

Voces clave: las mujeres que protagonizan el sector del directo

Un análisis de las profesionales que desempeñan roles fundamentales en la industria de la música en vivo, destacando su liderazgo en áreas como la producción, gestión y actuación.

Por Isabel Guerrero

“Estamos en un buen momento, pero no podemos relajarnos”, afirma la periodista musical Laura Pardo en este reportaje. Hemos querido poner el énfasis en el objetivo feminista de la igualdad, así como en la grandeza de los liderazgos femeninos que, en la industria musical, inspiran a las que están por llegar.

“El 80 % de los promotores son hombres”. Esta frase la dijo Jimena Farfan, directora de comunicación de B4bookings, en el marco de una actividad de Barcelona Music Conference en marzo de 2023. La igualdad se parece a esas travesías a nado abierto, en lucha

contra los elementos, difíciles de completar, si bien, al final, traen consigo un éxito doble. El de la nadadora, por un lado, que concluye su misión; y el de las posibles espectadoras que, observando el recorrido, se dicen: “¡Yo quiero hacer eso!”. Es de suponer que nuestras entrevistadas -Isabel, Ana, Chen, Almudena, Laura e Ibone- se lo propusieran a sí mismas: mientras asistían al concierto de su banda favorita, o trataban de aprender los primeros acordes de una canción, o empezaban a hacer méritos en sus primeros trabajos dentro de la industria musical. En *management*, producción, como promotoras.

El Estudio sobre la Igualdad de Género en la Industria de la Música de 2022 de la Asociación Mujeres de la Industria de la Música (MIM) decía que las mujeres llevaban menos años trabajando en la industria. Casi 5 de cada 10 hombres llevan más de 15 años, mientras que en el caso de las mujeres

son 3 de cada 10. En el citado informe se tocaba el tema de los roles profesionales y ocupaciones: la gestión y administración continuaría siendo cosa de hombres (12 % de mujeres, 21 % de hombres). También la autoría y composición (4 % de mujeres, 8 % de hombres).

Iniciativas como la mesa redonda EQUAL España de Spotify reúnen a mujeres líderes del negociado musical que ponen de relieve retos como el de aumentar el liderazgo femenino en las empresas musicales -en 2021, solamente un 35 % de estos negocios los encabezaban mujeres-, atascado por el sempiterno techo de cristal. Almudena Heredero, presidenta de MIM, es tajante ante esta división sexual del trabajo, que considera limitante: “La presencia de las mujeres en la industria de la música ha estado destinada a determinadas posiciones, tanto en lo artístico como en la gestión, tanto en

Ana Mena en Es Jardí, Calviá (Mallorca), el 30 de agosto de 2024. FOTO: TOMÁS MOYA

“El 80% de los promotores son hombres”

Jimena FarFan
Directora Comunicación de B4bookings

lo horizontal como en lo vertical, así como en las condiciones laborales”.

Componer y producir seguiría siendo, todavía hoy, una actividad muy masculina. Ampliemos el foco al contexto global: en 2021, el porcentaje de escritores de canciones era del 85,6%, mientras que las mujeres se quedaban en un 14,4%, según un estudio de la USC Annenberg School for Communication and Journalism -escuela que forma parte de la Universidad del Sur de California-, elaborado por Karla Hernandez y las doctoras Stacy L. Smith y Katherine Pieper. Bajo el título *Inclusion in the Recording Studio? Gender and Race/Ethnicity of Aftists, Songwriters & Producers across 1.000 Popular Songs from 2012-2021*, contó con la colaboración de Spotify. Cuando planteaban la situación de los perfiles creativos en función del género, el informe hablaba de un 21,8% de artistas, un 12,7% de compositoras y un 2,8% de productoras.

Siguiendo con este informe, en el top de *songwriters* femeninas encabezado por Onika Marj (alias Nicki Minaj) se situaba la artista más escuchada en Spotify el pasado 2024 -por segundo año consecutivo-, Taylor Swift. Que la de Pensilvania corone la estadística de las escuchas actual es una noticia grande para el talento femenino. Si bien queda cierta sensación, repetida a lo largo de la historia de la música popular, y resumida en la idea de que parece que solamente puede llegar una (aunque Taylor no tenga pinta de sufrir el síndrome de abeja reina). El fenómeno *swiftie* no es lo suficiente poderoso aquí como para evitar que el ranking de los más escuchados siga siendo esencialmente masculino: únicamente un 6% de las canciones que se escuchan en España son de autoría femenina.

