadas con anterioridad en relación al movimiento *riot grrrl*. Con todo ello, vemos que determinados géneros musicales o instrumentos que se vinculan con los que se entiende por masculinidad (heavy metal, guitarra eléctrica), la performatividad

⁷⁷ Hinds - San Diego [live HD], YouTube video, subido por “mylivevids”, 28 abril 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=ZA5LFTS6TxU>. [Consultado: 20/06/2018]

de algunos rasgos sonoros, como el uso de la distorsión, y ciertas prácticas como en este caso el *headbanging* o el *stage diving* crean, por un lado, un exotismo cuando las que actúan son mujeres, y por otro, una especie de malestar, muchas veces inconsciente, que va ligado a ese pensamiento de creación de un producto, ya que naturalmente ellas, de acuerdo a su género, no se comportarían o tocarían de esa manera, por lo que todo sería previamente estudiado para crear un sello que vender.

Al mismo tiempo se observa que, por ejemplo, Carlotta Cosials decora su guitarra con una rosa en el clavijero, y que Ade Martín lleva como atuendo un mono de obra de color rosa. De este modo, se introducen elementos relacionados con la feminidad que producen un claro contraste en un entorno musical típicamente masculino. Estas prácticas y la visibilidad de más mujeres en estos ambientes hacen que se replantee esta generalización de los géneros y prácticas musicales que rondan en el imaginario colectivo, contribuyen a ir abandonando su asociación con la masculinidad, y por tanto, a que la performatividad de un género determinado deje de parecer algo exótico, evitando, así, sus consecuencias. Por supuesto, las categorías de género que se han utilizado a lo largo de este trabajo son necesariamente restrictivas, pero su uso ha sido inevitable para analizar lo que ocurre en la actualidad, ya que los problemas que se han expuesto vienen dados, precisamente, por sus limitaciones.

Conclusiones

En este Trabajo Fin de Máster se ha presentado un estudio sobre el *indie* rock en España dentro de un marco teórico que incluye los estudios sobre género, performance y música popular urbana. De este modo, se ha puesto de manifiesto que la performatividad y los estereotipos de género que se crean alrededor de determinadas músicas afectan a la manera en que las mujeres viven su día a día dentro de un ambiente musical rodeado de unas connotaciones que giran en torno a la masculinidad. Por otra parte, se ha explicado de qué maneras determinados discursos son producidos y mantenidos por las instituciones musicales, y cómo se presentan y negocian estas identidades en la performance. Además, a partir de este análisis se han podido estudiar otras cuestiones como las relaciones entre España y la escena internacional independiente, la conexión entre diferentes escenas nacionales y estilos de música alternativa, la evolución en la distribución musical con el auge de las plataformas digitales y las redes sociales, la configuración del personaje artístico a través de ellas, y se han tenido presentes aspectos como la globalización de la música y el surgimiento de nuevos tipos de feminismo digital que se han visto ejemplificados a lo largo del trabajo, principalmente con la banda Hinds. Finalmente, con el análisis del sonido, en concreto del álbum *Leave Me Alone* (2016), se han podido ilustrar algunas de las características musicales principales del *indie* rock y se han mostrado las implicaciones de la performatividad del sonido y su conexión con la parte performativa del directo.

Todo ello se ha ejemplificado a partir de los grupos nacionales que se han ido exponiendo a lo largo del trabajo. Así, en el primer capítulo se han tratado bandas como Hello Cuca, Nosoträsh, Elektrobikinis, Vulpes, Undershakers, From Head to Toe o Dover, el primer grupo con mayor éxito *mainstream* dentro del *indie* español de los noventa. A partir de ellos, se ha aportado información sobre la configuración de la escena independiente española de los noventa en adelante, el punk y el movimiento *riot grrrl* en España, que, aunque no gozó de la misma repercusión que en Estados Unidos, tuvo su pequeña escena. También se ha mostrado, a partir de la experiencia de las bandas integradas por mujeres, la importancia de los referentes en la construcción de una identidad musical, se ha analizado la manera de subvertir determinados roles a través de las prácticas performativas, o lo que Butler llamaría “la corporalidad como

acción política”, y se han tratado cuestiones relativas a la masculinidad en el *indie*. Con todo ello se ha mostrado que, a pesar de que el *indie* es uno de los géneros en los que más mujeres han participado y que presenta un tipo de masculinidad menos agresiva, las escenas musicales siguen estando ocupadas mayoritariamente por hombres, los grandes referentes son grupos integrados por varones y la mujer toma un rol pasivo desplazándose, generalmente, a una posición de *fan*. El *indie* también es un género que se ha construido a partir de la experiencia de los hombres, en el que también la banda de rock, y con ella los instrumentos eléctricos, tienen unas connotaciones masculinas. Esto provoca que su práctica por parte de las mujeres se convierta en algo novedoso y exótico, y que se creen unos patrones de rechazo como el paternalismo, la falta de credibilidad, la infravaloración, la desautorización o el acoso verbal en el escenario. Sin embargo, estas prácticas también generan patrones subversivos que suscitan tensiones entre la masculinidad y la feminidad, y con ello hacen que se replanteen y negocien estas realidades.

En el segundo capítulo se ha explicado la escena de *garage rock* que se gestó en Malasaña en torno al año 2010. Esta se ha caracterizado por estar formada por grupos integrados por jóvenes, entre los cuales se encuentra Hinds. A partir de esta banda se han analizado los cambios producidos en la industria musical independiente debido al uso y estandarización de las plataformas de distribución digital como Spotify y de las redes sociales como Instagram. Estas últimas se han convertido en un medio para la creación de una identidad definida por la estética y los comportamientos, que conecta sin intermediarios con sus seguidores. Además, se ha estudiado con ejemplos concretos la forma en que los medios de comunicación perpetúan determinados constructos y potencian, a través de titulares en prensa o entrevistas, el concepto de “las mujeres en el rock”. De este modo, guetifican estas prácticas mediante la clasificación de las mujeres por su género y no por la música que interpretan. Esto contribuye al imaginario canónico masculino del rock. Sin embargo, también se ha seguido profundizando, por medio del análisis en redes sociales, en la subversión de las identidades masculinas del rock y en los patrones de rechazo. Por último, a través de las redes sociales se ha analizado la implicación, cada vez mayor, de las bandas en temas sociales como el feminismo y se ha introducido el concepto de Cuarta Ola definida por el uso de las tecnologías.

En el tercer capítulo se han analizado cuestiones referentes al sonido de las canciones del primer álbum de Hinds. Con ello se han identificado en su música algunas características sonoras generales del *indie*, como la importancia de las texturas, el uso frecuente del *lo-fi* o la sencillez melódica. Además, en cuanto a la parte lírica, se ha mostrado que el hecho de que las letras estén escritas por mujeres influye en el contenido que se transmite y aportan una perspectiva femenina y una figura activa de la mujer con la que el público femenino se ha sentido gratamente identificado. Con ello, se ha seguido profundizando en la importancia de los referentes femeninos en la construcción de las identidades musicales. Por otro lado, se ha expuesto que la performatividad de determinados rasgos sonoros como la distorsión, el *lo-fi* o la forma agresiva de cantar también resultan exóticas. Así, al igual que instrumentos como la guitarra eléctrica o la batería tienen connotaciones masculinas implícitas, algunos elementos musicales también están asociados a la masculinidad. Por último, se ha analizado una actuación en directo de Hinds para combinar el estudio de lo musical, los comportamientos y las estéticas. Con ello, se ha mostrado que Hinds juegan constantemente con la síntesis entre la feminidad y la masculinidad, tanto en su estética como en sus conductas, negociando, así, las identidades normativas de estos ambientes musicales.

