

PRODUCIENDO Y CRECIENDO: MUJERES ABRIENDO BRECHA EN EL CAMPO
DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL EN MÉXICO.

Trabajo terminal de la carrera de comunicación social que presenta:

María Fernanda Galindo Castillo

David Otoniel Gómez López

Alexis Rene Mendoza Gualito

Asesor responsable:

Dr. Eduardo Andi6n Gamboa

Asesoras internas:

Dra. Sara Ester Makowski Muchnik

Dra. Araceli Margarita Reyna Ruiz

Asesor de producci6n:

Mtro. Alejandro Juan Pineda

Ciudad de M6xico, diciembre de 2021

AGRADECIMIENTOS

A mis padres y familia que aunque algunos ya no están, fueron, son y serán mi soporte y me brindaron las herramientas necesarias para alcanzar mis metas y a mis amigas por su amor infinito y momentos felices.
Gracias.

María Fernanda Galindo Castillo

A la vida, mi familia, amigos y acompañantes de vida ¡GRACIAS!

David Otoniel Gómez López

“Saludo a mis padres que me miran desde arriba, no digo que estén muertos, solo están llenos de vida”

-Puerta, D.

Alexis Rene Mendoza Gualito

Resumen

La producción de bienes simbólicos y culturales es uno de los principales ejes para el desarrollo económico de las industrias culturales y de la industria musical específicamente. Por ello el propósito del presente esfuerzo académico, es ofrecer elementos relevantes acerca de productoras musicales poco visibilizadas en el gremio musical, la estructura social y económica a la que pertenecen dentro de esta industria, además de presentar y explicar los procesos, apuestas y estrategias con las que buscan la equidad de oportunidades y reconocimiento dentro del gremio musical que llevaron a las agentes femeninas a la incorporación y formación de una nueva estructura social dentro del campo de la producción musical en México.

Abstrac

The production of symbolic and cultural goods is one of the main axes for the economic development of the cultural industries and the music industry specifically. Therefore, the purpose of this academic effort is to offer relevant elements about female music producers with little visible in the music industry, the social and economic structure to which they belong within this industry, in addition to presenting and explaining the processes, bets and strategies with those that seek equal opportunities and recognition within the musical union that led female agents to the incorporation and formation of a new social structure in the field of musical production in Mexico.

ÍNDICE

Resumen

Introducción

Planteamiento del Problema

- Pregunta de investigación
- Objetivos de investigación
- Justificación
- Metodología de investigación

Capítulo 1. Industria Musical como campo: El surgimiento de la producción y el mercado musical

- a) Producción musical.
- b) Distribución y circulación de la producción musical.
- c) Industrias culturales.
- d) Ciudad de México como punto de referencia para las nuevas apuestas de productoras musicales mexicanas.
- e) El régimen masculino en la industria musical.

Capítulo 2. Posicionamiento de las mujeres en la producción musical

- a) Abriendo brecha en la escena musical nacional
- b) Estereotipo de la mujer en la música
- c) Empoderamiento
- d) Sexualización de la mujer
- e) Inclusión de mujeres por obligación
- f) Preparación académica.
- g) Conocimiento práctico

Capítulo 3: *Productoras musicales: de difusoras a creadoras*

- a) Fórmula propia en producción sonora
- b) Similitud de mujeres y hombres profesionales del audio

- c) Percepción de la producción entre hombres y mujeres
- d) “Espacios seguros” para mujeres dentro de la industria.
- e) Diferenciación de trabajo.

Conclusiones.

Anexos.

- a) Entrevistas.
- b) Tablas de Registro de entrevistas.
- c) Tabla elección de herramientas de producción de información.

INTRODUCCIÓN

Para la realización de este trabajo de investigación entenderemos a las industrias culturales como “Industrias que están constituidas por empresas que proveen al mercado de bienes y servicios que incorporan un determinado grado de valor cultural, artístico o simplemente de entretenimiento. Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, es posible categorizar a estas industrias como aquellos sectores de la producción que, de una u otra manera, satisfacen la demanda de los consumidores por entretenimiento, ornamentación, autoafirmación, cultivo del espíritu, despliegue social y diferenciación. Sus productos están determinados por un alto contenido simbólico en relación con su propósito utilitario; libros, publicaciones periódicas, radio, televisión, video, cine, publicidad y, por supuesto, fonogramas son los campos mundialmente reconocidos de las industrias culturales” (En Palmeiro, 2004: p. 9).

Es indispensable conocer la relevancia social y económica que tienen las industrias culturales y creativas dentro de México. Debemos resaltar que las actividades a analizar se relacionan entre sí en el campo de expresión específico de cada una de las industrias culturales y creativas.

Las actividades de producción y diseño sonoro, ingeniería en audio y estrategias de difusión para un producto auditivo de los actores dentro de la industria musical, son los ejes fundamentales que constituyen el contenido de los siguientes capítulos.

Tendremos que entender que la producción cultural y creativa forman parte de la actividad internacional de recursos humanos y económicos, mismos que generan empleos, percepciones de nuevas olas dentro del campo de la producción artística y nuevas experiencias que ayudaran a la evolución de este segmento cultural y artístico; como lo explica Girard en su texto *Industries culturelles* “Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural” (Girard, 1981: p. 26)

Las diversas ramas del campo de la producción cultural crean una gran variedad de empleos para los agentes participantes en la industria cultural y creativa. “Creadores, intérpretes, empresarios, empleados y trabajadores independientes de empresas productoras, industriales, de medios de comercialización mayorista y minorista, de agencias de publicidad, instituciones culturales, etc.” (Stolovich, Mourelle, 1997, p. 66).

La composición de estas actividades comerciales, es generada por el contenido creativo y funcional del producto u obra que da como resultado el valor agregado asociado al contenido de las industrias culturales y creativas, retomando la información del texto *Políticas públicas para la*

creatividad y la innovación: Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe de Benavante & Grazi: donde mencionan que “El grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual” (Benavante & Grazi, 2017. p. 9)

La inercia para generar capitales económicos, sociales y culturales dentro de las industrias culturales y creativas son elementos clave para el desarrollo y crecimiento de un país, para ello tomamos datos de la UNESCO que detallan el aspecto económico, y nos dice que en 2013, las industrias culturales y creativas generaron ingresos en todo el mundo por \$ 2250 billones de dólares, aproximadamente el 3 % del PIB de ese año y generó cerca de 29.5 millones de empleos, según datos de *Cultural Time, the first global map of cultural and creative industries* de Diciembre, 2015.

En México las Industrias culturales aportaron un 6.7% del PIB a finales de la primera década del siglo XXI, superando así, a las industrias del sector agropecuario, silvicultura y pesca, construcción, telecomunicaciones y de las remesas internacionales. (Piedras, Ernesto, 2004,), con estos datos podemos evidenciar que, la cultura es un sector dentro de la actividad económica del país que representa una gran actividad de beneficio a la sociedad y a los ingresos de los artistas y empresarios involucrados en estas industrias.

García Canclini afirma que “Las industrias culturales hacen posibles comunicaciones simbólicas, sus contenidos participan activamente de las matrices culturales que subyacen en las relaciones sociales” (García, Canclini, N. 2005, p. 6) es por eso que es importante observar la cantidad de materialización de productos optimizados y creados por parte de grupos sociales de campos específicos como: audiovisuales, música, libros, radio, ilustración, etc. Estos ayudan a reflejar la perspectiva del autor y creador de los productos culturales comunicativos que ofrecen al resto de la humanidad.

A lo largo de esta investigación, analizaremos los aspectos fundamentales de las industrias creativas y culturales; particularmente se abordará el tema de la participación de las mujeres en el campo de la producción musical en México, las estrategias de difusión, posicionamiento y los obstáculos que han sorteado por estigmas sociales y estereotipos para pertenecer al gremio musical.

Al final se busca analizar las trayectorias de las entrevistadas para conocer el contexto y situación actual en el que la industria y el campo de la producción musical se encuentran respecto a la participación de mujeres como dignas representantes de talentos nacionales.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las apuestas que las mujeres productoras musicales generan para posicionarse en el campo de la producción musical en México?

Objetivo General

Identificar propósitos y trayectorias de las mujeres productoras musicales para posteriormente analizar las estrategias de reconocimiento y difusión dentro del campo de la producción musical en México.

Objetivos específicos

- Conocer mediante entrevistas el procedimiento para posicionarse dentro de la industria de la producción musical.
- Indagar cómo el trabajo conjunto de managers, artistas y productores influye en la manera de posicionar proyectos musicales.
- Comparar las trayectorias de las diferentes productoras para identificar las generalidades dentro de la industria de la producción musical.
- Generar una estrategia de difusión mediante la creación de una página web en Wix y cuentas en Instagram y Youtube para el proyecto ESCUCHALAS, con la finalidad de visibilizar los productos sonoros de las productoras musicales a las y los consumidores de música y posibles nuevos seguidores.

Justificación

Observando el panorama nacional del gremio musical, consideramos hacer esta investigación cualitativa con uso de la entrevista como herramienta de obtención de información de primera mano de las agentes productoras femeninas; esto producto de la poca información relacionada con la producción sonora hecha por mujeres y la escasa visibilización de las mismas en el campo de la producción musical en México. En esta investigación vamos a explorar, investigar y analizar los capitales culturales institucionalizados, objetivados e incorporados, así como, los capitales económicos y sociales; que pudieron utilizar para generar experiencia y conocimiento en materia del campo de la producción musical.

Las estrategias de difusión por parte de las agentes productoras musicales que las llevan al presente reconocimiento de su carrera profesional dentro del campo de la producción musical en México, son gracias a la manera en la que construyen musicalmente; tomando las ideas creativas de agentes participantes del campo de la producción musical para convertirlas en productos sonoros que puedan desarrollar en conjunto artista y productor o de manera unificada siendo el caso de artistas con conocimientos en producción sonora, para así llegar a los oídos de los consumidores.

La manera en la que buscan ser visibles del mismo modo que consideramos son reconocidos los agentes productores musicales hombres y posicionarse utilizando las estrategias adecuadas al producto sonoro que pudieran estar establecidas dentro de la esfera de la producción musical, intentando nuevas formas de posicionamiento y legitimación en el campo de la producción musical e irrumpir en el canon actual de la comunidad paritaria de la industria musical.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación de la aproximación cualitativa

Con la finalidad de explicar y complementar lo planteado en nuestros objetivos e hipótesis con respecto a las productoras musicales en México, en las que decidimos realizar una serie de procesos de investigación, análisis de discursos, información y significados, que generan las y los actores participantes en el campo de la producción musical en México.

Consideramos adecuado utilizar la aproximación metodológica cualitativa, ya que, nos da acceso a conocimiento científicamente válido, marca tendencias mediante la exploración de relaciones sociales y los cambios de una realidad dinámica, descritos tal y como los experimentan los actores inmersos en ella; en este caso las entrevistas generadas a productoras, productores y managers, en las que se narran las vivencias y experiencias de nuestros sujetos de estudio “La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas” (Marshall y Rossman, 1999, como se citó en Vasilachis, 2006, p. 26)

El alcance de la investigación es explicativo debido a que como menciona la cita “la particular solidez de la investigación cualitativa yace en el conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del cambio y del contexto social y en su habilidad para contestar, en esos dominios, a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?” (Mason, 2006, citado en Vasilachis, 2006, p.25) Es por eso que buscamos exponer las principales causas por las cuales las agentes productoras musicales, tienen una menor representación dentro del gremio de la producción musical y cómo han tenido que planear estrategias para legitimarse dentro de este, para

ello identificamos, dos grandes variables: una de las causas probables es, la presencia mayoritaria de hombres a través de la historia en el campo de la producción musical y; como principal estrategia identificamos, generar espacios y ambientes seguros para la presentación y creación de productos sonoros hechos por mujeres.

Nuestra investigación de tipo cualitativo, busca comprender, profundizar e interpretar, los intereses particulares de nuestros entrevistados acerca de las estrategias que utilizan para posicionarse dentro del campo de la producción musical, ayudándonos al desarrollo, análisis y comprensión de la variedad contextos y oportunidades de cada participante en el proceso de investigación... “La investigación cualitativa capta los sutiles matices de las experiencias vitales; los relatos de la experiencia humana evocadores, reales y significativos como lo mencionan Whittemore, Chase y Mandle.” (Whittermore, Chase y Mandle, 2001, citado en Vasilachis, 2006. p. 27) Gracias a estos matices narrados durante nuestros encuentros con las y los productores, pudimos encontrar generalidades y singularidades en el desarrollo profesional de ellos en el campo de la producción musical.

En la conversación con nuestros entrevistados, confirmamos lo dicho de Morse en Vasiliachis; la entrevista “provee nuevas perspectivas sobre lo que conocemos y nos dice más de lo que las personas piensan, nos dice qué significa e implica ese pensamiento” (Morse, citado en Vasilachis, 2006. p. 27) Pues nos permitió conocer y observar desde otro ángulo los procesos y formas dentro del campo de la producción musical en búsqueda de legitimación; y los momentos en el que llegan a posicionarse dentro del campo, haciéndonos entender conceptos y situaciones con los cuales no teníamos familiaridad antes de las entrevistas.