Roles tradicionalmente masculinos
En 2022, el citado estudio hablaba de perfiles donde la impronta de las

mujeres era más fuerte, como el de intérprete o cantante (9% de mujeres, 5% de hombres), o el de profesional del *booking* y *management*, donde las cifras de hecho se invierten. Tanto las agentes y managers como las responsables de *booking* y contratación superan a sus homólogos hombres en un 2%. Hablamos con Ana Sanabia, *booker* de artistas en Concert Studio, y profesional de larguísimo recorrido al frente de festivales como el de Benicàssim, y Chen Castaño, directora de Planet Events (Live Nation). Castaño, que ha trabajado en *management*, contratación, promoción y producción, es rotunda: “Me encanta mi trabajo, me cuesta elegir una faceta y descartar otra... quizá la que más me gusta en la contratación, pero todas mis facetas están interconectadas y tienen su lado emocionante”. ¿Existe cierta tradición de mujeres manager? Sanabia lo aclara: “Ha habido mujeres en roles destacados en *management*, pero el área de *booking* no siempre reflejaba esa rea-

¿ERES PROMOTOR Y QUIERES FINANCIAR TU PROYECTO?

¿ERES INVERSOR Y QUIERES REDUCIR TU FACTURA FISCAL?

SOMOS LA ENERGÍA QUE TE IMPULSA

APROVÉCHATE DE LOS BENEFICIOS FISCALES POR EL APOYO EN CULTURA.

Plataforma de GRUPO CARRILLO

Firmas invitadas

César Andión

Responsable de The Spanish Wave

En 2024 The Spanish Wave ha seguido presentando el gran talento joven español por el mundo con inmejorable éxito entre industria, artistas y fans. Hemos presentado 51 artistas y 50 profesionales/delegados españoles en 22 festivales y conferencias. Destaco el gran impacto y trabajo hecho en The Great Escape, donde España fue país foco para toda la industria internacional. Nuestra participación por primera vez en Islandia también ha tenido un gran eco y estamos superemocionados de visitar India en 2025, mercado con un presente y futuro enorme para nuestros artistas. Quiero destacar el tremendo talento que tenemos en este país, joven, fresco, moderno e internacional. Gustamos mucho por fuera y es algo en lo que debemos invertir y estar orgullosos de que esté pasando, porque va a mucho más y nos dará muchas satisfacciones y negocio.

Tomas Fdo. Flores

Director de Radio 3

En un tiempo raro, marcado por el desasosiego, la oscuridad de las guerras, las tragedias climáticas, el auge de los extremismos y los cambios tecnológicos acelerados, a veces, inquietantes, como los algoritmos o la inteligencia artificial, nos salva la pasión por la música. La relevancia incontestable del directo, giras, festivales y conciertos. La creatividad sobresaliente de una nueva generación de artistas y bandas que rompen formatos, lenguajes y formas de producción. Y también, no lo olvidemos, de un público sin prejuicios que disfruta de la música por sí misma. Solo queda poner en valor el trabajo de todos los creadores y músicos y no olvidarnos que, sin ellos, no habría nada.

Avril Lavigne en el Festival Cruïlla de Barcelona, el 12 de julio de 2024. FOTO: XAVI TORRENT

lidad. Cuando empecé hace más de 20 años como responsable de *booking* en el FIB, la presencia femenina era casi inexistente. Este se está convirtiendo en un espacio más inclusivo y diverso". Castaño sabe lo que es estar en minoría femenina, dado que empezó antes que Sanabia: "En este momento hay más mujeres, pero desafortunadamente todavía hay mucho trabajo por hacer, sigue habiendo mucha condescendencia, aunque la neutralicen compañeras maravillosas, con una gran fuerza y conocimiento del negocio, así que estoy contenta".

Ibone Iza Aranguren, responsable de contenido en BIME PRO, trabaja desde 2018 en un encuentro profesional que nació con la perspectiva de género incorporada. Ligada desde hace ocho años a Last Tour, Ibone atesora una

experiencia con profesionales de Latinoamérica, donde BIME tiene su sede en Colombia (Bogotá). Le pregunto si es muy distinto el escenario de las profesionales allí: "Es una pregunta complicada porque América Latina es muy grande, y cada país tiene su propia realidad. Aunque no lo vivo de primera mano, también trabajamos con asociaciones y compañeras de la región con las que colaboramos, pero habría que analizar cada territorio y, sobre todo, dar voz a quienes lo viven directamente. Encontrar mujeres en ciertos roles es más complicado, a pesar de que hay muchísimo talento. También hay buenos ejemplos, como las cuotas de género en festivales de Argentina o Chile".