Con todo esto, se espera haber aportado información sobre la escena independiente española, a la vez que se han mostrado las prácticas por las cuales los constructos de género asociados a las músicas se perpetúan, aunque también la fragilidad de estos mismos. Además, se ha explicado que el papel de las nuevas tecnologías en todo este entramado es cada vez mayor, y se ha visibilizado su importancia a la hora de analizar temas como la performance o la recepción. En investigaciones futuras se podría profundizar en algún aspecto en concreto de los que aquí se han tratado, como las nuevas tecnologías, el análisis sonoro o la sexualidad. Incluso se podría elaborar un análisis más exhaustivo del grupo social de los entrevistados y qué relación podría haber entre su edad o su género, la información que han aportado o sus gustos musicales.

Por último, me gustaría añadir que con este trabajo no se ha pretendido enfatizar la etiqueta de “las mujeres en el rock”, sino estudiar qué ocurre con estas categorías y con los constructos que giran en torno a los géneros musicales, por qué, cuales son las consecuencias, qué factores contribuyen a perpetuar tales etiquetas y de qué manera

afectan las prácticas que subvierten estas identidades. Más que contribuir a recopilar grupos integrados por mujeres, sumar estos al canon del rock o, por el contrario, legitimarlos en contraposición a una historia masculina de la música popular urbana, estas páginas han intentado plasmar cómo las nociones de género afectan, en general, a las expresiones musicales y sus experiencias diarias.

ANEXO I

Entrevistas: mujeres músicas

ENTREVISTA 1

Nombre y apellidos

Laura García Domínguez

Edad

26

País

España

Localidad

León

Profesión

Diseñadora web y profesora de guitarra esporádicamente.

Instrumento/s

Guitarra eléctrica

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

12 años

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

Desde muy pequeña mis padres me ponían discos y casetes de diferentes estilos musicales. Me regalaron el típico casio de juguete y daba golpes a una papelera simulando tocar una batería (quien no lo ha hecho alguna vez). Con esto quiero decir que la música siempre ha formado parte de mi vida y siempre he sentido un gran interés por ella. Decidí tocar la guitarra por varias razones, una de ellas fue ver "tocar la guitarra" a niños/as en una serie televisión, que con el tiempo me di cuenta de que no lo hacían de verdad...; la otra fue porque vi a una amiga tocando la guitarra, me enseñó cuatro acordes y un ritmo, y desde entonces no he dejado de tocar.

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

La verdad es que no me resultó nada difícil. Yo no quería recibir clases de ningún tipo, ni tener que estudiar para poder tocar un instrumento, pero mi padre insistió en apuntarme a clases de guitarra...con el tiempo supe que es una parte fundamental en la música.

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

Gracias a que me apunté a clases de guitarra (y todo lo que ello conlleva: armonía, lenguaje musical...) maduré musicalmente. Yo escuchaba todos los estilos de música y mi único referente eran los grupos que sonaban en la radio, pero después empecé a descubrir más géneros y grupos, entre los que puedo destacar: los beatles, jimi hendrix, eric clapton, antonio vega, jorge drexler, la sonrisa de julia, bb king, julieta venegas, dire straits, melody gardot, norah jones, billie holiday, nina simone, the police, bob dylan...podría eternizarme y seguro que alguno/a se me olvida.

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

Pop, blues, bossa

¿Esta banda/as son mixtas o de mujeres? ¿Podrías desarrollar la formación?

En las bandas que he estado por lo general era yo la única chica. Actualmente estoy en tres grupos, uno solo de chicas, otro que somos dos chicos y dos chicas y otro en la que solo estoy yo como mujer.

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

La respuesta es afirmativa. He de decir que cuando comencé a tocar en grupos no me ocurría, pero con el paso del tiempo lo noté de golpe. Podría poner varios ejemplos...en algunas ocasiones me he sentido la "groupie" de mi propio grupo en cuestión, al ver que al llegar a las salas de conciertos (más bien bares "musicales") me miren o se dirijan a mi como si yo no formara parte del grupo... En otras ocasiones he tenido que escuchar

repetidas veces que "toco muy bien para ser chica", "sabes hacer solos", "¡anda! pensé que solo tocarías acordes de iglesia", y "eres guapa, cómo no vas a tocar bien". Me han llegado a decir "anda mira, qué graciosa, si haces tú los solos en el grupo". Por no hablar de comentarios sobre mi vestimenta y/o forma de actuar/hablar encima de un escenario. Y quizás puede sonar tremendista, pero esta es la realidad cada vez que voy a dar un concierto.

¿Por qué crees que ocurre esto?

Quizás porque el papel de la mujer encima de un escenario haya quedado reducido a ser cantante o a dedicarte a tocar las palmas.

¿Crees que ocurre más a menudo en géneros relacionados con el rock?

Si, aunque creo que ocurre en la mayoría de los géneros musicales.

¿Crees que estas vivencias te han afectado o han moldeado tu forma de componer, de comportarte en el escenario...?

Al principio sí. Me influía mucho y me causaba mucha impotencia tener que escuchar ciertos comentarios y cohibirme a la hora de cantar/hablar/tocar encima de un escenario. Ahora sigo intentando que me resbalen todas esas cosas... pero nadie es de piedra.

Enviado: 27/4/18 0:01

ENTREVISTA 2

Nombre y apellidos

Belén de Benito buzón

Edad

55

País

España

Localidad

Madrid

Profesión

Profesional independiente de la música

Instrumento/s

Varios, básicamente cuerdas, guit eléc laúd renacentista, etc...

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

Toda la vida

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

En mi numerosa familia había instrumentos y todos tocábamos

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

Me formé a partir de los 24 años, trabajando, tocando y estudiando

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

Muchos y muy variados

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

He estado y estoy en muchas bandas desde el soul a la música antigua

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

"para ser chica tocas muy bien". Nos han cerrado mil puertas por ser mujeres

¿Por qué crees que ocurre esto?

Machismo?

¿Crees que ocurre más a menudo en géneros relacionados con el rock?

Sí

¿Crees que estas vivencias te han afectado o han moldeado tu forma de componer, de comportarte en el escenario...?

No

Enviado: 28/4/18 20:46

ENTREVISTA 3

Nombre y apellidos

Marta Valencia

Edad

41

País

España

Localidad

LEÓN

Profesión

Profesora

Instrumento/s

Batería

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

7 años

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

Siempre sentí interés por la música; desde muy pequeña mis padres eran muy aficionados y ponían en el tocadiscos Dire Straits, The Beatles, Pink Floyd, Jean Michelle-Jarre. Aquello empezó sobre todo por la afición al baile (bailábamos con mi madre los domingos) y a cantar las letras de Simon y Garfunkel o todo lo que pillaba, recuerdo. Luego se plasmó en cantar en el coro, tocar la flauta y algo el teclado. Más tarde en ir a baile flamenco por el ritmo y siguió con el interés por la percusión; primero con yembe y ya luego la batería. Siempre había estado ahí pero mis padres no pudieron

sufragar clases de música, así que en cuanto pude a nivel de dinero y tiempo me puse a ello.

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

En el colegio (EGB) tuvimos un muy buen profesor de música que sentó las bases pero ciertamente a nivel económico no pude acceder hasta más tarde. Soy amateur sí.

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

Como decía; en mi infancia escuchaba Dire Straits, The Beatles, los indios tabajaras, Rolling Stones, Simon y Garfunkel que era lo que ponían mis padres; siempre han estado ahí y siguen; más adelante, junto con mi hermano empezamos a comprar discos: Metallica, Nacha Pop y poco más porque la mayoría de la música la consumíamos y grabábamos de la radio al no tener dinero para comprar más. En la adolescencia empecé a interesarme por Bob Dylan, The Doors, Nirvana, Janis Joplin (me encanta), Bob Marley, Jimmy Hendrix , Lenny Kravitz y más adelante bandas como Soundgarden, The Cranberries, etc. Tengo que decir que las bandas que más me gustan y que más me influyeron hay mujeres; por ejemplo, las canciones que me arrancaron a cantar fueron Janis Joplin y Dolores O’Riordan (aunque lo haga en soledad por no aturdir) y en cuanto a la batería en cuanto vi a Cindy Blackman (batería de Lenny) y eso junto a mi afición e interés por el ritmo y la percusión supe que quería tocar la batería. También es cierto que ya de niña soñaba con tener un grupo heavy!! Actualmente mi referente también es Levon Helm, batería de The Band.

