

Celebrando la diversidad en el origen de la música electrónica

(gif emd) Hoy en día, la música electrónica de baile, prácticamente, en todas sus formas y estilos, está sobre-representada por figuras masculinas, de raza blanca, y aparentemente heterosexuales.

Poco a poco, la escena se va diversificando con el esfuerzo de algunos/as promotores/as, djs, productores/as y gestores/as culturales, pero queda mucho por hacer para visibilizar la rica diversidad cultural, étnica, racial, de género y orientación sexual de las personas involucradas en el origen de los desarrollos tanto técnicos como musicales necesarios para llegar a lo que hoy entendemos como música electrónica.

Término que, en realidad, no significa nada, porque no hay una música electrónica sino infinitas corrientes y manifestaciones estéticas y culturales con un denominador común: el uso de una familia de instrumentos musicales, los instrumentos electrónicos, y ya en las últimas décadas, del ordenador, como herramienta de creación y no solo de grabación, mezcla o "producción".

Son muchos los conceptos desconocidos en torno a la electrónica (gif aparato). Con más de cien años de historia, no existe aún una genealogía o un solfeo de este tipo de música, aunque sí muchas escuelas y carreras universitarias en torno a ella. Para explicar cómo se crea, debemos echar mano de la física, la matemática, la ingeniería y la historia y sin embargo, en prácticamente todos los países del mundo, sus fans se cuentan por millones.

Con este recorrido no pretendemos desdoblar una historia exhaustiva de la electrónica Queer ni nada parecido, solo pretendemos recordar algunos hechos, lugares, personas y momentos importantes para entender por qué la electrónica es como es hoy en día y celebrar juntas, al mismo tiempo, la rica diversidad que ha atraído esta música en torno a sí y reivindicar el derecho de las personas a disfrutar de esta diversidad ayudando a preservar su derecho a existir.

David Mancuso, Morris Mitchell, Close And Play y los orígenes del djeismo. (gif DJS)

Si lo pensamos fríamente, poner música en fiestas, tal y como estamos haciendo nosotras ahora, ha sido algo muy común en todas las culturas y épocas (gif vals), la diferencia está, fundamentalmente en dejar que una persona se dedique exclusivamente a seleccionar las canciones y pincharlas con un tocadiscos una detrás de otra (gif platos).

Parece que hay consenso en que las primeras fiestas con dj dedicado fueron las famosas Loft Parties de David Mancuso en el Nueva York de principios de los años 70 (foto Mancuso).

El caso es que David ganó un juicio con el departamento de Consumo de la ciudad de Nueva York para obtener una licencia de "Cabaret". Esto significaba que podía montar fiestas en su casa, siempre y cuando... no hubiera ni comida ni bebidas alcohólicas (gif zumo). Tanto mejor.

Porque las fiestas de Mancuso no tenían nada que ver con los clubs de la época. La entrada a sus fiestas solo se daba con invitación previa y estaba fundamentalmente compuesta por personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ y de raza negra, que acudían en tropel para poder bailar sintiéndose libres del odio y de las redadas policiales (gifs chicas). Eran espacios de cuidados para colectivos marginalizados de la sociedad.

De sus fiestas salieron otros nombres importantes en la historia de la electrónica, tales como: Larry Levan (foto), Nicky Siano (foto) y Franky Knuckles (foto).

Pero cómo se ponían las canciones sobre el tocadiscos? (gif perro)

Morris Mitchell (foto), un pionero del djismo en Detroit, cuenta en una entrevista que por aquella época se practicaba la técnica del Close And Play... y qué es eso? Veamos un anuncio de la época (video). Es decir, que los temas aún no se mezclaban uno detrás de otro, tratando de hacer coincidir el bpm o tempo de las canciones, esto llegaría algo más tarde (gif gatos).

Ken Collier y el Chessmate. El origen olvidado del techno. (gif DISCO)

A mediados de los años 70, en Detroit, la música que se escuchaba por todas partes era el funky (gif funky) y durante décadas anteriores hubo una empresa musical dominante, la Motown (gif motown). La Motown fue una compañía discográfica que ayudó mucho a la integración de la música negra, pero durante las revueltas de 1967 y la muerte violenta de varios productores los dueños trasladaron la empresa a Los Ángeles en 1972.