Es por eso que, a partir del contexto y esferas de acción de nuestros entrevistados, consideramos que dicho procedimiento metodológico cualitativo es adecuado, pues nos permite producir información, contrastar experiencias, opiniones y estrategias que validen nuestra hipótesis. “Los métodos cualitativos, como un tipo de investigación, constituyen un modo particular de acercamiento a la indagación: una forma de ver y una manera de conceptualizar” (Morse, 2005, como se citó en Vasilachis, 2006. p. 27)

Fundamentación de la elección de las herramientas de producción de la información

La confianza es parte fundamental para entablar una plática profunda, es por eso que comenzamos contándoles a nuestros entrevistados acerca de quienes somos, donde estudiamos y el tema de la tesis, para generar un ambiente de confianza y ellos pudieran aportar opiniones respecto al tema de las productoras musicales en México; poniendo en práctica la idea de Spradley que, “Los entrevistados desearán hacerse una idea de cómo es el entrevistador antes de lanzarse a

hablar libremente y exponer sus experiencias y sentimientos a un extraño” (Spradley, citado en Kvale, 2008, p. 102)

Para la exploración y valoración previa a las entrevistas, hicimos un proceso de reconocimiento, búsqueda y elección de los agentes productores musicales, estudiantes afines a la producción sonora y colaboradores en la industria musical; con la finalidad de crear un vínculo como el que describe Spradley, “Quiero entender el mundo desde su punto de vista. Quiero conocer lo que usted conoce en la forma en que usted lo conoce. Quiero entender el significado de su experiencia, ponerme en su piel, sentir las cosas como usted las siente, explicar las cosas como usted las explica. ¿Se convertirá usted en mi maestro y me ayudará a entender?” (Spradley, citado en Kvale, 2008, p. 99) Como equipo procuramos generar un ambiente de confianza en el cual nuestras y nuestros entrevistados pudieran relatarnos sus experiencias. Fue necesario que nos detallaran cómo el contexto social, capitales sociales, culturales y económicos que influyeron en su formación como profesionales de la producción musical y la industria musical en México, debido a que la información encontrada en medios digitales y escritos sería insuficiente para comprender el porqué de la variedad en las formas de estrategias, herramientas y elementos de difusión en un proyecto sonoro.

El guión de entrevista se elaboró particularmente para cada participante, pero con preguntas generales para todos, siguiendo un hilo conductor que nos llevó a las experiencias personales de cada uno de las y los entrevistados; tomando en cuenta las recomendaciones de Kvale, “las preguntas se relacionan con el “qué” de una entrevista, con las concepciones teóricas del tema de la investigación y con el análisis posterior de la entrevista. Las preguntas diferirán según se entreviste en busca de descripciones espontáneas del mundo vivido” (Kvale, 2008: p. 105)

No existen procedimientos o normas estandarizadas para realizar una entrevista de investigación cualitativa; existen métodos los cuales se encargan de capacitarnos como entrevistadores para utilizar herramientas que nos ayuden a tomar decisiones sobre el método de análisis en nivel reflexivo basado en el conocimiento previo del tema. Por lo que decidimos acoplar las siete etapas de la investigación con entrevistas que propone Kvale:

- 1) Organización temática: En esta etapa nuestro objetivo es conocer el porqué de la escasa participación de agentes productores musicales dentro de la industria musical; el qué tiene que ver con la participación y aportación a la industria cultural.
- 2) Diseño: Realizamos un diseño de entrevista que nos permitiera tener la libertad de entrelazar preguntas conforme a la conversación entablada con el entrevistado.
- 3) Entrevista: Decidimos agrupar las preguntas en las categorías campo de la producción musical en México, contexto individual, estrategias, trayectoria e historias personales; con el

propósito de obtener información de primera mano mediante una plática ligera y un lenguaje apropiado.

4) Transcripción de las entrevistas: todo lo mencionado oralmente en las entrevistas lo pasamos a texto con la finalidad de agilizar el proceso de análisis.

5) Análisis: Con la información recabada codificamos y categorizamos lo mencionado por nuestras entrevistadas para realizar el proceso de análisis de una manera más sencilla y práctica.

6) Verificación: Respecto a las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas encontramos distintos temas que tienen una constante en la visión acerca de la industria.

7) Informe: Con toda la información recabada nos dedicamos al proceso de escritura de este documento donde quedarán plasmados y explicados los conceptos, la teoría y testimonios que engloban el tema principal de investigación.

Relato de entrada de campo

La manera en la que contactamos a nuestras y nuestros entrevistados fue mediante el llamado efecto “bola de nieve”. Consiste que nuestro primer contacto fue Miranda Villalobos cantante feminista quien trabaja mayormente con mujeres en sus proyectos, con su ayuda conseguimos el contacto de un par de productoras para pedirles una entrevista. También, nos pusimos en contacto con el ingeniero en audio, Santiago Peña, quien nos proporcionó los usuarios de Instagram de Teresa Corral, Ana Vera y Lu Garibay, esta última nos contactamos con Caridad Espinosa, Ingenierías en audio y productoras musicales.

El primer contacto fue vía correo electrónico personal; posteriormente mensaje privado por la red social de Instagram, aprovechando la inmediatez y el uso constante de las y los prospectos a entrevistar, ya que, sentíamos que este medio nos daba una seriedad mayor al poder ver la cara de quien escribe y generar desde un primer contacto un ambiente de confianza.

Después, de la confirmación para ser entrevistadas y entrevistados, planeamos la logística del horario, día, medio y herramientas que utilizamos para la transmisión, grabación y locación. La propuesta inicial fue que podía ser de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencia Zoom debido a las condiciones propias de la pandemia por el COVID-19 o presencial con las recomendaciones y condiciones de seguridad.

Relato de la aplicación de instrumentos y registro

El número de entrevistas realizadas a productoras, productores y managers fue de 9 en total (8 vía zoom, 1 presencial) seis fueron a mujeres productoras musicales e ingenieras en audio o miembros de la industria musical y tres a productores musicales y manager. El tipo de entrevista

elegido fue semiestructurada ya que aún cuando llevábamos preguntas específicas, tratamos de mantener una conversación más amplia con los entrevistados, pues como lo menciona (De Garay, 1999) la entrevista es una narrativa conversacional y cada entrevistado tiene una visión particular e individual.

Con dos entrevistados tuvimos dificultad en cuanto a horarios, pues estaban ocupados o se les olvidó y no revisan su celular hasta dos horas después, pero si se lograron concretar las entrevistas, pues nosotros ya habíamos reservado el día completo para dichas, previendo estas situaciones. Otro inconveniente fue la conexión a internet pues en ocasiones les fallaba a nuestros informantes o a nosotros y en las grabaciones hay partes que se notan un poco cortadas en cuanto a imagen y audio, pero no se pierde el hilo conductor.

Para el control de fechas y horarios, llevamos el registro mediante la aplicación de Google Calendar pues fue de gran utilidad para nosotros ya que al crear el evento inmediatamente lo guarda en el calendario y avisa con un día de anticipación y media hora antes del evento en nuestro caso, así, pudimos llevar un orden de una manera más fácil. Además, grabamos las entrevistas y las transmitimos en un grupo de Facebook cerrado para que todos los integrantes del equipo tuviéramos fácil acceso a ellas y nuestro drive no se saturara y fuera menos tardada la reproducción del video al momento de verlo para hacer las transcripciones.

Perfil de entrevistadas y entrevistados

Nombre y ocupación del entrevistado	Edad	Sexo	Tipo de entrevista (virtual, presencial)	Fecha de entrevista
Sandra Pulido Lebel manager en la disquera candiense con sede en CDMX Arts&Crafts	34	Femenino	Presencial	19.05.21
Santiago Peña Músico e ingeniero de audio de CDMX	31	Masculino	Virtual	15.05.21
Raúl Sotomayor Músico y productor de la CDMX	31	Masculino	Virtual	17.05.21
Ana Verá Cantautora y productora de Guadalajara	29	Femenino	Virtual	13.05.21

Itzel Noyz Cantautora y productora de la CDMX	28	Femenino	Virtual	17.05.21
Lu Garibay Productora de la CDMX	27	Femenino	Virtual	20.05.21
Artemio Pedraza Manager de Noa Sainz y Wet Baes	26	Masculino	Virtual	18.05.21
Caridad Espinosa Creadora del camp Mix Like a girl e ingeniería de audio en Ecuador	23	Femenino	Virtual	17.05.21
Teresa Corral Ingeniera de audio de la CDMX	21	Femenino	Virtual	19.05.21

CAPÍTULO 1

INDUSTRIA MUSICAL: EL SURGIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO MUSICAL.

Producción musical

En esta investigación, la industria musical la entenderemos como la construcción de un concepto de espacio social debido a que el concepto el espacio social “es un espacio pluri-dimensional, un conjunto abierto de campos relativamente autónomos, es decir, más o menos fuerte y directamente subordinados, en su funcionamiento y sus transformaciones” (P. Bourdieu, 1990, p. 221) tiene categorías que permiten representar la distribución de las distintas formas de capital, zonas y posiciones donde se concentra o escasea, además que involucra constructos que se reconocen por el habitus el cual según Bourdieu es un “Sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de esquemas generadores; genera estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores sin haber sido concebidas expresamente con este fin” (P. Bourdieu, 2002, p. 125) y que los agentes participantes han interiorizado y que representan las relaciones que hay en la estructura social que existe entre ellos. La producción musical representará el campo, ya que un campo, para Bourdieu, se forma "definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos, que son irreductibles a las apuestas en otros campos, e imperceptibles para quien no haya sido instruido para entrar en ese campo” (Bourdieu, 1980, como se citó en Andión, 1999) con ello, los agentes involucrados en el campo con apuestas específicas, afinidades a la estructura general y por el capital común que los adentra al juego para consolidar a una misma esfera de acción.

El campo social es un ámbito de una especie de juego social con participantes (agentes) involucrados por un habitus pertinente al juego, considerando que, por agentes comprometidos entendemos tanto al grupo dominante (productores musicales hombres) como al grupo dominado (productoras musicales mujeres) quienes tienen un cierto número de intereses fundamentales que están ligados a las generalidades del campo y las disqueras con una inercia afín.

Las productoras musicales que formaron parte de nuestra investigación pueden colocarse en un papel antagónico respecto al protagonismo representado por los productores musicales de la escena, generando un objeto de lucha común en el juego, las apuestas, los compromisos y los estereotipos marcados por la historicidad del campo, todas reglas que se aceptan implícitamente por el hecho de entrar en el juego. Para que un campo funcione es necesario que haya gente dispuesta a jugar el juego, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes interiorizadas en el juego, que crean en el valor de lo que allí acontece. La creencia es, a la vez, derecho de entrada a un juego y producto de la pertenencia a un espacio de juego. Esta creencia es una adhesión inmediata, una sumisión dóxica al mundo y a las exhortaciones de ese mundo. Las agentes productoras musicales crean dentro de la doxa del campo

de la producción musical estrategias que modifican las reglas, las cuales se derivan en conocimientos y preparación específica de elementos propios de la materia como el campo, habitus, capital específico e *illusio*, resultado de su profesión.

La producción musical es el proceso de materialización de ideas que los agentes productores llevan a cabo para la realización de un producto sonoro con fases, roles y particularidades establecidas por la industria musical. A continuación, analizaremos la preproducción, producción y postproducción como acciones necesarias para realizar un producto musical.

Con las entrevistas realizadas a productores y productoras musicales; libros especializados en historia y procesos musicales, entenderemos a la preproducción como, la planeación y acompañamiento artístico de un proyecto nuevo mediante un proceso colaborativo entre artista, cantautor y productor, que permita llegar a conceptualizar una idea con fines comerciales y artísticos dentro de la llamada industria musical; lo anterior para generar una base sólida que lleve al producto sonoro con acompañamiento de estrategias de difusión y proyecciones comerciales a la conformación de piezas indispensables para lanzar a un contenido musical.

Cabe mencionar que, aunque existen reglas de ejecución generales establecidas por el campo de acción y sus agentes participantes, no hay una fórmula preestablecida para esta parte del proceso, ya que, existen diversas opciones para que el artista cumpla con sus apuestas y objetivos.

La fase de preproducción, le corresponde al músico, donde realiza su propuesta musical con sus propios medios, es decir, que se hace cargo de la compra de instrumentos y equipos mínimos indispensables para iniciar con un proceso de composición y grabación (piano, guitarra, computadora, software de grabación, etc.), crea la propuesta sonora, una maqueta inicial de grabación que permita mostrar la idea general del proyecto y debe registro de obra ante la Sociedad de Autores y Compositores; sin ello no es posible avanzar en el camino hacia la comercialización final; teniendo lo anterior el siguiente paso es, la búsqueda de un productor musical que funge como materializador de ideas para la creación de un concepto musical y artístico, que permita reflejar ante el escucha todo el resultado del proceso de elaboración y conceptualización alrededor de un a sencillo o álbum musical, si no hay música, no hay negocio y con ello la contratación de un productor musical no sería necesaria; retomando el testimonio de la relación estrecha que debe existir entre artista y productor, nuestra entrevistada Caridad Espinosa¹ comentó.