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

Punk-rock

¿Esta banda/as son mixtas o de mujeres? ¿Podrías desarrollar la formación?

La primera banda “La Novia Cadáver” era femenina en primera instancia pero tuvimos de ayuda a los teclados y arreglos a un chico. El resto éramos chicas (guitarra y voz; bajo y batería). En total 4 componentes. La siguiente banda “The Bangs” era inicialmente femenina (1 bajo, 1 guitarra, 1 voz y 1 batería) y al guitarra, aunque era

masculino lo disfrazábamos de mujer. Luego se añadió otra guitarra que era mujer. En total aquí éramos 5.

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

En cuanto a mi valía como música en ambientes de música, no la he visto modificada por ser mujer; o al menos eso no lo he percibido desde mi perspectiva amateur si es eso lo que se pregunta. En cambio desde otros ambientes si es posible pero creo que fue más bien por el hecho de ser músicas en general dentro de un ambiente ajeno y muy específico más que mujeres. Lo que sí es verdad es que me ayudan más con los instrumentos para el traslado que si fuera hombre; o eso he percibido, sobre todo al mover la batería. Creo que al ser amateur y no tener más experiencia que en ámbitos que podríamos llamar “amigables” no tengo demasiada perspectiva al respecto.

Enviado: 29/4/18 19:05

ENTREVISTA 4

Nombre y apellidos

Lucía Martínez

Edad

23

País

España

Localidad

León

Profesión

Estudiante y profesora de guitarra

Instrumento/s

Guitarra

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

9 años

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

Siempre me gustó cantar y comprar un montón de discos cuando tenía algo de dinero ahorrado. Pero un día escuché a un grupo que tocaba con guitarras eléctricas, y claro, yo eso no lo había visto en mi vida y me pareció maravilloso. A partir de ahí, quise aprender a tocar el instrumento.

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

No, mi prima me dejó una guitarra española porque mis padres no se fiaban de que fuese algo duradero, así que no me querían comprar una. Se pensaban que lo iba a dejar a los dos días... Así que, ya con la guitarra medio rota y llena de parches de mi prima, me apuntaron a clases en las que estábamos 11 personas para un mismo profesor, era un caos, pero me gustaba mucho.

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

Obviamente han ido cambiando con los años. Cuando empecé me gustaban mucho Nirvana y Motörhead. Pero sin duda, mi mayor referente era Joan Jett, la amaba.

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

Heavy, blues, bossa, rock, pop...

¿Esta banda/as son mixtas o de mujeres? ¿Podrías desarrollar la formación?

2 mixtas y una únicamente de mujeres.

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

Constantemente. Al principio no me daba cuenta, porque era una niña y nunca pensé en que me pudiesen tratar diferente. Pero por desgracia, con los años me fui dando cuenta

de que ser mujer implicaba unas cosas que, por ejemplo, a mis compañeros de grupo no les pasaba. Realmente no son cosas súper graves, pero 9 años aguantando estupideces te quema muchísimo. A veces hasta se me han quitado las ganas de subir a tocar a alguna "jam session" o de dar un concierto. Y así como ejemplos... pues bueno, lo primero comentarios asquerosos cuando estas en el escenario tocando... que es como, tío es mi puto concierto, si quieres ser el protagonista organízate uno. Luego mucha infravaloración, les hace gracia que toques la guitarra y hagas solos, les sorprende, luego está la típica frase "qué bien tocas para ser chica", "pensaba que solo tocabas así cuatro acordes"... Es como que constantemente tienes que demostrar que sabes tocar, porque la gente ya va con el presupuesto de que no. Y bueno, luego me ha pasado que a mí se me hace menos caso que a los compañeros del grupo o que se atreven a decirte cosas que a lo mejor a ellos no, como que no te tienen tanto respeto. Y lo que no soporto es bajarme de tocar y que me vengan 4 tíos a decir que "toco bien para ser una chica" y que "con lo guapa que soy cómo no voy a tocar bien". Pero bueno, al final tocar es lo que me gusta y no voy a dejar de hacerlo por 4 imbéciles que aparecen en cada concierto. Eso sí, he aprendido a ser extremadamente borde.

¿Por qué crees que ocurre esto?

Bueno, pues porque al final los géneros musicales en los que me muevo están dominados por hombres y muchas veces mayores que yo, así aparte tengo que soportar mucho paternalismo. El caso es que es raro ver a mujeres, entonces eres como la atracción de circo.

¿Crees que ocurre más a menudo en géneros relacionados con el rock?

Sí

¿Crees que estas vivencias te han afectado o han moldeado tu forma de componer, de comportarte en el escenario...?

Sí, mi actitud en el escenario ha cambiado, he aprendido a ser borde y a decir cosas que igual antes no me atrevía. Es que tienes que ir de chula por la vida, si no te comen. Y luego he compuesto mogollón de canciones que tratan estos temas, porque me genera mucha rabia y por algún lado tengo que soltarlo.

Enviado: 30/4/18 13:09

ENTREVISTA 5

Nombre y apellidos

Alicia Jiménez

Edad

20 años

País

España

Localidad

Valladolid

Profesión

Estudiante

Instrumento/s

Guitarra eléctrica, bajo, flauta travesera y voz

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

Unos 13 años

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

Aunque me inicié en una academia de pequeña, mi verdadero interés por la música surgió un poco más tarde (11 o 12 años). Tocaba el piano, cantaba en algún coro y comencé con la flauta travesera, pero a los 12 años empecé a escuchar grupos de rock y heavy, por lo que acabaron por gustarme nuevos tipos de música y me compré una guitarra eléctrica.

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

No tuve dificultades a la hora de buscar academias o profesores, ni obstáculos para aprender. Soy amateur.

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

En primer lugar me atrajo el rock español, pero luego me gustaron más los grupos de metal y rock americanos y japoneses. Tenía especial fijación en grupos como Pink Floyd, pero también en otros como Pantera. Luego escuché mucho The Mars Volta y vocalistas como Janis Joplin o guitarristas como Hendrix, pero nunca me han gustado demasiado los virtuosos de la guitarra más actuales. Después conocí grupos de rock más alternativos, blues, jazz, soul, punk y post-punk y algunas músicas latinas y africanas. Creo que estos cambios se han ido dando simplemente a medida que iba creciendo y conociendo cosas nuevas.

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

He tocado en un grupo de versiones de rock español y en otro de indie rock (también español), con guitarra y bajo respectivamente. Actualmente tengo una banda en la que puedo hacer un poco de todo (desde post-rock hasta champetas o garage); otro proyecto más plenamente de post-rock; y otro donde toco el bajo eléctrico, de versiones de los 60-80 en España, pero con un toque afro (funk, cumbias...). Además, canto en una agrupación vocal performativa y en un coro.

¿Esta banda/as son mixtas o de mujeres? ¿Podrías desarrollar la formación?

Generalmente son mixtas. La única plenamente femenina es el grupo vocal performativo XYK Singers, compuesto actualmente de unas 25 chicas entre los 16 y los 30 años. En las demás, por lo general, en número de chicas está bastante compensado con el de chicos, exceptuando tal vez el grupo de post-punk, en el que soy la única.