Es en este contexto en el que se desarrolló la música disco de la era previa al Techno que llegaría en los años 80. Una figura relevante fue el Dj Ken Collier (foto) que lideró la escena Disco de Detroit junto con Morris Mitchell y Renaldo White y que se hicieron conocidos por no pinchar nunca funky.

Se encontraban en un local llamado Chessmate, que era un local de ambiente LGTBIQ, a donde sus fans les seguían buscando esa música de libertad. Así lo cuenta Stacey Hotwaxx Hale, una de las primeras mujeres Djs de Detroit (foto).

Sin embargo hubo un hecho que sacó a la música Disco de sus espacios de minorías y lo puso bajo la luz para que todo el mundo lo viera. Ese hecho fue *Saturday Night Fever*, en 1977, una película protagonizada por John Travolta (video).

Fue tal la fama que obtuvo la música disco gracias a esta película que, a partir de entonces, también los hombres blancos, heterosexuales se atrevieron a bailar disco, aunque no olvidemos que en esta película John Travolta hace el papel de un hombre con una doble vida).

Tan famoso llegó a ser que incluso tuvo sus detractores o *haters* entre los grupos de rockeros (gif discosucks). Cabe citar la Disco Demolition Night (video) el 12 de Julio de 1979, donde se invitó a la gente a llevar un vinilo de música disco a un estadio para, en el intermedio del partido, dinamitar todos los discos. El evento se tituló Disco Demolition Night y fue tal la afluencia de gente y el nivel de violencia que se tuvo que cancelar cualquier actividad deportiva posterior al evento.

Las Drag y el Vogue. La cultura del Dance Ball. (HOUSE)

Otros espacios de libertad y música electrónica son las *Ballroom*. Estas expresiones culturales, ligadas a la música house, nacieron en comunidades gays y trans latinas y negras de Nueva York a principios de los años 80 donde se desarrolló una subcultura en torno a una estructura de “casas” o “familias” que servían de protección y apoyo mutuo (gif drag queen).

Durante sus ballrooms había pasarelas por las que caminaban exhibiendo sus mejores galas y cuyos pasos se acompañaban de un intrincado sistema de poses y gestos inspirados en las posturas que aparecen en los jeroglíficos egipcios (gif jeroglífico) y en las estilizadas fotografías de la revista Vogue (gif vogue). A esto se le denomina voguing y parece que originariamente surgió en los clubs de drag queens (gif dragqueens) para acompañar sus performances a mediados de los años 50.

El Voguing se hizo famoso por la gala de premios de la MTV en la que Madonna (gif madonna) presentó la canción *Vogue* en 1990. Esta apropiación fue muy criticada por no representar a las comunidades originarias de este tipo de baile y por defender que el Voguing era una danza sencilla que cualquiera podía aprender. No así fue con el tema “Deep in the Vogue” de Malcolm McLaren de 1989 (gif Malcolm), que dedicó la canción a las casas de las comunidades trans de Nueva York y que reivindicó el arte y la dificultad de este baile invitando a bailar en su videoclip a famosos coreógrafos y bailarines de la comunidad LGTBIQ.

La cultura del dance ball fue contada en el fantástico documental “Paris is burning” cuya segunda parte “kiki” nos cuenta la versión actual de esta práctica (gif parisburning). Me gustaría pararme un momento en el término Kiki, que, entre los colectivos trans y gay negros y latinos de los noventa, significaba “reunión” o “fiesta” para charlar, cotillear y reír libremente y que se ha dado a conocer a través de la canción *Let’s have a kiki* de las Scissors Sisters (gif kiki). Si nos fijamos, en su videoclip: “Let’s have a kiki: instructional video” se presenta como un manual de instrucciones para bailar vogue y en él no solo copian las poses, sino los gestos, las palabras y la forma de expresarse.

Dr Motta y el Love Parade. La primera streetparty de Berlin.

Al otro lado del atlántico, había una ciudad que más que una ciudad era un modo de vida, una ciudad destruida por la Segunda Guerra Mundial y dividida por un muro.