“Muéstrame el tipo de música que te gusta escuchar, dame referencias y logremos llegar a ese sonido que a ti te gusta pero hagámoslo tuyo”.

¹ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

Del mismo modo, Teresa Corral² nos compartió su manera de entrar en confianza con el artista:

“Cuando me pongo a trabajar con alguien me pongo a escuchar toda esa música que a esa persona le gusta, le digo, pásame tu *playlist*, para meterme en su cabeza y tener todas esas referencias que él tiene”.

La fase de producción, se dedica a plasmar los planes y conceptos realizados en la preproducción; el primer paso es la grabación, en este, el ingeniero de grabación, mezcla, edición, que pueden ser personas diferentes o pueden concentrarse también en el productor musical, preparan el espacio de trabajo como un estudio profesional o *home recording* (grabación casera), los instrumentos, músicos de acompañamiento, programa de grabación, maquetas previas que servirán de guía musical al momento de captar las primeras ejecuciones musicales; después, el proceso de mezcla es darle el sentido que busca el artista, orden a todo el material y contenido grabado, adaptaciones técnicas y de instrumentos, samples, voces y demás sonidos que compondrán el resultado final del producto sonoro; seguido del proceso de edición, donde el productor de acuerdo a su habitus específico profesional y capital cultural incorporado realiza adaptaciones adecuadas a la industria y al género al que se desea llegar, también, le asigna diferentes volúmenes y acentuaciones con las cuales se va a alcanzar el equilibrio y sonido deseado dependiendo del concepto general que previamente se trabajó en la preproducción. Para terminar el proceso de producción, es importante hacer un reporte fotográfico que nutra el contenido visual del artista y a su vez este contenido pueda o no utilizarse en publicidad y promoción, o ser utilizado en el proceso de comercialización, distribución y la generación del arte y diseño de los visuales del producto sonoro.

Por último, la postproducción tiene como finalidad el proceso de detalle, agrupamiento de las fases anteriores y de comercialización del producto; en el área de audio o grabación se realiza un proceso llamado *mastering* que es el pulido, perfeccionamiento y adecuación del resultado de grabación para ser reproducido en un CD o por reproducción digital, los softwares especializados más comunes para cumplir con esta y las dos fases anteriores son: Pro Tools, Logic y Ableton.

Teniendo el producto sonoro listo, el arte y visuales, son el atractivo visual que sirven como complemento al producto musical en la parte estética del concepto artístico desarrollado.

Con lo anterior realizado, es momento de hacer un cúmulo de procesos simultáneos para generar audiencia, reproducciones digitales, visibilidad, ventas y ruido dentro de la industria musical; una vez con la canción terminada es momento de maquilar un CD para los coleccionista y amantes del objeto físico; la incorporación a las plataformas de distribución digital más

² Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

convenientes para el propósito del artista, que hoy, es la manera más eficiente de conseguir que la música sea escuchada por un nuevo público usuario de las plataformas seleccionadas, al mismo tiempo, publicitar el lanzamiento por medio de redes sociales del artista, medios especializados en distribución, información y difusión de contenidos musicales, como estaciones de radio públicas, privadas y *online*, canales de televisión, canales de *Youtube*, *Podcast*, listas de reproducción en *Spotify*, *Amazon music*, *Apple Music*; para tener claridad en el último proceso de realización de una producción musical entrevistamos a Artemio Pedraza³ quien nos compartió un poco del proceso de postproducción que he realizado con algunos artistas que representa

“ponerlo donde están los ojos de la gente que ahorita está en redes sociales, hacer que líderes de opinión hablen o escriban del tema en cuestión, organizar conciertos para que la gente pueda ir y presenciar lo que les llevan prometiendo con música grabada todo este tiempo.”

La innovación en la tecnológica durante el siglo XX dio paso a nuevas herramientas y formas de grabación, al mismo tiempo surgió la necesidad de dirección y organización de grabaciones musicales que se hacían entonces, a mediados del siglo se tomaba a los directores de A&R “artista y repertorio” de la industria cinematográfica y algunos músicos y compositores, para pudieran fungir como operadores, guías y controladores del proceso de grabación en las grandes discográficas del momento como Columbia Records, EMI.

Las primeras formas de grabación y reproducción sonora sucedieron a raíz de la invención del fonógrafo y su evolución al gramófono; ambos captan las vibraciones de un impulso eléctrico utilizando una pastilla para marcar el objeto de reproducción, la diferencia que presentaban ambos objetos era que uno registraba las vibraciones en un cilindro y el gramófono plasmaba esas vibraciones en surcos de un disco plano. Hacia la segunda mitad del siglo XX, surgió la categoría de productor independiente quien desde entonces es caracterizado por sus funciones de mediador entre artista, compositor, músico, concepto y público, también, es aquel que administra los recursos tecnológicos a modo de filtro musical, además de identificar los posibles vicios de los músicos y proponer ideas para un trabajo más completo para convertir a un producto sonoro impactante y transformando la manera de hacer y escuchar música. La evolución en la forma de grabación permitió acceder a nuevas técnicas y modos de captación de audio por medio de cinta magnética de alta fidelidad que le permitía una inserción de partículas metálicas por medio de la generación de un campo magnético dirigido a un cabezal, que pasaba sobre la cinta magnética virgen que deseaba grabarse para después ser acoplada de los carretes maestros de grabación a las

³ Manager de Bludotrec, CEO de Acueducto estudio y Salvajenada y COO de Academia DIY, 26 años, 18.05.21 entrevista personal.

cintas del medio de reproducción que era el casete. Este método fue único hasta la revolución de grabación y almacenamiento en los años ochenta, que por medio de un disco óptico de almacenamiento podían guardarse a través de surcos microscópicos creados por un láser la información deseada (texto, imágenes, audio); para finales del mismo siglo, la aparición del primer software de grabación y edición de audio creado por la compañía alemana Steinberg llamado *Cubase Audio*, que permitía grabar hasta en 8 canales simultáneamente sin necesidad de una cinta de grabación o interfaz de audio entre el músico y el programa de grabación. Hoy en día, existen actualizaciones constantes para cada software de grabación y reproducción que podemos encontrar en el mercado, siendo los más populares y preferidos por nuestros agentes entrevistados *Pro Tools*, *Ableton* y *Logic*; además, de que la facilidad y accesibilidad de las herramientas básicas indispensables para grabar (computadora, software de audio y audífonos) permiten hacer grabaciones en diversos lugares del planeta Tierra, ser enviados por algún medio electrónico, mezclarlos, editarlos y masterizarlos en otro punto completamente diferente al que se inició. Con lo anterior podemos entender que la tecnología, la industria y las formas de grabación se han ido adaptando a las necesidades del ser humano para hacer la vida más práctica y fácil a cada momento en el que se vive o actividad que se realice; siendo que, a más de 150 años de la invención del primer artefacto de grabación y reproducción sonora por un medio físico, orgánico y tangible, hoy podemos tener a la distancia de un clic las herramientas, software y utensilios necesarios para una grabación musical en casa; como afirma la entrevistada Lu Garibay⁴:

“La producción va muy de la mano de la tecnología, o sea, puedes hacer más cosas que están disponibles para el público”

La descripción del proceso de preproducción, producción y postproducción fue realizada con la conjunción de información recabada de las entrevistas realizadas, información recabada en el texto *Particularidades y proyecciones de futuro de la industria de la música en el siglo XXI* por el Dr. Cristian Daniel Torres Osuna, el Libro *How Music Works* de David Byrne, además, del conocimiento propio en los procesos de formación de un producto sonoro.

Con lo anterior podemos dar paso a las formas de consumo musical actual, *online*, que desplazó a la forma de distribución y consumo de música en su formato físico, ahora a través de formatos de reproducción como el *.mp3* y el *.wav*, que se distribuyen a través de las distintas plataformas de compra, venta y distribución de paga o gratuitas existentes en el mercado.

Distribución y circulación de la producción musical

⁴ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

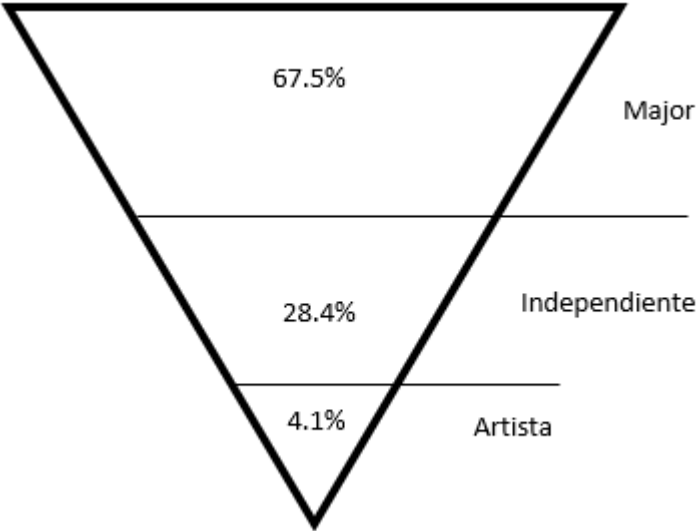
El mercado musical es un mercado de productos diferenciados, donde existen varias empresas, artistas y agentes productores con el fin de comercializar y difundir sencillos y álbumes musicales, hechos con diferentes variedades, técnicas y herramientas que le dan particularidades a cada uno de los resultados sonoros y van dirigidos a distintos públicos haciendo alusión al término de mercados de bienes simbólicos que están dentro de el desarrollo del sistema de producción de bienes simbólicos, que según Bourdieu, “también se acompaña de un proceso de diferenciación de públicos externos a la configuración de la demanda interna del campo. Uno de los factores a considerar sería el tipo de relación entre productor y consumidor”. (Bourdieu, 1980 citado en Andi6n, 1999, p.79) dado que en el caso del mercado musical se realizan adaptaciones a las canciones en base al conocimiento de los productores.

Los profundos y m6ltiples cambios que ha atravesado la industria musical a lo largo del tiempo, han obligado a esta 6ltima a cambiar su manera de vender y dar a conocer su proyecto; y un ejemplo claro lo podemos encontrar en lo dicho por Jorge Mendoza Woodman; “Se observa que los compositores y autores se mantienen como la base de la industria, pero ya no es necesario que exista un agente o m6nager que los represente dado que dicho rol puede ser asumido por el propio artista, al igual que las actividades de producci6n, grabaci6n y relaciones p6blicas que estaban a cargo de la compa6a discogr6fica anteriormente” (Woodman, 2018). Tomando como referencia lo antes mencionado y a que el artista ha dejado de necesitar de un equipo de trabajo para posicionar sus canciones; el *home recording* ha podido alcanzar un nivel competitivo a las producciones elaboradas por las grandes empresas discogr6ficas, llevando a otro punto el mercado musical, con la diferencia que su distribuci6n es a un costo muy bajo y en un corto tiempo. Es as6 que, con esta referencia podemos encontrar los diferentes caminos que se pueden recorrer para llegar a un mismo objetivo y llegar al campo de producci6n y circulaci6n de los bienes simb6licos que Bourdieu define como “El sistema de las relaciones objetivas entre diferentes instancias caracterizadas por la funci6n que cumplen en la divisi6n de trabajo de producci6n, de reproducci6n y de difusi6n de los bienes simb6licos” (Bourdieu, 2010, p. 89). Dentro de este nuevo espectro, puntos de venta y distribuci6n, que antes se realizaban a trav6s de tiendas f6sicas, en la actualidad se da de manera digital, v6a *streaming* y sin necesidad de dispositivos o reproductores de m6sica extras a nuestros dispositivos inteligentes; gracias a estos nuevos medios de distribuci6n como lo son *Spotify*, *Amazon music* y *Apple Music* entre otros que han aparecido para revolucionar la manera en la que escuchamos m6sica, ofreciendo plataformas para que los artistas/compositores coloquen directamente sus productos digitales; eliminando la necesidad de pertenecer a una compa6a discogr6fica para estar disponibles en el mercado. El propio artista/compositor puede incluso hacer sus propias

campañas de relaciones públicas a través de su página web o de plataformas de redes virtuales como *Instagram* o *YouTube*.

Como se observa en el esquema 1, los agentes que han surgido en la transición digital tienen un gran porcentaje en la distribución de las ganancias; como pudimos rescatar en el artículo “Una industria próspera y en transformación” de Mark Mulligan de fecha 3 de marzo de 2020 en *Record Music Market 2019*; las grandes discográficas no están muertas en la era del streaming, pues siguen estando en la punta del mercado musical con grandes ganancias y podemos respaldarlo con los datos del artículo, que dice “las tres grandes discográficas, *Universal Music*, *Sony Music* y *Warner Music*, se llevaron el 67.5% de todos los ingresos generados en la industria de música grabada de 2019, el restante pertenece a las discográficas independientes con un 28.4% dando como total un 95.9% de los ingresos y dejando a los artistas sin discográfica con el 4.1% restante”.