Isabel Fernández Reviriego (Magia Bruta) ha pasado antes por pro-

yectos como Charades o Aries, donde destacó por su pop casi metafísico, avalado por la crítica. Esta multiinstrumentista y cantante bilbaína es productora y arreglista. Se refiere a lo importantes que son las primeras oportunidades, contra el prejuicio sexista: "Es difícil que a priori confíen en una joven productora por los estereotipos de género". Su actividad principal sigue asociada a los varones: "Pienso que en comparación con hace años, décadas, la situación ha mejorado mucho; sobre todo en la escena de club. Pero la producción musical sigue estando poco asociada a las mujeres por puro machismo y por los estereotipos de género".

La periodista Laura Pardo militó en la banda punk Aerobitch, cofundó los sellos Punch Records y Discos

"Cuando empecé hace más de 20 años como responsable de booking en el FIB, la presencia femenina era casi inexistente, tanto en España como a nivel internacional. Éramos muy pocas, y estábamos en un espacio que, hasta entonces, había sido casi exclusivo de hombres"

Ana Sanabia
Booker en Concert Studio

Ultramar y ha colaborado en medios especializados como Rockdelux o Mondo Sonoro. "Yo crecí en un entorno musical, conocí a mucha gente de la industria que se relacionaba con mis padres, y en los años ochenta creo que a la única mujer que recuerdo con un rol de control es a Rosa Lagarrigue. Ahora hay muchas más mujeres en ese tipo de trabajos, pero no pueden ser la excepción", explica. ¿Piensa Pardo que el liderazgo femenino puede ser clave en la inspiración para las nuevas generaciones? Por supuesto: "Cuando hay referentes surgen vocaciones, las niñas saben que es legítimo tener esas aspiraciones. Y los niños no ven como un bicho raro a las mujeres en trabajos donde se toman grandes decisiones o se requieren conocimientos técnicos", añade.