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

Es difícil que, en ocasiones, y sobre todo tocando en un grupo de rock o derivados, no se hable de ti como "la chica del grupo". A veces sí he percibido un trato distinto en formas de dirigirse a mí por parte de miembros (normalmente hombres) de otros grupos o incluso por parte de mi misma banda, donde mis propuestas parecían secundarias de entrada (o casi peor, se me decía que sí a todo sistemáticamente, como si diera igual) o

tenía que forzar un estado de ánimo poco propio de mí para sentir que estaba siendo escuchada. Además, por norma general, se da por sentado que soy la cantante. Un guitarrista de una banda de Valladolid bastante conocida (prefiero no decir nombres) llegó a decirme a los 15 años que no tocaba mal para ser una chica. Por suerte, he formado grupo con amistades con las que no siento en absoluto ese trato, y las relaciones con cada miembro son todo lo equitativas que creo que pueden ser. No se me dora la píldora si hago algo que gusta, ni se me hace de menos cuando no lo hago tan bien.

¿Por qué crees que ocurre esto?

Porque no hay una igualdad de género naturalizada y real en el panorama musical, o al menos aún queda camino que recorrer. Una chica que toca ciertos instrumentos sigue siendo a veces un alien y además se le cuelgan algunos estereotipos, aparte de ser frecuentemente sexualizada. Los comentarios frente a muchas músicas siguen siendo del nivel "no hay nada más sexy que una chica tocando X". Por otra parte, también puedo entender que haya muchos músicos de ciertas edades más avanzadas a los que no les puede por menos que resultar chocante ver a una mujer tocando en algunos escenarios ciertos instrumentos, aunque esto no justifique muchas actitudes. Creo que, además, hay instrumentos que requieren de cierta personalidad extrovertida, y creo que muchas chicas, por lo general, siguen recibiendo desde niñas mucha presión y reproche cuando destacan por encima de sus compañeros. La inseguridad a veces tiene un papel clave.

¿Crees que ocurre más a menudo en géneros relacionados con el rock?

Sí. Creo que el rock y el heavy metal en particular son géneros claramente masculinizados, y los tratos hacia las mujeres en letras, pero también en conciertos y festivales, son muy desiguales. Su presencia sigue siendo secundaria y, la verdad, no creo que sea por falta de grupos o de talento.

¿Crees que estas vivencias te han afectado o han moldeado tu forma de componer, de comportarte en el escenario...?

Creo que sí. Ocurre que casi automáticamente, tienes un cierto ingrediente reivindicativo en tus letras o en el valor que le puedas echar a subirte a un escenario, y ya no quieres callarte algunas cosas que, tal vez, pasabas por alto de adolescente.

Enviado: 30/4/18 14:52

ENTREVISTA 6

Nombre y apellidos

Diana Majo Martínez

Edad

34

País

España

Localidad

Benavides

Profesión

Maestra y músico

Instrumento/s

Guitarra y batería

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

Con la guitarra empecé de pequeña, a los 6 años, y con la batería llevo unos 6 ú 8 años

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

Vengo de una familia de músicos, siempre lo vi en casa,

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

Estudí en la escuela de música del pueblo, pero realmente soy amateur, no tengo ninguna titulación, salvo Magisterio Musical

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

Revólver, Duncan dhu, Natalie Imbruglia, The Corrs, Alanis Morissette, The Police... algunos me marcaron en la infancia, otros me marcan desde la infancia y otros me marcan ahora. De Revólver me sacaba las canciones con la guitarra de pequeña, ahora ya no me gusta. En la adolescencia quería cantar como Natalie Imbruglia o Andrea Corr...Alanis me gustaba, me gusta y me gustará siempre. The Police es mi grupo favorito

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

Pop rock

¿Esta banda/as son mixtas o de mujeres? ¿Podrías desarrollar la formación?

En mi primera banda era la única chica. Éramos mi hermano Jorge, mi hermano Richard, Carlos Cachapizo y yo, la cantante. Nos llamábamos Impression En Debo somos mitad y mitad, Richard, Andrés, María y yo, en Domani Sapone somos mi hermano y yo y Goodman somos un montón de gente, las chicas cantante y coristas. Únicamente con Las Lauras somos un grupo de chicas

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

Nunca he sentido un trato inferior al de un hombre en cuanto al contexto musical, aunque sí creo que la gente se sorprende más viendo a una chica tocando la batería que si fuera un chico. Y realmente creo que no es tan habitual ver a una chica tocando bien un instrumento. Insisto en “TOCANDO BIEN”, que no es lo mismo que “tocar” a secas. Cuando una chica sabe tocar yo creo que se le respeta, al menos musicalmente, o al menos así me he sentido yo, respetada.

¿Por qué crees que ocurre esto?

En mi opinión una mujer pueda ser lo que ella quiera ser, tanto o más que un hombre, pero creo que por un error de educación a las mujeres se nos educa para saber maquillarnos y no para saber tocar un instrumento “como un hombre”. La propia educación nos hace parecer inferiores en muchos ámbitos.

Enviado: 10/5/18 23:48

ENTREVISTA 7

Nombre y apellidos

María Pérez Fernández

Edad

20

País

España

Localidad

León

Profesión

Estudiante de Grado en Historia del Arte (ULE)

Instrumento/s

Bajo, guitarra, ukelele

¿Cuánto tiempo llevas tocando?

Aprendí a tocar la guitarra con nueve años. Toco el bajo desde hace cinco

¿Cómo comenzaste a sentir interés por la música y por qué decidiste tocar un instrumento o iniciarte a cantar?

Siempre me ha interesado la música, pero recuerdo que cuando tenía unos cinco o seis años pusieron el disco "Estrella de mar" de Amaral en un viaje de vuelta a casa y a mí me gustó tanto que me lo regalaron. Me hice muy fan, no paraba de cantar. Dos o tres años después fui a una prueba para entrar en el coro del colegio y me cogieron, me hizo mucha ilusión. Además, mi hermano me enseñaba mucha música y tenía un grupo donde tocaba la guitarra. Ya desde entonces era la niña que escuchaba "música de mayores". Me regalaron una guitarra al acabar 3º de primaria; El bajo sin duda lo empecé a tocar al escuchar a Flea de los Red Hot Chili Peppers.

¿Te resultó difícil el acceso a tu formación musical? ¿Eres amateur?

Sí. Las clases de guitarra en academia eran caras y no pude apuntarme hasta que las sacaron como actividad extraescolar del colegio. Luego, en el instituto acudí al "taller de rock", donde tocábamos varios chavales juntos coordinados por un monitor. Sin

embargo, no empecé a comprender la música de verdad hasta que fui a clase de bajo con Richard Majo. Como clase trabajadora afectada por la crisis capitalista me vi obligada a dejar esas clases. Podría decirse que soy profesional, pues trabajo en una orquesta aunque tenga pocas fechas.

¿Cuáles han sido tus referentes musicales? ¿Por qué? (Grupos, cantantes, géneros musicales, estilos...)

De pequeña sobre todo Amaral. Al llegar al instituto me interesó mucho el rock español, pero ahora apenas. Años después empecé a interesarme por grupos más "indies" como Arctic Monkeys o The Strokes. Ahora algunos mis grupos favoritos son Radiohead, Rufus T. Firefly, Havalina, Incubus o Foals.

¿Has estado en alguna banda/as?

Sí

No

Otro:

¿Qué tipo de música tocabais o tocáis?

Tuve primero Thrill Seeker, del estilo RHCP y Arctic Monkeys. Luego Sand Evacuation, más hacia Pearl Jam y ahora Debo, basado en los ochenta (Devo, Frank Zappa, Gary Numan), pero también con influencias de Jack White.

¿Esta banda/as son mixtas o de mujeres? ¿Podrías desarrollar la formación?

Todas las bandas en las que he estado he sido la única chica a excepción de Debo, donde toca la batería Diana Majo.