*Esquema 1: Distribución de ganancias en la industria musical 2020**

**Elaboración propia a partir de Record Music Market 2019*

De acuerdo con el *Global Music Report 2021*, que recopila los datos del año 2020 en el mercado internacional musical, menciona que la industria creció un 7.4 % gracias a un aumento continuo en ingresos de transmisión por suscripción pagada en plataformas de reproducción que compensan la ausencia de presentaciones en vivo; el pago por *streaming* fue el factor clave para el crecimiento del 18,5% en comparativa con año 2019. El *streaming* fue el formato dominante y representó el 62,1% de los ingresos globales de música grabada a nivel mundial. Los ingresos por derechos de interpretación: uso de música grabada por emisoras y lugares públicos: disminuyó un 10,1% en 2020 debido a las restricciones propias generadas por la pandemia de COVID-19, esto afectó las ganancias por desempeño en público, interrumpiendo más de una década de crecimiento

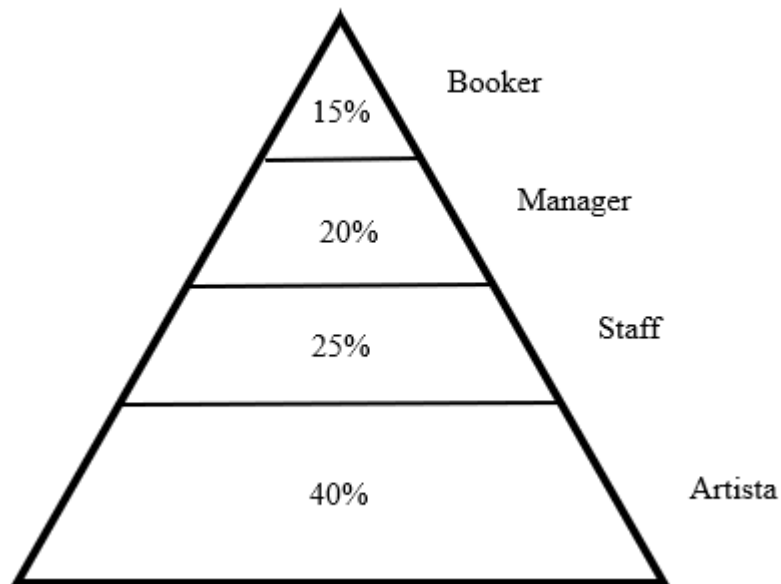
continuo en este sector y provocando un alza en la utilización de servicios de *streaming* que no habían sido considerados por músicos, la industria y consumidores; ya que los conciertos y festivales eran el canal número uno de consumo y distribución del producto del artista, dentro de este también existe una manera de distribución de las ganancias, las cuales las podemos dividir en dos esquemas según lo aportado por el manager Artemio Pedraza⁵ “Hay varios esquemas, uno (Esquema 2: Distribución de ganancias por presentación en vivo (honorarios)2020) es que el promotor contrata al artista por un determinado *fee* y ese *fee* ya incluye todo el equipo de producción del concierto, del staff del artista, el manager cobra un 20% sobre esa cantidad, el booker que agenda el show también cobra un 20% sobre esa cantidad, de 10 a 20% aprox, al igual que el manager y ya después de lo que queda, se pagan nóminas de staff y ya lo que queda es para el artista. Cuando es un viaje de copromotoria (Esquema 3: Distribución de ganancias por presentación en vivo (co-promotor)2020) todo depende de cuántos boletos se venden, entonces pon tu que se venden 100 boletos de \$200, ya ahí son \$20,000 de esos \$20,000 el promotor toma un porcentaje, tiende a ser del 30% o 40%, casi siempre está en 30 o 35, después de la cantidad que queda el manager y el booker toman sus porcentajes del 20%, después se pagan las nóminas de guitarristas contratados, staff, iluminación y demás y ya lo que queda es para el artista; más o menos esos son los dos esquemas que casi siempre se manejan”.

Estos datos los pudimos constatar con lo dicho por el entrevistado Raúl Sotomayor⁶: “Todos vivíamos de hacer shows entonces pues ahorita todos estamos recurriendo al dinero que se genera de composición, de hacer tracks pero el problema es que no nada más los músicos estamos, oh no nada más los productores estamos ahí involucrados porque pues en la industria también hay managers, porque eso genera dinero y pues conforme vas bajando en la cadena de la música pues también te vas dando cuenta que hay gente que no está en esa carrera de hacer dinero o sea los staffs, los ingenieros, los músicos que solo o sea que hueseaban, que nada más iban a un show por un pago o sea que no estaban componiendo música pues todos ellos vivían al día y es muy loco que la industria estaba, o sea había tanto trabajo que vivían al día y es súper loco pues lo importantes que eran los shows”.

⁵ Manager de Blutotrec, CEO de Acueducto estudio y Salvajenada y COO de Academia DIY, 26 años, 18.05.21 entrevista personal.

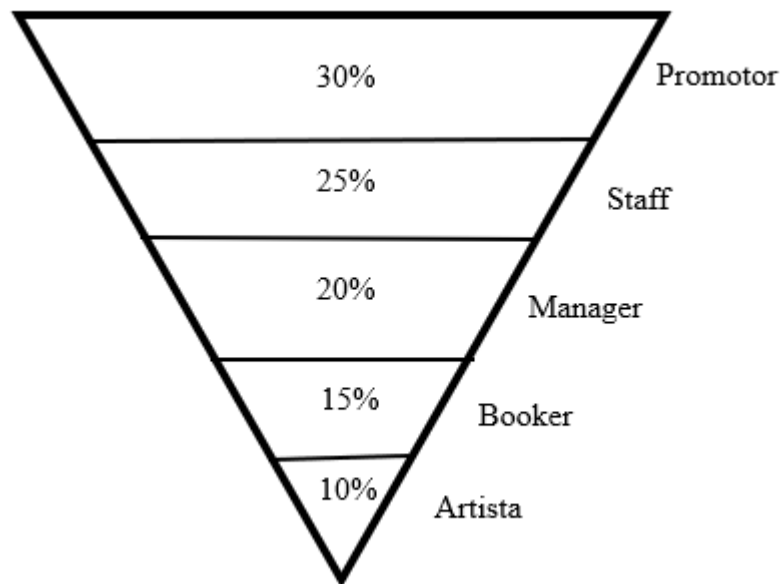
⁶ Productor musical e integrante de la agrupación Sotomayor, 31 años, 17.05.21 entrevista personal

Esquema 2: Distribución de ganancias por presentación en vivo (honorarios)2020*

**Elaboración propia a partir de Record Music Market 2019 y entrevista con el manager Artemio Pedraza*

Esquema 3: Distribución de ganancias por presentación en vivo (co-promotor)2020*

**Elaboración propia a partir de Record Music Market 2019 y entrevista con el manager Artemio Pedraza*

Pago De Servicios

Siguiendo con el orden del esquema 1, los pagos de servicios que están contemplados en los sectores de distribución, derechos editoriales y branding, son indispensables dentro de la campaña de difusión creada para el artista.

Distribuidoras: Sabemos que las plataformas de streaming en la actualidad son las principales fuentes de distribución musical, sin embargo, antes de poder obtener ganancias de ellas, primero el artista tiene que contratar a una distribuidora que es la encargada de gestionar la publicación digital de dichos productos musicales a plataformas de reproducción como Spotify y Apple Music, siendo las anteriores las más relevantes, ya que, según el periodico Milenio en el artículo “¿Cuánto paga 'Apple' y 'Spotify' a los artistas por reproducción en canción?” son las que cuentan con la mayor cantidad de suscriptores a nivel mundial, con 155 millones y 60 millones de usuarios, respectivamente; para respaldar lo anterior la entrevistada Teresa Corral⁷ dijo que:

“Si eres alguien independiente y simplemente vas a subir a tu Spotify o plataformas, necesitas una distribuidora digital, hay muchas y diferentes. Esta Distro Kid, City baby y cada una de ellas te ofrece un convenio distinto. Por ejemplo, City baby creo que les pagas trece dólares por subir una canción y las regalías son 100 por ciento para ti; One R&B creo que no les pagas nada, pero ellos se quedan el 30 por ciento de regalías, Distro Kid, creo que les pagas una anualidad y ya tú también te quedas las regalías, entonces es más o menos ir viendo cómo te conviene a ti.”

Derechos editoriales: Componer y grabar música original garantiza que el artista es el propietario tanto de los derechos fonográficos como de los de ejecución, lo que da la posibilidad de publicar y controlar la obra. Los usuarios que deben realizar el pago de los derechos de autor son aquellas personas o empresas que utilizan con fines de lucro directo o indirecto obras musicales de autores mexicanos y/o extranjeros; para hacer uso de ellas deben de contar con una licencia-autorización para el uso legal de las obras, que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México a través de la Dirección de Licencias y Recaudación, dicha licencia-autorización establece el monto a pagar por la explotación de la música con base en las tarifas oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Derechos (INDAUTOR), las cuotas consensuadas previamente con las diferentes cámaras y asociaciones de usuarios del país; dato que corroboró la entrevistada Itzel Noyz⁸ al relatar su experiencia con el cover que ella realizó

⁷ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

⁸ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

“Por ejemplo si quieres hacer un cover pues claro que tienes que pagar licencias para hacerlo ¿no? Por ejemplo, hace poco, hice un cover de Selena, yo tuve que pagar por esa licencia”.

Branding: El *branding* exige que la imagen y presencia del artista (logos, ¿quién es? y ¿qué representa?) sean claros y en línea con productos similares con el fin de expandir la misión musical, pero la cual también necesita una inversión económica por parte de este mismo, como lo menciona el manager Artemio Pedraza⁹ en la entrevista que le realizamos

“Lo primero es construir ese personaje o esa identidad o esa marca que es única entre las demás”

Artista

Los pagos de regalías acordados entre artista y promotora en su gran mayoría son basados en un porcentaje de las ventas, ingresos por ventas de streams licenciados o sincronizados que permiten a todo compositor musical, recibir ingresos honorarios por los diversos usos que se hagan de sus creaciones artísticas; las compañías de trabajo son las responsables de recaudar y distribuir las regalías a los artistas, productores y autores; con lo anterior el entrevistado Raúl Sotomayor¹⁰ comparte su experiencia:

“la realidad es que estamos viviendo de regalías, que los primeros dos discos de Sotomayor el máster es de nosotros, entonces eso genera dinero para nosotros, no es esa la misma situación para todos los artistas”

Mientras que la brecha entre lo que perciben las compañías discográficas y los artistas se encuentra desequilibrada. Sea el modelo ya que el artista siempre obtiene las menores ganancias ya sea de manera *offline* u *online* con respecto a las demás categorías de nuestro esquema 1 donde se refleja como las grandes *majors* son las que controlan el mercado. Los creadores e intérpretes del producto cultural son los menos retribuidos por su trabajo, sin embargo están conscientes de las complejidades que la industria ha marcado para poder llegar a una posición de legitimación y están dispuestos a afrontarlas; lo anterior podemos relacionarlo con explicación de Pierre Bourdieu “Para que un campo funcione es necesario que haya gente dispuesta a jugar el juego, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, que crean en el valor de lo que allí está en juego. La creencias, a la vez, derecho de entrada a un juego y producto de la pertenencia a un espacio de juego. Esta creencia no es una creencia

⁹ Manager de Blutotrec, *CEO* de Acueducto estudio y Salvajenada y *Chief Operating Officer* (COO) de Academia DIY, 26 años, 18.05.21 entrevista personal.

¹⁰ Productor musical e integrante de la agrupación Sotomayor, 31 años, 17.05.21 entrevista personal

explícita, voluntaria, producto de una elección deliberada del individuo, sino una adhesión inmediata, una misión dóxica al mundo y a las exhortaciones de ese mundo. (P. Bourdieu, 2010, p. 13)”.

Industrias musicales.

En esta sección abordaremos lo necesario para entender a la industria musical como posición paralela del espacio social del campo de la producción musical y puntos que las identifican y distinguen, también, se analizará las características propias de la producción, sus procesos creativos, su valorización económica y social.

La industria musical mexicana se describe como un conjunto de instituciones y actores dedicados a la creación, producción, distribución, formación, crítica, consumo de sus formas musicales y sustento del funcionamiento; de esta manera, entender la relación del campo y las disciplinas ejecutadas por los agentes para cumplir con los objetivos particulares de cada expresión artística, como Bourdieu explica, para el desarrollo la llamada industria musical debe existir la división de un trabajo determinado por las funciones de cada uno.

Otro punto que ha modificado el desarrollo de la industria musical, es que en los últimos años la evolución tecnológica, la llegada de la digitalización de contenidos y de distribución musical ha llevado a la industria crear nuevas estructuras que permitan al artista y la industria musical seguir con la forma de expresión artística; no debemos olvidar que éste avance está relacionado con distintos contextos sociohistóricos y prácticas culturales e identitarias que fueron utilizados a mediados del siglo XX en México como parte del desarrollo de la industria cultural. Estas prácticas musicales son vinculadas a pocos individuos quienes aprovechan de su infraestructura debido al sesgo de oportunidades y limitación en el acceso de recursos existentes, esto ha dado como resultado una serie de prejuicios y vicios por parte de los actores involucrados en la industria, como lo explica Bourdieu, en relación con el campo “El campo ha emergido poco a poco, de manera muy lenta. Ese desarrollo histórico va acompañado por una acumulación de saberes, competencias, técnicas y procedimientos que lo hacen relativamente irreversible.” (P. Bourdieu, 2017, p. 38).