Firmas invitadas

Nacho Serrano

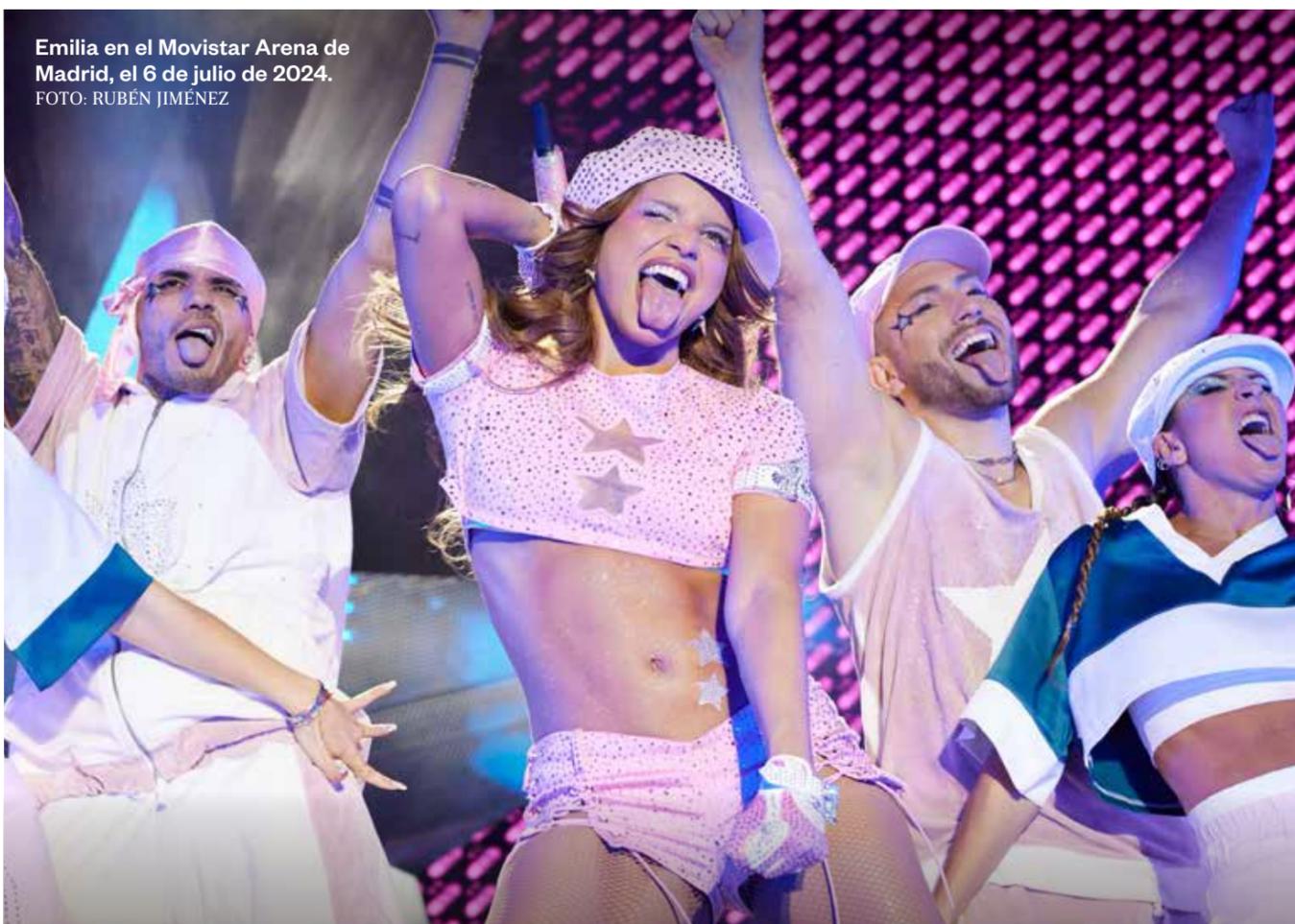
Periodista musical en ABC

Si el año pasado me preocupaba la brecha entre lo micro y lo macro en la industria del directo, en esta ocasión lo que me quita el sueño es la brecha entre lo humano y lo artificial en la industria discográfica. Va a ser imposible proteger los derechos de los autores de los que la Inteligencia Artificial se nutre para crecer, veremos "grupos" falsos colando sus canciones en las plataformas de streaming, sellos dedicados exclusivamente a artistas virtuales... Si cedemos la creación de música a la IA, ¿qué será lo siguiente? ¿La medicina, la política, la justicia? Si empezamos regalándole el arte, donde lo humano marca la diferencia, mal vamos...

El Kanka

Este año empezamos la aventura con una gira un tanto diferente, recorriendo España y un trocito de Latinoamérica con una urna, unas papeletas y conciertos improvisados donde el azar se convertía en el director de orquesta. La verdad, ¡menuda locura! Cada concierto era una sorpresa, un ratito de locura compartido que nos dejaba risas y momentos. Y después de perderme en el juego, volví a juntarme con mis compañeros, esos que comparten el escenario y horas de carretera, para darle una última vuelta a la gira 'Cosas de los vivientes'. Más que un cierre, toda una celebración. El 2025 se presenta con muchas sorpresas que ya estamos cocinando, y de las cuales solo puedo adelantar que estoy muy ilusionado.

Emilia en el Movistar Arena de Madrid, el 6 de julio de 2024.
FOTO: RUBÉN JIMÉNEZ

Retos en una industria masculinizada
“A menudo se considera que los hombres son más aptos para las decisiones comerciales, la negociación con artistas o la gestión de grandes eventos, lo que genera una desconfianza hacia las capacidades de las mujeres”, asegura Sanabia. Ella misma se cuestiona si las estructuras dominantes, masculinas y patriarcales se pueden superar de alguna manera en favor de nuevos modelos organizativos y empresariales, más inclusivos y afines a una forma de pensar y hacer diferente.

Ibone Iza Aranguren da las gracias a las personas que visibilizan datos, realidades, planes de igualdad, protocolos, desautorizando a los negacionistas de la desigualdad. Dada su gran experiencia en festivales, Almudena Heredero pone el dedo en la llaga de la falta de paridad y diversidad en los carteles, aunque mira el futuro de la industria con optimismo: “Aún se hacen patentes programaciones que son vergonzosamente desiguales desde el punto de vista de la presencia de mujeres y disidencias de género”, lamenta Heredero.

Y es que los retos también son una cosa muy personal, en palabras de Chen Castaño: “Habrá mujeres cuyo reto sea la visibilidad, otras que deseen trabajar sin ser cuestionadas, otra querrán hacerse ricas. El reto es seguir trabajando y no perder posiciones”, concluye.