¿Crees que tu identidad como mujer ha cambiado la percepción que tiene la gente sobre ti como música? ¿Sientes que te han tratado diferente en contextos concretos? Si es así, ¿podrías poner un ejemplo (o varios)?

Sí, claro. Los paternalismos son bastante habituales. Por ejemplo, me han dicho varias veces que para ser chica toco muy bien el bajo o han preguntado algo a mis compañeros de grupo siendo yo la que debía contestar.

¿Por qué crees que ocurre esto?

La música, como cualquier otro ámbito, es un reflejo del sistema capitalista-patriarcal, por lo que las mujeres sufrimos machismo desde el momento en el que nos metemos en ella: valoraciones de nuestro cuerpo o vestimenta antes que de nuestras dotes musicales,

pensar que las mujeres que cantan lo hacen porque tocar un instrumento es más difícil y por ello tarea de hombres... los ejemplos son muy numerosos. En general somos "lo otro" también en nuestro propio grupo de música.

¿Crees que ocurre más a menudo en géneros relacionados con el rock?

Creo que ocurre en cualquier género: donde parece que más se ve el machismo es en el reggaeton porque las letras son más claras, pero creo que no hay un solo aspecto de la sociedad que no se ve afectada. El machismo es tan brutal que hasta las propias mujeres lo tenemos interiorizado.

¿Crees que estas vivencias te han afectado o han moldeado tu forma de componer, de comportarte en el escenario...?

Intento que no me influyan, pero es evidente que no podemos escapar del sistema... la presión de tener que demostrar constantemente que sé tocar por el hecho de ser mujer difícilmente se me va de la cabeza cuando toco para un público.

Comentarios, observaciones, sugerencias, reivindicaciones...:

Quisiera resaltar que la base de que las mujeres apenas seamos visibles en la música no dista de la discriminación laboral por género: el capitalismo relega a la mujer a un rol reproductivo, dejando el productivo al hombre; en la época actual, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, nos vemos obligadas a compaginar el reproductivo con el productivo, teniendo lo que se conoce como "doble jornada". Hay menos mujeres que hombres en la música precisamente por esto, pues la música es una "distracción" por lo general para nosotras, mientras que supone un trabajo para más hombres, pues son más los que se dedican a ella. El motivo de que haya menos mujeres artistas en los festivales de música no es otro que económico, pues bien es sabido que vende mucho más una banda de hombres.

Enviado: 11/5/18 0:43

ANEXO II

Entrevistas: seguidores de Hinds

ENTREVISTA 1

Nombre y apellidos/Name and surname

Kye Crossley

Edad/Age

19

Género/Gender

Male

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

England

Localidad/town

Derby

Profesión/profession

Student

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

Social media -saw someone talk about them touring so I listened to them

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Garage rock / indie rock

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

They have a unique sound

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Unique sound, and they're different to the majority of bands in the current indie scene in Spain / anywhere else

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Warts / Chili Town - probably the best songs in terms of capturing their sound as a band plus they're fun songs in general

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

I've seen them twice and both times they've always just looked like they're having fun when performing which in turn makes the crowd enjoy it more

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

The main reason I started listening to them was because they're a Spanish band and I study Spanish so the fact they're a 'girl band' didn't influence me

Enviado: 14/5/18 16:16

ENTREVISTA 2

Nombre y apellidos/Name and surname

Antonia Flores

Edad/Age

21

Género/Gender

Female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

United States

Localidad/town

Laredo, TX

Profesión/profession

Student

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/

How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)

Social media

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Garage band

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

The fact that they are an all female band. It's rare for a band to be only comprised of female musicians, and I like that they stand for the empowerment of women through music.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Good music and the fact that they are all talented female musicians.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

From Leave Me Alone, my favorite song is Castigadas En El Granero. From I Dont Run, it's Soberland. I like the way these songs sound, especially their bass lines.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

I have seen them twice. They are very energetic when they perform. It's never a boring performance. They're fun, and that's what make their live performances good, aside from their great sound.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

Labeling them as a girl band is what got me to start listening to them, I won't deny that. However, the more I've come to listen to them and know them as musical artists, I don't think labeling them purely as a "girl band" is the right fit. For me, a girl band is something more pop like the Spice Girls or Fifth Harmony. Hinds is rock. We don't call all male bands such as The Arctic Monkeys a boy band, since boy bands are also typically pop such as *NSYNC or One Direction. Therefore, why would we label Hinds as a "girl band"? They are just simply a band, just like all other rock bands out there, regardless of gender.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Viva Hinds.

Enviado: 14/5/18 16:23

ENTREVISTA 3

Nombre y apellidos/Name and surname

Renata Salcedo

Edad/Age

18

Género/Gender

Femenino

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

Perú

Localidad/town

Lima

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro: Soy muy, muy fan de Hinds

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

Social media? Las conocí en el 2016 cuando yo era muy fan de Catfish and the Bottlemen y bandas así y me di cuenta que ellas también aparecían en los mismos festivales y decidí escucharlas.

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Nunca he podido encontrar una sola palabra para describirlas, es tipo lo-fi indie alternativo garage rock

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Cuando las escuche por primera vez pensé mucho en Christina Rosenvinge, quien fue alguien que escuché mucho durante mi infancia gracias a mi mamá, y me emocionó mucho tener una banda como ellas para mis años adolescentes. Lo que más me gusta de ellas es como no tienen ningún arrepentimiento y parece que nunca tuvieron miedo. Siendo fan de ellas desde los 16 años, siento que tenerlas como modelo a seguir me ha ayudado mucho para seguir mis sueños que alguna vez pensé imposibles.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Son algo nuevo. A parte de tener muy buena música, no estamos acostumbrados a ver una banda femenina con la actitud que ellas tienen, especialmente en el género que ellas manejan. Especialmente ahora que se está apreciando a la mujer artista mucho más.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Easy, Castigadas, Solar Gap. Una cosa que destaco de estás canciones son la guitarra y el bajo. Siempre he sido fan de bajistas y guitarristas que generalmente son hombres y tener mujeres que hagan cosas tan espectaculares me hace muy feliz.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Nunca, ellas no han venido a mi país y yo no he tenido la oportunidad para ir a verlas.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

Definitivamente. Como mujer me encanta apoyar a mi género en todo lo que pueda.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Buena suerte con tu máster!

Enviado: 14/5/18 16:44

ENTREVISTA 4:

Nombre y apellidos/Name and surname

Iván Torres

Edad/Age

20

Género/Gender

Masculino

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

México

Localidad/town

Ciudad de México

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

Redes sociales

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Música favorita para beber cerveza.

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Porque en un medio de música independiente, a finales de 2015, las mencionaban como una de las promesas para el 2016. Después de leer ese artículo, busqué vídeos e info y me gustó que fuera música escrita e interpretada por personas tan jóvenes, y que hayan hecho un esfuerzo por llegar a audiencias en medios electrónicos sin depender de distribución.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

A que han logrado construir un sonido propio, además de la energía de sus presentaciones en vivo, su carisma y su capacidad para viajar en tour por tanto tiempo.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

- Bamboo, por la letra. - Solar gap, porque aunque no se escuchan las voces de Ana y Carlotta, el sonido sigue siendo inconfundible. - Chili town, porque es mi vídeo favorito. - Garden, porque fue la primera que escuché. - Castigadas en el granero, porque es la que más me gusta escuchar en vivo. - The Club, por su riff. - Ma nuit, por el formato de grabación.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Sí, dos veces. Creo que algo de lo más destacable es que ambas presentaciones fueron muy íntimas y se creó un ambiente muy especial entre escenario y público. Además, como he dicho antes, la energía que transmiten es contagiosa. Algo muy cool, sobre todo de su presentación en México de 2016, es que después del performance se dieron tiempo para armar un dj set, firmar álbumes y merch, así como compartir tragos y bailar en la pista con el público.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

He evitado usar ese concepto como etiqueta comercial. Sin embargo, creo que tiene un papel relevante como etiqueta creativa; aunque las bandas conformadas por mujeres no se inventaron en esta década, pienso que la existencia de proyectos en este género como Hinds en Europa o Warpaint en Estados Unidos y varios otros en géneros y latitudes diferentes, responde a un fenómeno social, ligado de forma cercana a escenas independientes.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Me gustaría leer tu trabajo cuando lo acabes. Es súper interesante abordar el tema no como fenómeno global sino local. Mucha suerte.