Entonces, debido a que hay una posesión de recursos limitados en la infraestructura de la industria musical, la lucha por las oportunidades no puede ser la misma, ya que hay temas que hacen que sean relegadas por cuestiones políticas, ideológicas e incluso moral

Resumiendo el éxito de una industria cultural como la musical radica en su poder para reproducir la cultura de una forma dinámica que agilice el proceso de la creatividad de un artista,

lo cual crea una mercancía que se reproduce a escala y está dirigida a las masas en las que encuentra sus principales compradores.

Ciudad de México como punto de referencia para las nuevas apuestas de productoras musicales mexicanas

La Ciudad de México se ha posicionado como un referente nacional del sector cultural esto se debe, entre otros factores, a la gran cantidad de personas residentes y de paso que se albergan en ella, que según los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)¹¹ arroja son 9 millones 209 mil 944 personas, también se debe a que es la ciudad con más afluencia de turistas, nacionales e internacionales de todo el territorio mexicano, visto de modo en el que las mayoría de los recintos, foros y lugares de expresión artística y cultural se encuentran en esta ciudad, la lógica de esto es que a mayor oferta de actividades culturales, mayor audiencia potencial que puede interesarse en la amplia oferta de eventos.

Es por eso que la actividad concentrada en las industrias culturales debería ser distribuida de manera equitativa y en relación a la extensión territorial, densidad poblacional y riqueza patrimonial existente en las distintas delimitaciones territoriales del país, con ello la formación y atracción de mayor público, se vería reflejada e incrementada, sin embargo no es así. Esto se ha visto reflejado en las acciones y estrategias que algunas de nuestras entrevistadas y sus compañeros del gremio han tomado para poder visibilizarse ante un mayor número de personas y artistas legitimados por la industria dentro de algún nicho o escena.

Resulta importante hacer la distinción nicho y escena referenciando a (Bennett, 2004), para señalar que los actores y los nichos deben estar involucrados en el proceso de creación, siendo los primeros quienes materializan la idea pensando hacia quien va dirigido, tiene un gran peso y diversidad la CDMX para encontrar el sector al que se desea llegar con mayor facilidad, la cual se conforma de un grupo de individuos, músicos, promotores, fans, etc. que está determinado por su entorno (una ciudad, un distrito, una comunidad virtual) en este caso el centro del país en el que se desarrolla o se apropia de un estilo musical. Cada nicho, como un segmento de la industria está enfocado a ciertos estilos musicales y ha desarrollado dinámicas que le permiten evitar en apariencia toda interacción con el resto.

Es por lo que las visitas constantes o en un caso mayor el cambio de residencia a la CDMX por parte de los artistas, promotores, etc. son un factor clave pues consideran que los recintos de esta gran ciudad son imperdibles para presentaciones y eventos de sus proyectos musicales o de

¹¹Comunicado de Prensa #98/21 del 29 de Enero de 2021, Ciudad De México.

expresiones artísticas. Como nos lo afirman nuestra entrevistada Itzel Noyz¹² quien era foránea y por razones de crecimiento artístico se tuvo que mudar a esta gran urbe

“decidí salirme de las clases de música que tomaba en una escuela y emprender otra vez por mi cuenta ¿no? y así empecé a tener bandas y de hecho vivía en San Luis, me mudé para acá saliendo de la universidad me mudé para CDMX y ya aquí fue donde empecé a tener mis primeras bandas, mis primeras digamos chambitas de música”

Al igual podemos reafirmar la escasez de la escena en otras ciudades como Guadalajara como lo afirma la cantautora Ana Verá¹³

“yo he visto que es así en todas las mujeres talentosas, Natalia Lafourcade que una de las mujeres talentosas y admirables de México de la industria actual, Vanessa, o sea, Mariana Ruzzi, toda esta ola de mujeres que son muy, no son solo cantantes, son líderes, entonces, me gusta ver que hay una escena en CDMX, en Guadalajara no tanto pero la va haber y yo voy a estar ahí.”

El régimen masculino en la industria musical

La falta de representatividad y los estereotipos que promueven la desigualdad y la exclusión de mujeres en la industria se puede abordar desde los problemas culturales y el modelo de democracia que se ha desarrollado, donde el poder de decisión continúa estando en manos de los hombres, ellos son los que con mayor frecuencia tienen la última decisión al momento de contemplar personas, casi siempre hombres para producir productos sonoros, artistas para festivales o ser directores de estos mismos, como el manager Artemio Pedraza¹⁴

lo corrobora con la siguiente frase:

“la tendencia es la misma que en el resto de las industrias, y en todo el globo, como los tomadores de decisiones y toda la distribución de poder tiende a repartirse como por materia y por repartición de riqueza por hombres, blancos, heteronormados, entonces la participación de las chicas en la industria en general es escasa”.

Esta brecha se materializa también a partir de la poca presencia de mujeres en los festivales de música; pues durante el 2019 El Vive Latino y el Pa'l Norte fueron los dos festivales que tuvieron 10% o menos de representación de mujeres y en ninguno de los dos eventos hubo artistas o bandas femeninas en los horarios estelares. La falta de representatividad y los estereotipos que

¹² Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal

¹³ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal

¹⁴ Manager de Bludotrec, CEO de Acueducto estudio y Salvajenada y COO de Academia DIY, 26 años, 18.05.21 entrevista personal.

promueven la desigualdad y la exclusión de mujeres en la industria musical, puede considerarse como segregación por parte del medio y de los agentes masculinos participantes, hacia el trabajo y representaciones artísticas femeninas; esta división se forma a partir de la diferencia en el número de participantes hombres y mujeres dentro de esta industria. Como vemos los estereotipos y sesgos de género bloquean el desarrollo profesional de las mujeres involucradas dentro del gremio musical como nos comparte su experiencia la entrevistada Lú Garibay¹⁵

“Si 7 de cada 10 personas con las que trabajo son hombres pues te limita, te limita a ese vocabulario a ese círculo”

En la mayoría del país los problemas recurrentes para la expresión artística femenina son el prejuicio social y la discriminación cultural dentro de las presentaciones en vivo. La idea de que las mujeres que se dedican a la música no pueden desempeñar otro rol que no sea el de cantantes, resalta la falta de apertura en ideas y noción de lo que pueden hacer las mujeres dentro de la industria musical, ejemplo de lo antes dicho lo refleja la siguiente frase de nuestra entrevistada Itzel Noyz¹⁶

”Por ejemplo un día yo iba en un taxi, salí con todas mis cosas porque iba a tocar y luego luego el señor me dice ¿ay ya va a cantar? Sí, ya voy a tocar -Ah ok y ¿Qué canta?, y ya ni le quise explicar, nadamas le dije rock y en eso me dice -Ah orale este y a ver enseñame una canción donde usted esté cantando, o sea pero ya asumiendo que yo era música pero cantaba y bueno si si canto jajaja pero también hago otras cosas ¿no? o si se sube mi amiga que es baterista y que no es cantante y le va a decir que va a cantar, como que siempre te encajan ahí, te encasillan ahí, pues porque a lo largo de la década pues la que estaba enfrente y cantaba era la mujer y no hacía otra cosa ¿no?”.

De igual manera nuestra entrevistada Teresa Corral¹⁷ nos contó su experiencia:

“También como que muchos ven a las mujeres como nada más -Ay, es la cara bonita, sale canta y baila y ya, y muchos no saben que también somos productoras y que también tocamos y también todo esto”.

Un prejuicio lejano a terminar aunque la inclusión de proyectos femeninos en festivales se ha vuelto un tema relevante en los últimos años, aún necesitamos que se torne como algo natural y que los promotores y programadores se metan más a fondo en lo que está pasando con la escena cuando no hay una representación paritaria, no sólo en la música, sino en las distintas áreas de las industrias creativas, existen sensibilidades, perspectivas e historias que son invisibilizadas y relegadas a un segundo lugar.

¹⁵ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

¹⁶ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

¹⁷ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal.

CAPÍTULO 2.

POSICIONAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA PRODUCCIÓN MUSICAL.

Abriendo brecha en la escena musical nacional

Desde hace años, las diferencias entre mujeres y hombres en la industria musical han sido enormes y claramente notorias. Históricamente las mujeres se han enfrentado a situaciones de discriminación, machismo, estereotipos, sexualización y hasta acoso en el ámbito musical, como en muchos otros; es por lo que diariamente artistas, compositoras, productoras e intérpretes luchan por romper esta brecha de género que ha venido limitándolas en muchos aspectos por décadas.

De acuerdo con el informe anual de *Annenberg Inclusion Initiative* sobre música del 2020, las mujeres ocuparon el menor porcentaje de roles como productoras, únicamente con el 2% de todos los puestos de producción en las canciones de *Billboard Hot 100* de 2020 y en general, las mujeres representaron el 2.6% de los productores de estas canciones y obtuvieron un total de 33 créditos de producción.

La división entre mujeres y hombres es bastante significativa ya que aproximadamente la presencia femenina es del 20% a comparación de los hombres que cuentan con un 80% de participación y toma de decisiones dentro de la industria de la música, al respecto la productora Lu Garibay¹⁸ menciona que

“Hay 8 hombres por 2 mujeres, pero eso ya es un súper avance, o sea, mi primer semestre éramos 3 mujeres en mi generación de ingeniería y el que sigue ya eran como 8 y el que sigue y eran como 16, o sea, que cada vez hay más opción, o sea, siempre fue opción pero cada vez era como que había más mujeres interesadas.”

De lo anterior se puede inferir que aunque las mujeres siguen siendo minoría, la inclusión es cada vez más y va siendo más grande y por lo tanto se reduce la brecha, lo que es señal de que las mujeres van ganando espacio en lugares de los cuales eran completamente excluidas, como lo menciona la *label manager* Sandra Pulido¹⁹

“Con los años, ha habido más espacio para las mujeres. Creo que antes sí era una industria mucho más de puros hombres, obvio había mujeres, pero era la minoría. Y creo que, con los años, las mujeres hemos podido encontrar espacios para entrar en todo, en producción, relaciones públicas, hay algún proyecto en que la ingeniera de audio es mujer, o sea, en todas las áreas, aunque, obviamente sigue siendo menos. En todas las áreas ya hay alguna mujer en el equipo”.

¹⁸ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

¹⁹ Label manager de Arts&Crafts México, 34 años, 19.05.21 entrevista personal.

Pero si bien todas estas acciones hacen que de alguna manera se rompa con algunos estereotipos de género y no se logra del todo pues aún causa extrañeza la presencia de productoras dentro de la industria musical; retomando el testimonio de Teresa Corral²⁰

“los hombres que trabajan en la industria ya traen como que una carga de ideas y de estereotipos en su cabeza, que tú llegas al auditorio y te tratan mal, te tratan de que no sabes y te dicen, eso no es así, tú estás mal”.

La invalidación del trabajo y productos artísticos por parte de agentes participantes del campo de la producción musical, ha orillado a las recién llegadas a incluir propuestas para destacar dentro de éste; durante la entrevista con la productora y cantautora Aná Verá²¹ ella nos confirmó lo antes mencionado:

“De hecho justo tengo un proyecto nuevo que nace completamente de esa necesidad que percibo, de que existan mujeres en la escena; tu agarras un cartel de música, de un festival de música y haces el ejercicio de analizarlo, deja tú el staff, que ahí también, ¿Dónde están las mujeres ingenieras, las managers, las productoras, en las presentaciones en vivo? siempre hay más hombres que mujeres, o sea, sí hay cada vez más morras y que bueno pero, la neta no mucho”

Al igual que la productora Itzel Noyz²² quien habla acerca de la cuota de género:

“Ya se empiezan a ver esta ola como de ¿Cómo se dice? cuota de género algo así en los festivales, en algunos países, por ejemplo en Argentina, hay un festival de 50% mujeres y 50% hombres el cartel y aquí la neta todavía no, o sea, ya al menos ya hay un 30% pero hace 5 años había un 5% entonces ahí vamos”.

Sin embargo fue en el año 2018 que la venezolana Linda Briceño ganó un *Grammy Latino* por su trabajo en producción, mientras que en los premios *Grammy* ninguna mujer ha ganado esa categoría, dejando claro el trabajo que aún falta por hacer dentro de esta industria; por otro lado, centrándonos en la industria musical mexicana nuestras entrevistadas nos relataron que una de las razones principales por las que decidieron incursionar en este espacio social es debido a que buscaban representación femenina en el gremio, como lo afirma la cantautora y productora Itzel Noyz²³ cuando abordamos este tema en la entrevista

“¿Qué quiero? yo quiero bandas de morras, me quiero identificar y justo por eso fue que quise hacer una banda de morras, de puras morras porque yo quería ver más morras ahí y las quería conocer y justo cuando empezó esta banda, mi ceguera

²⁰ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

²¹ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

²² Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

²³ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

desapareció y me di cuenta que, también está esta morra que toca la batería, también hay esta morra que toca el bajo y así empecé a conocer un buen de morras que tocan y dije ¿entonces qué está pasando? o sea si las hay pero no están ahí, ¿por qué no las hay? y pues la neta llegamos a la conclusión de que también pues no sé sienten o no nos sentíamos seguras, de pararnos ahí pues porque si nos ha llegado a tocar eh pues que te menosprecien porque eres morra”.