En el lado oeste se sobrevivía a base de subvenciones sociales y en el lado este, se sobrevivía, sin más, tratando de escapar de la pobreza. En esa ciudad, Berlin, de sobra conocida, había un grupo reducido de personas a las que unía un interés común, la música electrónica (gif Berlin).

Las que vivieron aquella época cuentan que, en los sótanos donde se escuchaba electrónica, daba igual quién fueras o cómo fueras, si te desplazabas hasta allí en las crudas noches de invierno, era única y exclusivamente por la música (gif dancewinter).

En 1989 el Dj Dr Motte, tuvo la idea de sacar a esta música del “armario” donde se encontraba y exponerla a la luz del día. Por convicción y para evitar el desembolso de tener que pagar la limpieza de las calles después de una fiesta como marcaba la ley alemana, registró el evento como una manifestación política anticapitalista, el eslogan era “Friede, Freude und Eierkuchen” que significa “Paz, alegría y tortitas” y supuso el origen de un movimiento social de desmadre y libertad desconocido hasta la fecha y que fue el origen de las modernas raves que hoy se celebran en todo el mundo (gif loveparade).

La comunidad LGTBIQ, primero de Berlín, luego de Alemania y después de todo el mundo tomaron el modelo como suyo. El Love Parade había nacido y pronto se convertiría en la expresión pública más multitudinaria de la escena Techno y al menos, en el origen, tenía vocación de diversidad (video).

(gif black) Desde 1989 ha habido muchas celebraciones del Love Parade en diversos lugares del mundo; sin embargo, en el año 2010, durante la celebración del Love Parade de Berlín una tragedia terminó con la vida de 21 participantes y más de 500 heridos, al producirse una avalancha en el interior de un túnel. Debido a este accidente, la dirección del evento canceló indefinidamente el Love Parade. La celebración que cinco años después ha tomado el testigo tiene otro equipo directivo y otro nombre, se llama *Love Demo* y viene celebrándose desde el 2015.

Le Pulp. Visibilidad y empoderamiento a través de la electrónica.

(gif bares) Es un hecho conocido que en muchos países las comunidades de gays y de lesbianas no comparten espacios comunes. En muchas ciudades del mundo hay bares de gays y bares de lesbianas. (gif paris) Sin embargo, esta distinción no es tan marcada, en la ciudad de la luz y se lo debemos al estupendo trabajo de integración de un grupo de lesbianas que, en 1997 abrieron el local Le Pulp, en el centro de París (gif pulp mute).

Le Pulp es uno de los locales más legendarios de la ciudad. Lo abrió un grupo de mujeres inconformistas que pronto se convirtieron en un referente cultural y artístico de la ciudad y cuyo mayor logro fue quizá, cambiar la imagen que la ciudad tenía de las lesbianas. Es un ejemplo de empoderamiento de un derecho social a través de la música electrónica y todo lo que la rodea, porque el legado de Le Pulp trasciende a las djs (gif djs she mute). Le Pulp inspiró a productoras, managers, ingenieras de sonido y creadoras, convirtiéndose además en un lugar de encuentro para todo el colectivo LGTBIQ de la ciudad. Pero solo un punto de encuentro, porque las riendas, las llevaban ellas.

Paralelamente, se están alzando otras voces, desde la música electrónica, para reivindicar los espacios y los derechos de la comunidad LGTBIQ que se oponen a una imagen reduccionista de la electrónica y que son ejemplos de empoderamiento del colectivo por una expresión cultural y artística que en su origen, en parte, les pertenece.

Tal es el ejemplo de la Dj Tama Sumo (gif tamasumo), dj lesbiana nacida en alemania, que protagonizó la conocida escena dentro de los famosos programas de streaming de música electrónica Boiler Room, en los que apareció pinchando delante de un grupo de voluntarios y voluntarias LGTBIQ besándose con carteles contra la homofobia, como este “House Music Stands for Love” que significa, La música House está a favor del amor.

Y hasta aquí este resumen que espero os haya gustado escuchar tanto como a mi me ha gustado escribirlo. Patricia Raijenstein y yo somos la Escuela de Oficios Electrosonoros, un proyecto artístico educativo que tiene, entre sus objetivos buscar nuevas formas de aprender y enseñar música con tecnología.

Muchas gracias.