Enviado: 14/5/18 17:21

ENTREVISTA 5

Nombre y apellidos/Name and surname

Gonzalo Ramiro

Edad/Age

19

Género/Gender

Masculino

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

España

Localidad/town

Valencia

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/ How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)

Las conocí al poco de empezar su carrera, cuando ganaron el concurso Make Noise Malasaña a través de una página musical de Facebook.

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Garage pop cervecil y bailongo.

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Porque eran cuatro chavalinas jóvenes como podría ser yo junto con 3 amigxs más y no eran unas eminencias pero aún así por alguna razón lo que tocaban me transmitía buenrollismo. Me gusta cómo jugando con prácticamente los mismos acordes siempre y mezclándolos con punteos sencillos y letras pegadizas consiguen hacer tantos temas.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

A su naturalidad y espontaneidad. E incluso el ver que cuatro chicas normales y corrientes han podido llegar a donde están por sus propios medios.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Va por épocas. Al conocerlas fue Trippy Gum, con el primer disco pasó a ser Easy y más tarde Walking Home y ahora del nuevo tengo en bucle Soberland y To the morning light. No sé por qué, supongo que los solos de guitarra (que es como si te hablaran en un idioma que no conoces pero que por alguna razón entiendes) y alguna que otra frasecilla hace que no se me vayan de la cabeza.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Las he visto en mi ciudad 3 veces y me flipa cómo han evolucionado técnicamente, y me llama la atención la vitalidad y fuerza que transmiten en el escenario. Además, mola verlas entre el público mientras tocan los teloneros o al acabar su actuación y charrar con ellas de tú a tú, no son nada subiditas.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

No creo. Empecé a escucharlas porque me molaba el rollete simplemente, no tuve en cuenta si eran chicas o chicos. Aún así, me molesta ver titulares anunciándolas como

una banda de mujeres, como si ya se tratara de un género musical. Es como "tío, olvídate. Son 4 personas haciendo música, me da igual que tengan coño o polla".

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

¡Suerte con el TFM! :)

Enviado: 14/5/18 17:32

ENTREVISTA 6

Nombre y apellidos/Name and surname

Arantxa Argüello Nieves

Edad/Age

20

Género/Gender

Femenino

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

México

Localidad/town

Mérida, Yucatán

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

Redes sociales

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Como un estilo indie rock.

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Porque son una banda conformada de mujeres y es algo que hace falta en la industria musical. Me gusta su creatividad musical y la personalidad que ellas brindan a su trabajo.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Por su talento, esfuerzo y dedicación.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Bamboo es una canción con la que todos nos podríamos identificar en algún momento de nuestra vida. Finally Floating, me gusta la letra y energía de esta canción.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Si, la energía y emoción que transmiten.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

Fue lo que me llamó la atención al principio, pero con la emoción de que las chicas se abran camino en una industria musical. Siempre es encontrar bandas que pueden convertirse en un modelo a seguir, y no sólo por el hecho de que sea una banda conformada únicamente por mujeres.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Enviado: 14/5/18 18:13

ENTREVISTA 7

Nombre y apellidos/Name and surname

Maéva Labbe

Edad/Age

16

Género/Gender

F

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

France

Localidad/town

Etrechy (next to Paris)

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

I met them when they were supporting The Libertines concert in 2014

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Indie ? I'm not sure

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

They gave a beautiful energy on stage, they were happy

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Their joy of life

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Bamboo, es la primera que he escuchado y me hace feliz

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Si! As I said, they transmitted a beautiful energy

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

Not really

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Enviado: 14/5/18 18:39

ENTREVISTA 8

Nombre y apellidos/Name and surname

Sonia Mesa Segura

Edad/Age

20

Género/Gender

Femenino

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

México

Localidad/town

Ciudad de México

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/ How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)

Comencé a escuchar su música por recomendación de mi novio hace aproximadamente dos años.

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Me parece una mezcla de garage rock/indie rock con frecuentes influencias de pop-rock.

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

Me llamaron la atención porque no es común escuchar música como la suya hecha por mujeres, me atrapó la calidad de sus letras y su estilo sonoro característico, divertido y original, y la evidente posibilidad que tenían de crecer enormemente en la industria de la música en el momento en que las conocí. Lo que más me gusta de ellas es que son completamente honestas en sus letras y no tienen miedo ni prejuicios al plasmar sus personalidades, sentimientos y su alma entera en su música, son auténticas en toda la extensión de la palabra.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

A que se atreven a tomar riesgos y ser fieles a su visión, y al toque especial que les agrega el ser mujeres y adueñarse del escenario.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Garden, Easy, Solar Gap, Chili Town, And I Will Send You Flowers Back, Castigadas En El Granero I'll Be Your Man, Linda, Finally Floating, I Feel Cold But I Feel More, To The Morning Light, Ma Nuit, When It Comes To You. Todas a pesar de ser tan diferentes entre sí, tienen el estilo único de Hinds y las letras me parecen hermosas.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Sí, las vi hace más o menos un año en un bar de la Ciudad de México, me encantó su energía en el escenario y su interacción con el público, y el hecho de que sus canciones en vivo suenan aún mejor.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

No me ha condicionado eso de ninguna manera, al contrario, me encanta que sea así, y que estén tan orgullosas de ser mujeres, que den batalla y que sean valientes para

triunfar en un medio tan complicado y un género dominado casi en su totalidad por hombres.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

La verdad disfruté mucho contestar esta encuesta, ya que soy admiradora de las Hinds como personas y como mujeres, y su música me fascina. Espero que mis respuestas sean de ayuda para ti. :)

Enviado: 14/5/18 20:12

ENTREVISTA 9

Nombre y apellidos/Name and surname

Mar Gutierrez

Edad/Age

29

Género/Gender

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

United States

Localidad/town

Hemet

Profesión/profession

Loan Officer

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/

How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)

I look out for new releases every Friday and heard their new album.

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Pop rock and roll

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

They're just so fun to listen, to follow, to watch. I feel like we're close friends.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

The member are relatable and marketable.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

The Club and Tester. They make me wanna get sloppy and dance.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Soon. May 28th in Los Angeles.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

I just see them as bad asses. The fact that they're all female gets me excited because diversity is best!

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

I hope Hinds inspires girls around the world to create music. ¡VIVA HINDS!

Enviado: 14/5/18 22:21

ENTREVISTA 10

Nombre y apellidos/Name and surname

Alana Fischetti

Edad/Age

18

Género/Gender

Female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

United States of America

Localidad/town

Philadelphia

Profesión/profession

Student

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time

- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

A indie playlist on Apple Music

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Indie/Garage rock

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

You don't really hear to many bands like them. They are very talented musicians with a unique style.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Their unique style. They have a strong fan base that I feel like they are very involved with. The lyrics they write I feel like anyone can relate to.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

I honestly can't choose, they have a lot of good songs. Off I Don't Run, I've been enjoying Tester a lot.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Yes. They are very fun and energetic. They are also very involved with the crowd.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

When I first started listening to them I thought it was great to see an all girl rock band. There really aren't many in alternative music.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Enviado: 15/5/18 13:21

ENTREVISTA 11

Nombre y apellidos/Name and surname

Abby Wood

Edad/Age

21

Género/Gender

Female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

United States of America

Localidad/town

Boston

Profesión/profession

Teacher

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

I initially found their song “Bamboo” on my Spotify Discover playlist in 2016. I liked the song, so I explored more of their music on Spotify.