Relacionando la cita pasada con lo que menciona Bourdieu en cuanto al habitus “El habitus es, por un lado, objetivación o resultado de condiciones objetivas y, por otro, es capital, principio a partir del cual el agente define su acción en las nuevas situaciones que se le presentan, según las representaciones que tiene de ellas. En este sentido, puede decirse que el habitus es, a la vez, posibilidad de invención y necesidad” (Bourdieu, 2010, p.15) ya que aunque las prácticas han sido influenciadas por el contexto de los tomadores de decisiones, en este caso los hombres, son ahora las mujeres quienes con sus nuevas propuestas las que rompen el esquema y muestran nuevas aportaciones de cómo hacer las cosas diferentes.

Aunque han experimentado micromachismos y machismo en sus carreras, como lo son los comentarios de sus compañeros hombres dentro del gremio musical con respecto a sus capacidades en el terreno de la composición, producción e ingeniería de sonido, al igual que la brecha salarial en la que a ellos les ofrecen más por los proyectos, nuestras entrevistadas no han desistido y siguen con su desarrollo profesional e impulso a sus proyectos y lograr inspirar a otras mujeres o niñas a que incursionen dentro de esta industria; como se percibe en otras partes de las industrias culturales como el cine, según relata Raúl SotoMayor²⁴

“La superhéroe es mujer porque eso va a inspirar a los niñas y niños a darse cuenta de que ellos también pueden ser esas personas, entonces, pues acá es igual o sea tienes que ver a productoras que se ganan un grammy, a directoras de cine que se ganan un Oscar, para qué entonces las nuevas generaciones se den cuenta de, -yo también puedo hacer eso-”

Es ser un ejemplo para nuevas generaciones con mensajes de aliento a que si pueden pertenecer a esta industria como lo menciona la productora Caridad Espinosa²⁵

“Simplemente estoy tratando de dar un mensaje positivo a hacer algo como una niña, como una chica, como una girl, es decir, mezcla como una chica es, mezcla con detalle, mezcla con creatividad, mezcla cambiando el switch, como esto puede ser potenciado y alcanzado por muchas niñas y mujeres, por todos”

²⁴ Productor musical e integrante de la agrupación Sotomayor, 31 años, 17.05.21 entrevista personal.

²⁵ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

Estereotipo de la mujer en la música

Un estereotipo²⁶ es considerado como un modelo o patrón que define la forma en que deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres en una sociedad determinada; estos pueden tener una representación de los atributos o características que se les asignan. Con base en esta información podemos abordar la forma en que se les considera a las mujeres en la industria musical, ya que tienen estigmas sobre su rol que juegan en la música.

En la producción musical han existido estereotipos formados por años y por tanto, quienes lo tienen más marcado son las personas que llevan mayor tiempo en el gremio de la industria musical como lo relata Teresa Corral²⁷

“los auditorios están llenos de señores ya grandes y no quiero decir que ya porque son señores, son malas personas o te tratan mal. Pero ya traen como que una carga de ideas y de estereotipos en su cabeza y te tratan de que no sabes y te dicen como eso no es así, tu estas mal, pero porque son señores que llevan años y años ahí”.

Los estereotipos más marcados en la industria musical son en que a las mujeres aún no se les considera productoras musicales o que hay muy pocas, como nos dice la entrevistada Itzel Noyz²⁸ cuando nos relato su sentir respecto a esta situación

“todavía veo mucho la onda de qué productor musical y siempre van a ser hombres y cuando dices productora como que piensan, que haces eventos y cosas así, o una productora de audiovisuales, y es como no, pues produzco música, soy una productora musical”.

Como ya se había señalado uno de los estigmas marcados por la sociedad hacia las mujeres en la industria musical es el hecho de que se les considera cantantes, esto en la experiencia de Caridad Espinoza²⁹

“Está encasillado bastante en ser cantantes, entonces, ni siquiera mánager, es cantante y a veces novia de alguien”

Y si no cumples con este estereotipo de ser bonita o ser la vocal, está la posibilidad de que se cree otro estigma o haya otro tipo de segregación por parte de la industria musical, como lo expone Ana Verá³⁰ en la entrevista que nos brindó

“hay muchos casos en los que tú estás entera y eres una fregona y aún así vuelves a muchas injusticias como -Está feíta, no vende, esta muy rara su música”

²⁶ Concepto retomado de la Secretaría de Mujeres del estado de Zacatecas.

²⁷ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

²⁸ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

²⁹ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

³⁰ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

Los estereotipos creados por la industria musical, no es con lo único que se tiene que lidiar como productora musical, también, existe el estigma de que siempre se le está juzgando, esto es lo que nos relata la experiencia de Itzel Noyz³¹

“y no por sentir que hay alguien, figura hombre que nos está juzgando, el hecho de pararte a exponer algo que es tan tuyo, o sea ya te causa cierto pavor, inseguridad, ahora imagínate que sabes que ya te están juzgando antes de ni siquiera pararte”

Esta presión que es ejercida en la producción musical, es mayor ya que, a la mujer se le exige más porque se minusvalora y le quitan la credibilidad obtenida, como nos relató Teresa Corral³²

“Tienes que trabajar por ello, a lo mejor como mujer te cuesta un poco más, te cuesta más porque los hombres en esta industria, tienden a quitarle credibilidad y como piensan que nada más eres la cara que se va a subir al escenario, esta bonita y canta y ya”

Esto ha generado un importante estigma sobre ellas y que tengan que esforzarse mayormente, para equiparar las fuerzas y demostrar que están en la misma posición de jerarquía.

Empoderamiento

El término *empowerment* o empoderamiento de las mujeres, como estrategia para la igualdad y la equidad, fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing (1995)³³ para señalar el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también el proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para que ellas obtengan una revalorización por sus aportaciones en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones.

El término empoderamiento salió a la luz en muchas de nuestras entrevistas toda vez que las informantes ven esta estrategia como una herramienta para dejar de lado el miedo, la falta de autoconfianza y romper con el “techo de cemento” causada por una socialización que marca

³¹ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal

³² Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal.

³³ <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/official.htm>

diferencias y se manifiesta de distintas maneras, como nos lo relatan las productoras Caridad Espinosa³⁴

“Bueno estamos hablando de mujeres en la universidad, o siendo CEO de empresas increíblemente grandes, manejando compañías y toda la cosa, entonces, sí está habiendo un cambio, pero este cambio tiene que ser más rápido, hay puntos en los que nosotras queremos seguir subiendo pero es notable que no nos van a dejar, o sea está este techo de cemento, entonces sí, mujeres vas a encontrar menos en todo, en lo absolutamente todo, ahora las chicas están más interesadas en ser directoras de una empresa que de casarse y hermoso, y las que quieren casarse y tener hijos, igual de hermoso, es eso, el poder decidir que quiero hacer y nadie me va a criticar, las dos son igual de fuertes.”

Por otro lado, Ana Verá³⁵ menciona

“¿Porqué hay tan pocas mujeres líderes? es seguramente, seguramente por el tema de inseguridad, en mi caso, yo lo viví muy de cerca, a veces no te sientes lista para hacer las cosas, a veces no te sientes suficiente, para involucrar un equipo, echarlo andar e inspirarlo, porque para hacer eso, tienes que sentirte súper fuerte”.

También, Itzel Noyz³⁶ relata que

“A pesar de que siempre he tenido como mis objetivos bien fijos, antes tenía mucha inseguridad y me daba mucho miedo y no el pensar de que fueran a decir de mí, sino el pensar de que sí sí lo voy a lograr, si puedo yo hacer esto, pero siento que también justo viene por toda esta onda de que yo no veía a mujeres hacerlo, claro, entonces, yo decía ay sí sí ¿lo estaré haciendo bien? o sea bueno a mi me gusta creo que sí lo estoy haciendo bien”

Es por esto que el objetivo de las agentes productoras musicales es eliminar los prejuicios y mostrar sus habilidades y destrezas para incurrir en espacios de toma de decisiones, acceso al poder y por supuesto la música como tal, ya sea como artista, compositora o productora. De acuerdo con esto la entrevistada Ana Verá³⁷ menciona,

“Yo por eso te digo que cada artista tiene que retomar su visión y empoderarse con ella para que nadie te diga cómo vestirse, que nadie te diga que ponerte o si te ves guapa o que si no, que cómo tienes que proyectar, solo tú, adentro de ti, pero eso se va a dar con un poco de amor propio”.

³⁴ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal.

³⁵ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

³⁶ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

³⁷ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

Aunque el término autovaloración no se hace presente a simple vista durante las entrevistas, consideramos que muchos de los términos utilizados por las agentes se asemejan a este, debido a que hablan de tener confianza en sí mismas y en sus proyectos, lo cual hace que se empoderen y se sientan capaces de postularse a ciertos puestos o de mostrar sus trabajos; como lo menciona la productora Lu Garibay³⁸ en la entrevista que se le realizó

“Yo al principio no quería hacer cosas con otras personas, todavía, hasta que me sintiera segura y luego me di cuenta de que la curva es tan larga que siempre tengo que estar trabajando y siempre tengo que sentir esa presión, siempre tengo que estar expuesta al reto y fuera de confort porque eso me ha hecho crecer mucho más rápido y firme y voy agarrando confianza en mi”.

Otro ejemplo de autovaloración es lo que menciona Ana Verá³⁹ que se necesita para llegar a los objetivos planteados

“primero como mujer, quíete un chingo, confía en ti, en tu visión, y sólo confiando, realmente confiando puedes llevar del punto A que eres tú al punto B”

Sexualización de la mujer

Hoy día nuestra sociedad se encuentra saturada de contenidos sexuales, tanto implícitos como explícitos, los medios de comunicación son, tal vez, el ejemplo más claro, sin embargo no el único. La sociedad de la información establece en sus mecanismos de desarrollo una variante de comunicación, en la que lo sexual queda establecido como uno de los patrones de género de mayor impacto, según Dulce Martínez en su artículo *Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las asimetrías de género (2014)*. Al mismo tiempo, existe una problemática adicional que incumbe a la difusión de determinados patrones simbólicos y mercantiles de la sexualidad, los cuales son adoptados en su mayoría por jóvenes, pero que en realidad engloba a todas las personas consumidoras de contenidos audiovisuales, quienes lo adaptan a sus prácticas culturales y procesos de interacción social.

La industria musical desempeña un papel determinante como mecanismo generador de modelos de comportamiento y roles sexuales, diferencias de género y dominación masculina. La dominación masculina, como señala Bourdieu (2003), implica una historicidad, es decir, no es un problema recién creado. Sin duda, las formas de transmisión de dicha dominación son las que han cambiado, como en el caso del rol que ha llevado a cabo la industria musical, sin olvidar el papel

³⁸ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

³⁹ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

que han desempeñado el Estado, la cultura y la misma familia para dar continuidad a las diferencias de género. De ahí que la perdurable imagen de la mujer como dominada, sumisa y objeto sexual se dé, precisamente, por una colaboración entre los distintos ámbitos y sectores sociales, donde la industria de la música también está incluida. Situación que confirma el músico y productor Raúl Sotomayor⁴⁰ quien como participante de esta industria puede observar estas situaciones

“Hay un montón de malas prácticas en la música, como o sea la sexualización de la mujer, o cosificación y entonces el hecho de que ah, pues es que tenemos a esta mujer que es la *front girl* y está súper guapa y entonces eso va a vender más discos”.

De acuerdo con Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es casi siempre impuesta sin ser percibida por quien la padece: “la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento” (Bourdieu, 2003, p.5). Sin embargo, nuestras entrevistadas se percatan de esta violencia simbólica que sufren dentro de la industria musical pero aún no logran romper esta relación dominante - dominado, pues todavía afirman que a ellas se les exige más en cuanto a apariencia como lo menciona la cantautora Ana Verá⁴¹

“Y más si eres una mujer, porque, además, también, tiene que ver tu físico, que siempre tienes que estar guapa y los hombres pueden estar con unas camisotas y estar bien, sabes y ser *cool* y las mujeres no, tienen que estar más producidas, vez los espectáculos, o sea, yo siempre voy a ser *Indie* y mi estilo va a ser relajadísimo, porque, pues así soy yo. Pero veo fuera de ello en los videos, a las mujeres les piden un vestuario más estrafalario, más provocador”

y los momentos en los que se tiene que aguantar actos incómodos o callar su voz por temor a represalias como lo menciona la entrevistada Lu Garibay⁴²

“trabajar con ingenieros hombres que admiraba muchísimo y ese momento en el que es como ¿porqué me tienes que tienes que tirar la onda? o sea como cosas que dices ¿porqué tienes que hacer esto incómodo? estamos aquí para trabajar... Entonces este ingeniero eminencia que todo mundo admira muchísimo me chifló cuando agarré un cable, es como ¿qué vas a hacer? o sea ¿denunciar a esa persona que inventó el equipo con el que estás trabajando? o sea pesa muy diferente mi voz contra la suya”.