“El avance significativo ha venido por parte de las propias mujeres que han formado grupos, son DJs o hacen fanzines y programas de radio”, añade Isabel Fernández Reviriego, desde el negociado más *underground*. Cabe preguntarse, también, cómo este hermanamiento puede encontrar sitio en un contexto individualista y de alta competitividad. Sanabia responde con una reflexión ambiciosa: “Desde mi perspectiva, este es el verdadero desafío: encontrar un equilibrio entre una competitividad sana, que puede coexistir con la igualdad, y una colaboración estratégica que permita transformar las estructuras de poder”.

Por otro lado, estaría el esfuerzo deliberado por contar con mujeres, o

la apuesta por políticas de discriminación positiva. Hablamos de esto con Laura Pardo: “Muchas veces, simplemente por inercia, porque siempre se ha hecho así, se tira de profesionales masculinos cuando hay mujeres igualmente válidas”. En el periodismo musical, las firmas masculinas han copado las cabeceras especializadas, por ejemplo. A Pardo esta desproporción le sorprendía, de hecho tiene una explicación para el fenómeno. “No creo que a las mujeres nos interese menos la música que a los hombres. Creo que es un campo en el que a las mujeres nos han faltado referentes”, argumenta. De ahí la importancia de políticas feministas para impulsar la inclusión de las mujeres en ciertos espacios. “Como solución transitoria creo que sí tiene utilidad”, concluye Pardo. Chen Castaño cree asimismo que a la hora de formar equipos se debe tener en cuenta sobre todo la aptitud, dotes de organización e implicación, “con independencia de nuestro género”

20 años

FINANCIANDO

CULTURA

ARA MUSIC · BELLA FESTIVAL · BIG SOUND FESTIVAL · BURCOR PRODUCCIONES · CONCERT TOUR
CRANC ILLA DE MENORCA FESTIVAL · CRUÏLLA BARCELONA · DEEP DELAY · ENDERROCK EDICIONS
ES GREMI · FRANZ SCHUBERT FILARMONIA · KEROXEN · LATIN FEST · MALLORCA LIVE · NEW EVENT
PASION EVENTOS · PHE FESTIVAL · PRIMAVERA SOUND · PRODUCEME · PROEXA · REGGAETON BEACH
SEDA · SFX EVENTS · SIDERAL MUSIC · SOLD OUT · STARLITE · TOMAVISTAS · VESU OVIEDO · ZLIVE!

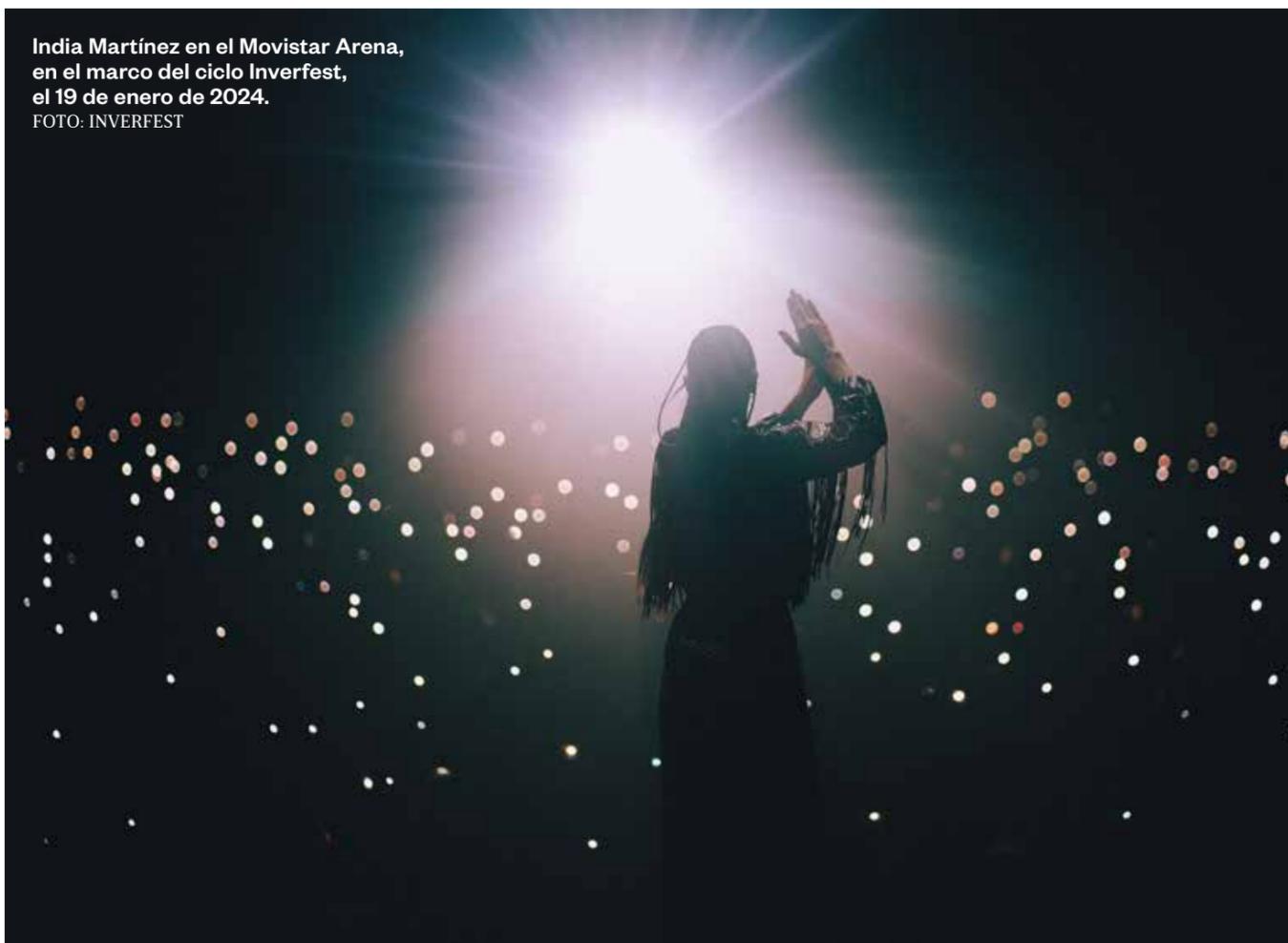
ELLOS YA CONFÍAN EN NOSOTROS... ¿Y TÚ?

