

Pioneras del Rock Sevillano

Montse Rueda

Pioneras del Rock Sevillano es un proyecto de investigación y creación para la recuperación de la memoria histórica de la música desde una perspectiva de género y alejado del relato oficial, en el que existe un abrumador predominio de instrumentistas varones y que relegó a la mujer al rol de corista y vocalista durante décadas. Pero es también un proyecto artístico, musical y colectivo que propone un espacio libre de estereotipos y roles impuestos, donde encontrarse y compartir experiencias.

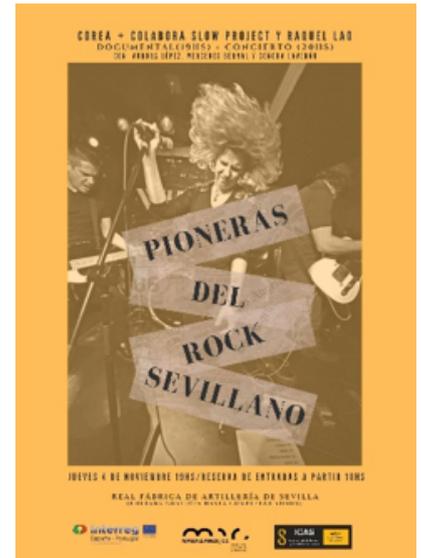
Uno de los principales motores de esta propuesta es, por tanto, la necesidad de acercarnos y conocer a esas pioneras, músicas e instrumentistas, que entre los años 80 y 90 rompieron estereotipos en nuestra ciudad, Sevilla, y que en contra de lo que se esperaba de ellas, subieron al escenario, lidiando con la desconfianza, las críticas y exigencias de un entorno con escasa representación femenina. Nuestro principal objetivo es, por tanto, darlas a conocer, visibilizar su obra y su experiencia, para que ocupen el lugar que les corresponde y para que sirvan de referente a las nuevas generaciones, porque poco o nada se sabe de ellas.

El origen

Entre los años 80 y 90 desarrollé mi carrera musical como vocalista en bandas de pop rock en la ciudad. En esos años la mayoría de músicos eran hombres y el rol de la mujer era básicamente el de corista o cantante. Intenté en numerosas ocasiones llevar a cabo mi sueño de tener una banda solo de chicas, pero me fue imposible porque entonces había muy pocas mujeres que tocaran instrumentos o que se atrevieran a salir al escenario a interpretar música en bandas. Así que harta y cansada de roles estereotipados, finalmente decidí abandonar la escena musical por el teatro que me parecía un horizonte más interesante, libre y abierto. Aunque he podido desarrollar mi carrera como actriz y cantante y he disfrutado mucho de ello, siempre mantuve la ilusión de tener una banda femenina y fue el pasado año, a raíz de mi encuentro con Carlota Berzal, Mariluz Montesinos, Raquel Lao y Sario Téllez, cuando me di cuenta de que podía hacer posible aquel sueño y que, además de componer e interpretar música, juntas podíamos tratar de recuperar las experiencias vividas por mí y mis compañeras, pioneras en la música popular de Sevilla, y tan injustamente olvidadas. Y así comenzamos a encontrarnos, a conversar e investigar para hacer realidad este proyecto escénico, musical y documental.

El equipo

Las integrantes de esta propuesta somos profesionales andaluzas, con una amplia trayectoria en las artes escénicas, y nos unen las ganas de investigar, de experimentar, pero sobre todo de visibilizar el rol de la mujer como instrumentista, interprete, compositora, dado que hoy día todavía es extraño ver bandas formadas solo por mujeres y en general seguimos siendo minoría en el panorama musical. Nos mueve la ilusión de recuperar y conectar historias, de descubrir de manera documentada quiénes fueron las primeras intérpretes, compositoras e instrumentistas, conocer sus relatos, saber cómo se relacionaban entre ellas, con el resto de músicos y con otras compañeras de otros lugares y diferentes culturas.

El documental

Hace un año que tuvimos la idea de realizar un documental y comenzamos los primeros encuentros y reuniones presenciales y online para intercambiar ideas y planificar los pasos a seguir, y aunque no ha sido un proceso fácil por la situación tan complicada que vivimos por la pandemia, afortunadamente pudimos realizar encuentros regulares y sesiones de grabación a modo de charlas y entrevistas a mujeres músicas, como Aurora López de Amphetamine Discharge, Concha Laverán de Sick Buzos o Mercedes Bernal de La Banda de la María, entre otras. También entrevistamos a diferentes integrantes de la escena pop rock andaluza para que aportaran su visión sobre el tema.

A destacar por ejemplo la realizada a Isachi Isasmendi, de La sala circular de Canal Sur TV, programa musical de referencia para los músicos y músicas de pop rock andaluces, en la que comparte sus opiniones y experiencia sobre la situación de la mujer en estos cinco años que lleva dirigiendo y presentando el programa.

Otro agente cultural muy importante de la ciudad, con el que tuvimos la suerte de contar y al que hemos tenido el placer de entrevistar también, es Pepe Benavides. En 2017 le fue concedida la medalla de la ciudad de Sevilla por su labor al frente del Fun Club, sala emblemática de conciertos de la ciudad. Durante 30 años han pasado por allí la mayoría de grupos de pop rock de Andalucía y tiene una visión muy clara y privilegiada del papel de la mujer en la música porque las ha visto, en el escenario y entre el público, desde los años 80 en que abrió la sala hasta nuestros días. Pepe, además, puso a nuestra disposición para el documental las grabaciones de casi todos los conciertos que se hicieron en esos años.

Para el desarrollo de estas actividades contamos con el gran apoyo que nos ofreció Factoría Cultural del ICAS, que en ese año fue sede de nuestros encuentros. También la ECAES, Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla, ha sido de gran ayuda para el proyecto, pues nos cedió amablemente todos los recursos técnicos y humanos necesarios para la grabación y realización de las entrevistas y el montaje del documental.

El concierto

Como hemos dicho anteriormente, uno de los objetivos principales del proyecto es abrir un espacio donde conectar con mujeres músicas y, en este sentido, en un momento determinado de la investigación, sentimos la necesidad de proponer un espacio de encuentro, una plataforma de creación e interpretación, a compartir con nuestras compañeras. Este espacio tiene como resultado la realización de un concierto escénico multidisciplinar que reúne a mujeres con las que conectamos en nuestro recorrido, contribuyendo a su visibilización, al reconocimiento de su labor musical y que supone un encuentro y un compartir en el presente haciendo música juntas. Estos encuentros musicales y performáticos se realizan, además, en diferentes espacios de la ciudad, junto con la proyección del documental y posterior propuesta de charlas y debates.

Links de interés

- Reportaje de Corea para Al Sur de Canal Sur TV.

<https://www.youtube.com/watch?v=SZOecHvRUGc>

- Entrevista del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla a PIONERAS DEL ROCK. Un proyecto de Corea.

<https://www.youtube.com/watch?v=GYZV2vvZNEA&t=217s>

REFERENCIA CURRICULAR

Montse Rueda Barranco es actriz, cantante y creadora escénica. Graduada en Canto Lírico. Graduada en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Sevilla. Fundadora y miembro de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Forma parte activa de la escena pop rock sevillana en los años 80/90 como corista y cantante, destacando su colaboración con Kiko Veneno y la grabación de discos con formaciones como Ragtime o Ansia y los Fugitivos para Discos Senador.

Secciones: [Con las de acá](#), [Opinando con](#)