En pocas palabras, la sexualización de la mujer en la industria cultural es un resultado de los roles y comportamientos perpetrados por muchísimo tiempo dentro de la sociedad y de la

⁴⁰ Productor musical e integrante de la agrupación Sotomayor, 31 años, 17.05.21 entrevista personal.

⁴¹ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

⁴² Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

misma industria que sin duda, está relacionado con una cultura machista que contribuye a las asimetrías de género.

Inclusión de mujeres por obligación

Los estereotipos y la sexualización que han marcado al género femenino en el gremio de industria musical, han obligado a estas agentes a cambiar su posición dentro del campo de la producción y crear sus propios sectores comunes, esto es algo que nos expone Pierre Bourdieu en la definición de agente “Los gustos y los rechazos de cada uno son entonces deudores de su trayectoria social y de su posición en un momento dado. Funcionan en eso como un indicador social que etiqueta y hace pública la pertenencia social del agente a un grupo.” (P. Bourdieu, 2011. p. 25) Debido al rechazo y a que no se encuentran en la misma posición que un hombre, por los estigmas que se les han implantado por la sociedad y el gremio musical, así las productoras y artistas han buscado la forma de incluirse en la esfera musical.

Al ser un gremio tan masculino, las agentes productoras están obligadas que sean ellas las que incluyan y busquen a más mujeres en sus proyectos, de igual forma en la que Itzel Noyz⁴³ entrevista nos relató que quería que fuera una banda de chicas,

“empecé a buscar amigas y que pues que tuvieran el gusto y como que fueran como por el mismo camino ¿no? musicalmente hablando y pues las encontré y así encajamos super chido”

La creación de este tipo de bandas, ha hecho que el gremio de la música vaya aumentando en la cantidad de mujeres que se están adentrando en la industria musical. Esta inclusión de mujeres también afecta directamente a las productoras musicales, ya que como relata Sandra Pulido⁴⁴, las artistas femeninas son las que solicitan que la productora también lo sea

“Creo que en los casos que habido una productora mujer es en, el caso en que las mujeres son las artistas, son los proyectos femeninos, que ellas mismas se meten en temas de producción y demás”.

Pero incluir a mujeres, por el simple hecho de serlo, no es lo que necesita la industria musical, lo que se busca es que se contraten agentes, por que son buenas en su trabajo como productoras, artistas e ingenieras, al menos es la idea que Teresa Corral⁴⁵ nos compartió en la entrevista

“No nada más es contratar chavas por contratarlas. Porque ¡Ay somos incluyentes!, o

⁴³ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

⁴⁴ Label manager de Arts&Crafts México, 34 años, 19.05.21 entrevista personal.

⁴⁵ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

sea si su trabajo es bueno, claro, adelante, pero también contratarlas porque -Ay, queremos tener una mujer en el equipo para vernos incluyentes, eso está bien mal. A mí se me hace la idea contraria a lo que se intenta.”

Tener a mujeres en la producción musical, genera una forma diferente de cómo funcionan los conceptos e ideas, tienen una mayor fijación en los detalles y tiene perspectivas distintas, así puntualiza Caridad Espinoza⁴⁶

“se necesita el detalle y la calidez que le da una mujer a las cosas, y creo que eso se traduce en todo, en cualquier carrera, como que ese punto de vista diferente, estoy seguro de que vamos a ver algo que tu no viste, entonces, esa creatividad y atención al detalle es algo bastante femenino”

La inclusión de mujeres es necesaria por las cualidades que pueden aportar a una producción musical, como la observación hacia los detalles y los puntos de vista. Pero esta incorporación no tiene que ser forzada, esta sea con base en sus conocimientos y las aportaciones que pueda tener.

Preparación académica.

En este apartado hablaremos acerca de los medios de aprendizaje e instituciones académicas en que las productoras entrevistadas desarrollaron el capital cultural institucionalizado y la noción que está abre hacia el campo de producción musical.

Para ello debemos entender al capital cultural como “el conjunto de calificaciones intelectuales y existenciales que son resultado de la escolarización y condiciones de existencia incorporadas” (E. Andión, 2013) mismo que se divide en tres formas que son diferenciadas de la siguiente manera, "El capital cultural puede existir bajo tres formas, en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones durables del organismo; en el estado objetivado bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías y de problemáticas. Finalmente, en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, en la medida en que confiere al capital cultural una garantía con propiedades muy originales." (Bourdieu, citado en Andión, 1999)

Específicamente nos enfocaremos en la importancia de la adquisición y fortalecimiento del capital cultural institucionalizado, debido a que, en la mayoría de los casos, nuestras entrevistadas fueron parte o forman parte de una institución o academia que les permite fortalecer sus conocimientos, experiencia, práctica y especializarse en el campo de la producción musical; sin

⁴⁶ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

embargo, no podemos hablar de esta forma de capital sin tomar como referencia los otros capitales culturales, siendo que, la figura que transmite el conocimiento, experiencia, material resulta tener un grado de dificultad, por la razón que presenta el hecho de transmisión de capital cultural en un sentido incorporado como es que lo tiene el encargado de la enseñanza, como la aplicación del capital objetivado a lo largo de la vida profesional y personal que permitiera tener una posición en la que fuera apto para compartir conocimientos.

La variedad de opiniones y testimonios que pudimos recopilar durante el trabajo de campo de esta investigación, nos ayudó a conocer algunas de las formas recurrentes para pertenecer al campo de la producción musical, incorporando un capital cultural institucionalizado a raíz de un habitus como base principal de adquisición conocimientos básicos o iniciales del campo al que se desea, pasando por el desarrollo de un capital cultural adquirido para después llegar a él objetivado; podemos sostener con el ejemplo y declaración de nuestra entrevistada que estudio ingeniería en audio Teresa Corral⁴⁷

“Yo estudié ingeniería en audio, ahorita estoy haciendo mi especialidad en producción musical en otra universidad. Me dedico actualmente de tiempo completo a la producción musical, edición, grabación e ingeniería en audio”

Pero, aun teniendo una preparación escolar, no fue lo único, ni lo último que hará en su carrera profesional al momento de prepararse y complementa diciendo: “Creo que la carrera que escogí me dio las bases para poder producir de una manera más fácil. Porque llegó a un estudio y no tengo que quebrarme la cabeza en decir cómo voy a conectar esto, o sea, sé perfectamente cómo funciona todo en el estudio por mi carrera, pero la cosa es ya la parte creativa, a mi nadie me enseñó a dirigir la parte creativa, como a dirigir un músico, un cantante, eso es algo que yo creo que con los años vas aprendiendo.” Además de la preparación en la ingeniería, la parte artística y de creación se vio reflejada en otras entrevistadas, siendo el ejemplo para este caso de la combinación de estudio profesional en música contemporánea con el de producción musical, para ello Lu Garibay⁴⁸ compartió su testimonio “Pues yo estudié, la carrera de producción en Boston Massachusetts, siendo la principal, o sea, hice doble licenciatura con la carrera de composición en jazz esto fue de 2013 a 2017” agregando, como es que después de sus primeros conocimientos musicales y de estudiar una carrera profesional dedicada a la expresión artística y a la materialización de ideas y conceptos para un buen producto musical, pudo poner en práctica ese conocimiento para desarrollar su capital cultural adquirido y convertirlo en un capital cultural objetivado con la experiencia de tocar música contemporánea y grabar en un estudio clásico, “en

⁴⁷ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

⁴⁸ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

2017 me mudé a Berlín a trabajar en el caos de un estudio clásico de Berlín y eventualmente empecé a tocar jazz y todo eso, pero mi entrenamiento fue más bien clásico como por 13 años.”

Siguiendo con los testimonios de las entrevistadas, un caso particular en el que una de ellas comenzó con una carrera de ejecución musical y terminó por cambiarla para formar parte de las filas de las pocas productoras musicales en su Universidad en Perú fue Caridad Espinoza⁴⁹ que compartió con nosotros en qué momento hizo este giro en su proceso de preparación académica

“Empecé la carrera de música contemporánea en el 2013 en la Universidad San Francisco de Quito y empecé como instrumento principal la voz de cantante hice como 4 a 3 años de música contemporánea y comencé a coger una doble carrera con producción musical y luego me cambié producción musical.”

Encontramos tres casos en los que, la preparación académica dentro de una institución especializada en producción musical no fue el medio que utilizaron para adquirir conocimientos y profesionalismo en el campo de la producción, siendo estos, claros ejemplos de la manera de apropiación y adquisición de conocimientos por lo que Bourdieu llama capital cultural adquirido y capital cultural objetivado, siendo dos chicas cantautoras y productoras musicales en desarrollo y un productor musical consolidado (legitimado) por la industria; para el primer ejemplo tomamos la declaración de Itzel Noyz⁵⁰ que dice, “Estudí en realidad la carrera de diseño gráfico, me gradué de diseñadora gráfica; intente meterme a unas clases de música en una escuela y no lo logré, la verdad es que me cuesta mucho como esta onda de la academia.” Con este ejemplo podemos notar que la facilidad para pertenecer a una institución de formación profesional en materia de expresión musical no es para todos; así, también, la cantautora y productora de su proyecto Ana Verá⁵¹ nos dijo

“Estudí otra carrera, estudié comunicación, pero comunicación en el ITESO de Guadalajara, nunca estudié música, he aprendido en el camino,”

de esto podemos rescatar que, aunque las posibilidades, formas, oportunidades, medios o ambiciones no son las mismas, si lo quieres hacer buscas la forma por tus medios para hacerlo.

En los casos anteriores, pudimos comprender que no existe una o dos formas para pertenecer al campo de la producción musical, siendo cada persona un caso y una forma distinta y única de recorrer el camino hacia un objetivo en particular, además de estos testimonios contados de viva voz, las entrevistadas estuvieron de acuerdo que el haber o no estudiado en una universidad o academia profesional dedicada a la enseñanza de la producción musical no hace la diferencia en

⁴⁹ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

⁵⁰ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

⁵¹ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

el trabajo o capacidades que puedas tener, siendo el material tangible una canción, un álbum o el lanzamiento de un artista emergente lo que da valor y experiencia a su trabajo.

Conocimiento práctico

En este apartado detallaremos las siguientes dos fases del capital cultural, que son el adquirido y objetivado. También, mencionamos la mancuerna que genera el proceso de transición cultural y de aprendizaje en un tema en específico en este caso de la producción musical y como es que las agentes participantes propician la recopilación y aumento de estos.

Para ello y como lo hemos tocado ligeramente en el apartado anterior, la función propia de los capitales culturales adquiridos y objetivados están estrechamente relacionados entre sí, debido a que dependen uno del otro, esto es, de la manera que recibes, aprendes, acoges, incorporas y entiendes un conocimiento conforme la práctica dentro de un campo específico, esto puede aprovecharse de forma de incorporación y aprendizaje de capital cultural; de la siguiente manera podemos entender que, “El capital cultural objetivado tiene propiedades relativas, es decir, definidas en función del capital cultural en su estado incorporado, puesto que, como se ha mostrado un bien simbólico exige disponer de él personalmente; esto es, requiere una capacidad interiorizada, de un habitus pertinente y adecuado para apropiárselo y utilizarlo en su sentido adecuado.” (Bourdieu citado en Andion 1999, p.63) con esto podemos hacer propio el lugar del productor musical como un aprendiz interminable en el campo de la producción, ya que, a cada momento el gremio musical cambia las generalidades indispensables para producir contenido musical, también, el hecho mismo de hacer una y otra vez producciones para artistas, sumará a su *expertise* y bagaje en materia del campo.

Las experiencias que nuestras entrevistadas pudieron narrarnos relacionado a cómo ha sido el proceso de aprendizaje, transición de capital cultural y el entendimiento natural de las generalidades del campo y las especificidades de una producción, Teresa Corral⁵² nos dice,

“Lo que sé de producción lo aprendí en la vida y aventándose al ruedo, a mí me enseñaron cómo funcionan las consolas, como funcionan los micrófonos, cómo funcionan los equipos, como darles mantenimiento, como *rootear*⁵³ señal, pero nadie me dijo cómo así se produce es algo mucho más creativo.”

Este proceso de aprendizaje es personal, las agentes productoras tendrán que captar por sus propios medios y conocimiento práctico que las ayude a subir en los peldaños de legitimación y

⁵² Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal.

⁵³ Anclar o por su traducción literal del inglés enraizar

experiencia mostrando como carta de presentación y crecimiento los productos sonoros realizados a través de la vida profesional en el gremio musical.

Continuando con las experiencias relacionadas al capital adquirido, a nuestra entrevistada Ana Verá⁵⁴ le parece pertinente ampliar el conocimiento práctico en cuestión musical y también en las actividades que rodean el trabajo de una producción musical,

“así se empieza, incluso para crear tu propio contenido, editar video, aprender a usar Photoshop y hacer tus propios artes porque no, o sea, empezar desarrollar las herramientas que te permiten expresarte al final se me hace súper importante y en realidad es eso, no es que haya empezado en algún momento, pero sigo en ese proceso sigo aprendiendo.”