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Indie Lo-Fi

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

I liked that they didn’t follow the typical conventions of music and they seemed to play by their own rules. I also liked the way their music sounded. It’s all very catchy.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

I think that their connection as friends before Hinds influenced a stronger connection as a band.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Warning with a Curling: because of the emotion that Carlotta exhibits in the end. Easy: because of the lack of chorus, and how emotionally invested Ana is in the song. Castigadas en el Granero: it’s so catchy and fun to sing to.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

I have seen them twice. Both times they were extremely vibrant and energetic, they had consistent high energy throughout the show. I also loved how personable they were. They mentioned previous shows they had played in Boston and why they loved our city.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

I have never thought of Hinds as a girl band.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Hinds is my favorite band of all time!

Enviado: 16/5/18 22:32

ENTREVISTA 12

Nombre y apellidos/Name and surname

Agata Górska

Edad/Age

21

Género/Gender

female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

Poland

Localidad/town

Warsaw

Profesión/profession

student

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro: I am the biggest fan and run a fan account

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

via tumblr

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

sunshine indie garage rock

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

I loved how happy they were in the pics I saw and I love how they do whatever they want and how real their music is; they're not trying to be anything they are not, the music is so authentic and wild and powerful and also they are hot as hell

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

the authenticity and freedom

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

OH MY GOD. Finally Floating, because I love the lyrics, Bamboo bc it was the first song I've heard, Chili Town as it's for me their genre-defining song and it makes you want to grab a Corona and lay on the beach, Soberland because of the lyrics

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

yes I have and the best thing is the enormous energy they share with the audience and how sweet they are in person and Ana kissed me on my right cheek so

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

most of the artists I listen to are female so yeah, but actually it's so good to see an all-female group to rock the world and empower other women

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

their music saved my life and honestly i wouldn't be alive if not for them. they give me strength to fight another day and they showed me how to be free. i have their logo tattooed and they mean the world to me.

Enviado: 17/5/18 10:53

ENTREVISTA 13

Nombre y apellidos/Name and surname

Frankie

Edad/Age

21

Sexo/Sex

Female

Género/Gender

Female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

USA

Localidad/town

Cleveland

Profesión/profession

Student

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them

- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

Spotify

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Garage rock/indie

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

They are honest and have a lot of fun.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

They are very genuine and have a great time playing.

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Soberland most recently because of the relatable lyrics and the passion.

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Yes, and I highlight what a great time they were having on stage with their music, each other, fans, and other bands!

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

I do like that they are a girl band and love their girl-positive messages.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Enviado: 17/5/18 13:17

ENTREVISTA 14

Nombre y apellidos/Name and surname

Rose Shohet

Edad/Age

18

Género/Gender

Female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

España

Localidad/town

Madrid

Profesión/profession

Estudiante

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

**¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/
How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)**

social media

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

garage rock

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

I like the lack of perfectionism in their music, as well as the very Spanish lyricism in English-speaking music- I think it gives their stuff a lot of personality. I also find it so impressive that they're able to transmit the presence they have while playing live in studio. They also have insanely catchy riffs, almost like a pop song.

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

hard work, a lot of touring and also the fact they they're young women doing garage rock- which I think their stuff makes their stuff resonate with teenage girls especially. there's also a novelty factor for an international audience who's never heard rock in english sung in a spanish accent

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Soberland- i love the concept of listing things you hate about a guy you're in love with
Tester- "you were also banging her" the Black Sabbath break down ooooh my word
Bamboo- i just love the sense of yearning in it, especially in the elongated vowels

**¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? /
Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?**

I've seen them both in Madrid and Edinburgh and I love that they just have a good time and embrace the imperfections. the first time I saw them they had to start the show 3 times because they couldn't get the timing right and it was a breath of fresh air to see a band prioritise having fun over having a really smooth show.

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has

pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

for sure. it was the reason i checked them out in the first place. as a teenage girl who loves indie rock, there's definitely an appeal to the more female voice, just because it's closer to my experience and more accessible. there's also so much male fronted rock/indie/alternative that it's a breath of fresh air to hear something different for a while. another thing that's really important about hinds is that they don't at all fall in to the thematic and lyrical cliches that 'girl bands' are expected to have, or they at least have a different approach to the theme- so if they're talking about love for instance, it's much more interesting and complex than people's perception of 'girl band' lyrics

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

Enviado: 20/5/18 20:30

ENTREVISTA 15

Nombre y apellidos/Name and surname

Franziska Amann

Edad/Age

21

Género/Gender

Mostly female

No me identifico con ninguna etiqueta de sexo o género / I do not identify myself with any label of sex and gender

Si/Yes

País/Country

Austria

Localidad/town

Vienna

Profesión/profession

Student

Sigo a Hinds / I follow Hinds:

- Solo he oído hablar de ellas / I've only heard to talk about them
- Las conozco y escucho su música de vez en cuando / I know them and I listen to their music from time to time
- Escucho y sigo su carrera musical habitualmente / I usually listen to Hinds and I follow their musical career
- Otro:

¿Cómo conociste a Hinds? (Boca a boca, redes sociales, televisión, concierto...)/

How did you meet Hinds? (word of mouth, social media, TV, concerts...)

Internet

¿Cómo definirías su estilo musical? /How would you define their musical style?

Garage Rock

¿Por qué te llamaron la atención cuando las viste/escuchaste? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? / Why did they catch your attention? What do you like most about them?

That they don't care what others think about their music making, doing their own thing

¿A qué crees que se debe su éxito?/ What do you think is the reason for their success?

Authenticity, hard work

¿Canción o canciones favoritas? ¿Por qué? / Favourite songs and why

Tester - great energy, Finally Floating - the guitar is wonderful Fat calmed kiddos - I love those lyrics Chili Town - just the whole composition

¿Las has visto en directo? Si es así, ¿qué podrías destacar de su performance? / Have you seen them in a live performance? If so, what could you highlight about it?

Sadly not

¿Crees que te ha condicionado de alguna manera la etiqueta de “banda formada únicamente por mujeres” a la hora de empezar a escuchar a las Hinds o nunca has

pensado en ellas de esa forma? / Do you think that the label “girl band” has conditioned you to start listening to Hinds or have you never thought about them in that way?

It definitely was interesting, that they're an all female band. But it didn't mean a lot as I started to listen to their music. As they are talking about the struggle as female musicians I see them as such, but it doesn't change how much I like their sound.

Comentarios, observaciones / Comments, remarks:

If I show Hinds to my friends, they usually don't like them at first because of the screaming and raw sound. Usually they start to like them later on, after their image of an all female band got accustomed to Hinds.

Enviado: 25/5/18 8:24

Bibliografía y fuentes

Albornoz, Luis A. e Ignacio Gallego. “La industria de la música popular en España: los sellos independientes en la era digital”. *Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação / E-compós* v. 15, núm. 2 (2012).

Auslander, Philip. “Musical Personae”. *Project Muse* 50, núm. 1 (2006): 100-119.

Auslander, Philip. *Performing glam rock: gender and theatricality in popular music*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006.

Bayton, Mavis. «How women become rock musicians». Phd, University of Warwick, 1989, <http://webcat.warwick.ac.uk/record=b1455767~S15>.

Bayton, Mavis. *Frock Rock: Women Performing Popular Music*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1998.

Butler, Judith. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Traducido por María Antonia Muñoz. Barcelona: Paidós, 2007.

Butler, Judith. *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. Traducido por Alcira Bixio, 1ª ed. Buenos Aires: Paidós, 2002.

Cruz, Nando. *Pequeño circo: Historia oral del indie en España*. Barcelona: Contra, 2015.

Darms, Lisa, ed. *The riot grrrl collection*. New York: Feminist Press, 2013.