www.creasgr.com

cre SGR

India Martínez en el Movistar Arena,
en el marco del ciclo Inverfest,
el 19 de enero de 2024.
FOTO: INVERFEST

Propuestas impulsadas por ellas

Dentro de las estrategias de visibilización, los premios y reconocimientos suponen un espaldarazo a trayectorias femeninas que importan. De ahí la existencia de proyectos como BIME Equity o los Premios +MÚSICAS. BIME, el encuentro internacional de la industria musical que se celebra desde 2013 en Bilbao y que, desde 2022, tiene edición latinoamericana en Bogotá, creó hace tres años los Premios Iberoamericanos BIME Equity para reconocer la trayectoria de las mujeres y personas LGTBIQ+, aunando así dos agendas, la de la igualdad y la diversidad. Antes de los premios nació el Music Equality Forum (MEF) del BIME, en 2020, donde se han tocado temas como la censura, la salud mental en las giras o la resignificación del discurso femenino en la música latina. Desde su organización, Iza Aranguren destaca las alianzas establecidas desde el MEF con organizaciones como She Said So, Femnoise, Ruidosa, Women in Music Bogotá, We Make Noise y Maps LGTBI.

“Afortunadamente, y con mucho esfuerzo, se van dando pasos adelante en el posicionamiento de las mujeres en las distintas posiciones de la industria de la música, aunque aún queda mucho trabajo por hacer”

Almudena Heredero
Presidenta de de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, MIM.

En 2023, y gracias a la colaboración de Spotify Equal, desde MIM se creó la iniciativa Generadora con el fin de propiciar la existencia de una comunidad “musical, igualitaria, sólida y vibrante”. Generadora se compone de un programa de becas, encuentros para fomentar el *networking*, así como un programa de mentorías en producción de música electrónica y de música urbana, o gestión cultural.

La plataforma independiente +MÚSICAS, por su parte, surgió en 2018 al calor de la efervescencia feminista de los últimos años para promover la figura femenina en la música, dentro del contexto español. Confían en las redes de apoyo y las mentorías a jóvenes músicas, que desarrollan en laboratorios como +Músicas LAB. Comenzaron a conceder sus premios en 2021. Amaral, Sílvia Pérez Cruz, o Ginebras fueron parte del plantel estelar de su última edición, en octubre de 2024, dentro de una gala celebrada en el madrileño Teatro Albéniz. *

MUNDO

más de 50 años creando
experiencias musicales inolvidables

MUSIC FESTIVAL
COSTA DEL SOL

MARBELLA
livefest

GIRAS · FESTIVALES · CONCIERTOS · BOOKING & MANAGEMENT · COMUNICACIÓN · EVENTOS

www.grupomundo.es