- Domínguez, Salvador. *Los hijos del rock: los grupos hispanos 1975-1989*. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2004.
- Fonarow, Wendy. *Empire of Dirt: the Aesthetics and Rituals of British Indie Music*. Middleton (Connecticut): Wesleyan University Press, 2006.
- Fouce, Héctor y Fernán del Val. “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock independiente español en época de crisis”. *Methodos revista de ciencias sociales* 4, núm 1 (2016): 58-72.
- Gamboa, Vera Caisip. “Revolution Girl Style Now: Popular Music, Feminism, and Revolution”. Thesis (M.A.), Universidad Simon Fraser, 2000.
- Gottlieb, Joanne, y Gayle Wald. “Smells Like Teen Spirit: Riot Grrrls, Revolution and Women in Independent Rock”. En *Microphone fiends: youth music and youth culture*, editado por Andrew Ross y Tricia Rose, 250-74. New York: Routledge, 1994.
- Hesmondhalgh, David. “Indie: the institutional politics and aesthetics of a popular music genre”. *Cultural Studies* 13, núm 1, (1999): 34-61. <http://dx.doi.org/10.1080/095023899335365>
- Hughes, Diane, Mark Evans, Guy Morrow y Sarah Keith eds. *The New Music Industries: Disruption and Discovery*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- Keenan, Elizabeth K. «“Who Are You Calling ‘Lady’?”: Femininity, Sexuality, and Third-Wave Feminism». *Journal of Popular Music Studies* 20, núm. 4 (1 de diciembre de 2008): 378-401. <https://doi.org/10.1111/j.1533-1598.2008.00170.x>.
- Leonard, Marion. *Gender in the music industry: rock, discourse, and girl power*. Aldershot: Ashgate, 2007.
- Leoz, Asier. “Rockdelux en la configuración de una escena musical indie en España (1990 - 2000)”. Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, 2015.

- Meloni, Carolina. *Las fronteras del feminismo: teorías nómadas, mestizas y postmodernas*. Madrid: Fundamento, 2012.
- Mora, Kiko, y Eduardo Viñuela, eds. *Rock around Spain: historia, industria, escenas y medios de comunicación*. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2013.
- Nowak, Raphaël y Andrew Whelan, eds. *Networked Music Cultures: Contemporary Approaches, Emerging Issues*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- O'Brien, Lucy. *She bop: the definitive history of women in popular music*. 3ª ed. revisada. London: Jawbone Press, 2012.
- Rhodes, Lisa. *Electric Ladyland: Women and Rock Culture*. University of Pennsylvania Press, 2005.
- Strong, Catherine. "Grunge, Riot Grrrl and the Forgetting of Women in Popular Culture". *The Journal of Popular Culture* 44, núm. 2 (s. f.): 398-416.
- Tschmuck, Peter. *Creativity and Innovation in the Music Industry*. Dordrecht: Springer, 2006.
- Viñuela Suárez, Laura. *La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología*. Oviedo: KRK, 2004.
- Walser, Robert. *Running with the Devil: power, gender, and madness in heavy metal music*. Hanover: Wesleyan University, 1993.
- Whiteley, Sheila. "Blurred Lines, Gender and Popular Music". En *The SAGE Handbook of Popular Music*, editado por Andy Bennett y Steve Waksman, 365-380. Los Angeles, London: SAGE Publications, Ltd. , 2015
- ed. *Sexing the groove: popular music and gender*. Londres ; Nueva York: Routledge, 2005.

———. *Women and popular music: sexuality, identity, and subjectivity*. Londres ; Nueva York: Routledge, 2004.

Wikström, Patrik. *The Music Industry: Music in the Cloud*. Cambridge, Malden: Polity Press, 2009.

Zeisler, Andi. *We were Feminists Once: from Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement*. New York: BBS, PublicAffairs, 2016.

FUENTES SONORAS

Hinds, *Leave Alone*. Lucky Number Music Ltd, 2015, CD.

Lidia y Mabel Damunt (Hello Cuca), entrevista en *Tirando Bombitas*, podcast 25, abril 2017, <https://www.mixcloud.com/tirandobombitas/tirando-bombitas-25/>.

FUENTES AUDIOVISUALES

Carlotta Cosials en una entrevista para NME Magazine: Hinds On Apple Music Boss' Sexist Comments – 'Music Is The Only Place That We've Felt Less', YouTube video, subido por "NME", 24 noviembre 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=OpRMCcHNvRE>. [Consultado: 10/12/2017]

“Curso de femismo: Cristina Almeida El feminismo en la Cuarta Ola”, YouTube video, subido por “Valladolid Activa”, 17 diciembre 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=tO0TUQDf4GM>. [Consultado: 10/12/2017]

“Don't Need You - The Herstory of Riot Grrrl”, YouTube video, subido por “G90videos”, 3 septiembre 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=a9G45K6FgaI>. [Consultado: 13/12/2017]

“Hinds "Hemos tocado en Japón, Australia, EEUU, toda Europa..." #yuViernesLoco”, YouTube video, subido por “Vodafone yu”, 5 enero 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=kEW8VO-SWUY>. [Consultado: 03/06/2018]

Hinds - San Diego [live HD], YouTube video, subido por “mylivevids”, 28 abril 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=ZA5LFtS6TxU>. [Consultado: 20/06/2018]

“INDEPENDIENTES (documental, HDV)”, YouTube video, subido por “Jose A. Rueda”, 30 noviembre 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=mW2d4xG-nUs>. [Consultado: 13/12/2017]

“Likes: Hinds, la 'girl band' para amantes del rock #Likes185 | #0”, YouTube video, subido por “#0”, 19 diciembre 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=dbN8KM1NXVk>. [Consultado: 03/06/2018]

“#NoEsNo, con Hinds”, YouTube video, subido por “Ayuntamiento de Madrid”, 9 agosto 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=jpYyE2TcPDw>. [Consultado: 10/12/2017]

“The Punk Singer (2013) - Legendado”, YouTube video, subido por “bruns m”, 19 agosto 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=DdTHg4SQNGE>. [Consultado: 27/06/2018]

“Undershakers - Los Conciertos de Radio 3 - 1998 - Part 1 de 2”, YouTube video, 01:32, subido por “Rubendeming”, 5 agosto 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=YeFQsRAFsEU>. [Consultado: 01/05/2018]

“160 metros (documental completo)”, YouTube video, subido por “160metros”, 20 noviembre 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=l0jtxqD2wxE>. [Consultado: 13/12/2017]

RECURSOS EN LÍNEA

Grove Music Online: <http://www.oxfordmusiconline.com/>

Página web *All Music*: <https://www.allmusic.com/>

Instagram: <https://www.instagram.com/?hl=es>

Facebook: <https://www.facebook.com/>

Página web del FIB: <https://fiberfib.com/>

Página web del Mad Cool: <https://madcoolfestival.es/>

Revista *Spin*: <https://www.spin.com/>

Revista *Forbes*: <https://www.forbes.com/#7b9a8bdb2254>

Revista *Mondo Sonoro*: <https://www.mondosonoro.com/>

Revista *Village Voice*: <https://www.villagevoice.com/>

Suplemento *The Cut* (New York Magazine): <https://www.thecut.com/>

Periódico *El País*: <https://elpais.com/>

Periódico *Diagonal*: <https://www.diagonalperiodico.net/>

Periódico *The Guardian*: <https://www.theguardian.com/>

Periódico *Somos Malasaña*: <https://www.somosmalasana.com/>

Europa Press: <http://www.europapress.es/>

Blog *Brooklyn Vegan*: <http://www.brooklynvegan.com/>

Blog *Paula.*: <http://www.revistamujer.cl/>

Blog *MAS* (Mujeres a Seguir): <http://www.mujeresaseguir.com/>