En ese momento la importancia para un músico, productor musical o agente participante dentro del campo de la producción musical o de la industria musical es el aprender a aprender, saber qué es lo que se quiere y cómo lo quieres, porque se encuentran muchos obstáculos al momento de estar en una sala de grabación relacionados con el lenguaje, comunicación que puede solucionarse con algo más que una idea, con un conocimiento previo al que se presenta, para ello un ejemplo de lo vivido por Lu Garibay⁵⁵ en su experiencia en estudios de grabación

“Que yo veía mucho entre muchos otros ingenieros especialmente con vocalistas... de no de nuevo saber cómo de no saber de comunicar en el lenguaje del ingeniero o el lenguaje de la producción o sea decir cómo quiero esto más azul pero de que es que me siento como en un baño o sea eh yo quería poder decir... cómo quiero un *reverb*⁵⁶ con menos difusión con más *delay*⁵⁷.”

Es importante tener en cuenta que para ser parte del *illusio* es decir “Es el hecho de estar incluido en el juego, de formar parte de él, creer que el juego vale la pena o, para decirlo simplemente, que vale la pena jugar” (P. Bourdieu, 2011, p.117) debemos entender y aceptar las reglas de este juego, además, disponer de una base de conocimientos pertinentes que hagan el trabajo de producir solo o acompañado, una forma más de aprendizaje no de problemas, para ello la siguiente cita nos da un fundamento teórico y específico para relacionarse con el capital cultural, “un bien simbólico exige disponer de él personalmente; esto es, requiere una capacidad interiorizada, de un *habitus* pertinente y adecuado para apropiárselo y utilizarlo en su sentido adecuado”(P. Bourdieu, 2011, p.117).

⁵⁴ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

⁵⁵ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

⁵⁶ Ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo.

⁵⁷ Retraso de señal de audio en la entrada y reproduciendola por un periodo de tiempo establecido por el usuario.

CAPÍTULO 3.

APUESTAS Y ESTRATEGIAS.

Fórmula propia en producción sonora.

Las generalidades implementadas por el campo al momento de comenzar una producción sonora son parte fundamental e indispensable para tener una base sólida al comienzo de un proyecto musical nuevo; lo anterior no quiere decir que exista una única forma y manera de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos de forma empírica o institucional durante la elaboración de una producción. Hay que especificar que las herramientas, técnicas y conocimientos en la materia que cada productor y productora apropia, son por las ventajas y particularidades que a cada uno de ellos aporta.

Estos procesos y técnicas de producción dan como resultado productos sonoros que el oyente asocia a distintas representaciones musicales y que sirven para identificar los estilos propios del género; entendiendo que las particulares existentes al momento de crear una canción siguen los cánones establecidos y desarrollados en la industria musical respecto al género musical que se desee producir, esto lo podemos respaldar con lo mencionado por David Byrne, “Los patrones básicos y comúnmente usados en diferentes géneros podrían convertirse en los algoritmos que guían la manufacturación de sonidos. Se podría considerar que gran parte del pop y del hip-hop preponderantes es música hecha por máquinas: con fórmulas bien establecidas, solo hay que elegir entre una variedad de nexos y ritmos para que emerja un infinito flujo de recombinaciones musicales idóneas para la radio” (D. Byrne, 2012, p.323)

Dentro los tres procesos de realización de una producción sonora tenemos como primer punto la preproducción, fase en la que enfatizamos respecto a la creación de un concepto general del álbum, debido que en este punto es donde podemos encontrar esas diferencias particulares de cada productor musical a la hora de planear el lanzamiento de un sencillo, álbum o artista; siendo la *expertise* de cada uno de los materializadores de ideas la que diferencie una canción de otra, aunque sean del mismo género musical, y aún la misma canción; como lo cuenta la entrevistada Lú Garibay⁵⁸, que nos habla de lo importante que es la preproducción

“en preproducción se cubren las cosas posibles o que ya tienes muy pensado que va a pasar, revisar la forma de la canción, o sea, revisar cómo se oye; si haces una canción de 7 minutos y tu mercado es el de Ariana Grande tal vez es un problema y no lo quiero ver en el estudio, lo quiero ver antes”

También, nos cuenta su experiencia en una producción en la que se enfocó detenidamente en los detalles que pudieran acoplarse al mercado que deseaban incorporarse con el producto sonoro del artista

⁵⁸Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

“En esta canción tú le escribiste en esta tonalidad porque te sabes 3 acordes en guitarra pero realmente tu voz luce más en una tonalidad más aguda, más grave eso se tiene que ver antes o si tienes problemas para pronunciar en inglés entonces hay que tomar unos 3 meses para para limpiar fonética y que puedas vender un producto en un mercado más amplio”

Fortaleciendo la base principal de una producción sonora, que es la aplicación de una fórmula propia por el género musical a producirse, la claridad que cada productora puede aportar, genera un discurso y un valor genuino, que ayuda a tener un alcance mayor de oyentes por la originalidad del producto; como hace referencia Ana Verá⁵⁹ que,

“La música y cada canción tiene un valor y tiene un discurso, encontrar la manera de comunicarlo lo más claro, auténtico, propositivo posible, genera un mayor alcance, genera una propuesta interesante que es más fácil de compartir”

Las formas en las que cada profesional se desarrolla en el gremio musical, propicia experiencias que pueden generar una reputación, popularidad y fomenta la legitimación como productor musical; cada artista, cada *sample*, cada efecto, cada músico invitado, colaborador y herramienta que tenga al alcance, vuelven un reto y un propósito a cada agente perteneciente del campo de la producción musical, que se ve reflejado en el producto final; porque, aun teniendo la experiencia, las herramientas y programas de más alto nivel, si no existe una planeación y conceptualización de ideas, el talento y tiempo de los involucrados puede ser desperdiciado; con lo anterior Teresa Corral⁶⁰ compartió su experiencia

“Me gusta mucho conceptualizar y aterrizar en algo tangible, para mí es súper importante que el concepto sonoro y la referencia sonora tenga mucho que ver con la canción, si se puede decir, la música no es tangible, pero las ideas de las personas, o sea, meterse a la cabeza de una persona y traducir todo lo que ellos tienen en la cabeza si, porque creas todo un universo y escuchas la canción y te sientes dentro del universo de esa canción”.

Similitud de mujeres y hombres profesionales del audio

Para entrar en el tema de las estrategias que nuestras entrevistadas refieren con la intención de posicionarse en el campo de la producción musical, manteniendo las generalidades del mismo campo y de la forma de consumo de contenidos musicales en la actualidad. Además de las

⁵⁹ Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

⁶⁰ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

particularidades que cada una de ellas genera propiciando una estrategia individual por cada proyecto sonoro que realizan, producen y promocionan.

Con lo anterior da cabida a entender qué es una estrategia enfocada en el sector de campo; para ello Bourdieu explica que, “La estrategia como sentido de juego es a la estrategia como se le concibe en general lo que la anticipación operada en la pasión del juego es al proyecto planificado a largo plazo.” (Bourdieu, 2010, p. 88) anteriormente nos referimos a las fases de planificación de una producción sonora, ahora, llegamos a la fase de difusión donde existen diversos modos en que cada artista, productor o equipo desarrolla el proceso de lanzamiento respecto a la experiencia; de esto podemos rescatar la cita de Bourdieu que dice, “sus intenciones no necesitan ser planteadas como tales, concierne al sentido práctico, es decir, a una inteligencia inmediata de las situaciones que procede del conocimiento práctico del juego, de la incorporación progresiva de sus condicionamientos inmanentes y de sus potencialidades objetivas.” (Bourdieu, 2010, p. 88)

El proceso de realización de las estrategias empleadas por las productoras y productores musicales y artistas, diferencia a cada una de ellas, aunque encontramos en los testimonios de algunos de nuestros entrevistados la similitud en los medios utilizados para dar a conocer, difundir y expresar parte de su contenido sonoro, siendo este las redes sociales y medios digitales de reproducción musical. En este sentido Teresa Corral ⁶¹nos dice,

“Yo creo que las redes te pueden hacer crecer un montón, un montón. Yo el 80% de los trabajos de freelance que tengo son gracias a que me encuentran en TikTok en Instagram o en Facebook o así, es gracias a eso porque me dicen a mi me gusta tu trabajo”

Estas plataformas no distinguen género, pueden ser utilizadas como artista, productores o productoras musicales o como empresa de representación artística, el problema recae en los procesos siguientes, donde la propia industria y los consumidores no les parece atractivo en la mayoría de los casos una propuesta nueva de una agente productora; para sostener lo anterior y escuchar un nuevo panorama para que las mujeres creadoras de contenido sonoro puedan obtener mayor visibilidad y escuchas, Sandra Pulido⁶² nos comenta lo siguiente,

“las problemáticas de género existen en todos los campos y en la vida, o sea, desafortunadamente en todos lados hay, un aspecto que nos resta por ser mujeres y creo que en la industria de la música es lo mismo, o sea, de pronto como que hay círculos cerrados de nosotros los productores, nosotros los artistas y como en todo es difícil, a lo mejor, volverse parte de él, y como puede ser un poco intimidante por ser

⁶¹ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

⁶² Label manager de Arts&Crafts México, 34 años, 19.05.21 entrevista personal.

mujer, querer entrar a estas cosas. Creo que siempre, se puede estar ahí, si quieres, o sea, si entras a un lugar te discriminan y te hacen menos por ser mujer, sin siquiera saber tu trabajo, pues entonces no es el lugar, para estar ahí demostrando tu trabajo, o sea, creo que en estos tiempos, podemos hacer nuestros propios espacios de trabajo sin depender de los equipos que ya existen; afortunadamente ya tenemos muchas herramientas a la mano para formarnos o para empezar hacer las cosas antes de pertenecer un equipo de hombres.”

Con lo dicho por nuestra entrevistada podemos encontrar una estrategia por parte de las productoras musicales de crear una comunidad dentro de la industria con el fin común de ayudarse entre artistas, cantautoras, productoras y managers a promocionar, impulsar y compartir el trabajo que realizan, con la finalidad de romper los rezagos y exclusiones que hay por parte de otros agentes participantes en el campo de la producción musical, con lo anterior Teresa Corral ⁶³nos dice,

“Todas mis amigas que hacen música es como si, yo comparto tu música, yo te ayudo, yo te grabo, lo que necesites. Y yo sé que ellas también, lo que yo necesite. Pero yo creo que ayuda mucho que las cosas han estado cambiando y ya no veo ese tipo de conflictos o problemáticas entre mujeres y eso me da mucho gusto.”

También, se han creado marcas con identidad específica y particular para destacar la actividad de producir y crear por parte de las mujeres creadoras de productos sonoros, sin embargo, esta no es exclusiva para género femenino, es abierto al público en general que le interese aprender y tener bases sólidas de producción musical con profesoras y guías creativas mujeres. Para ello tenemos el testimonio de Caridad Espinosa⁶⁴ con motivo de la creación de su marca de enseñanza *Mix like a girl*,

“En hombres y mujeres, entonces, si, yo tengo el punto que es algo súper femenino, que el nombre, que el logo y que todas las publicaciones son rosadas, pero ha habido hombres que me han dicho como, le entro”

Con esto podemos destacar que, aunque parezca que el enfoque o público al que se dirige es completamente femenino, no es así.

Por último, nos adentrarnos al tema de composición, creación y materialización de ideas, sentimientos y canciones, la pasión, intención y dedicación es lo que caracteriza a cada uno de los agentes participantes en el campo de la producción musical, debido a que, tanto hombre como

⁶³ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

⁶⁴ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

mujer tiene una esencia, pasión y motivo para crear, como lo dice nuestra entrevistada Itzel Noyz,⁶⁵

“Yo creo que la pasión de cada quien, o sea, como que todos nos llenamos la pasión pero como que la esencia de cada quien ahí está, creo que cada quien tiene una esencia que por más que digas quiero hacer este otro género porque quiero ser diferente, de todas maneras ahí va a estar presente tu esencia, porque eres tú.”

Percepción de la producción entre hombres y mujeres

Como ya se abordó en el apartado anterior en producción sonora, no existe una fórmula, norma o patrón para realizarla, esto depende de la realización y planeación de cada productor o productora. Y quien elige quien va a ser el que realice la canción depende completamente de el artista, así como lo menciona el manager Artemio Pedraza⁶⁶ en su entrevista

“Ya que se tienen las composiciones lo que se busca es quien sea el productor que las va a materializar”.

En este punto es donde entran la apuestas y estrategias de cada agente para demostrar, el porqué son la mejor opción para producir a un artista, mediante la lucha para hacer prevalecer su estilo y así obtener un valor como productores y en su obra, haciendo referencia a lo dicho por Pierre Bourdieu “la lucha por la imposición de la definición dominante del arte, es decir, por la imposición de un estilo, encarnado por un productor particular o un grupo de productores, hace de la obra de arte un valor al hacer de ella una apuesta dentro y fuera del campo de producción.” (P. Bourdieu, 2010. p.161)

Las apuestas y estrategias sustentadas por cada productora o productor depende de su fórmula propia y cada uno tiene la suya, por ejemplo la del productor Raul Sotomayor⁶⁷ que nos expuso su método para trabajar en una canción:

“empezar la canción en un instrumento específico y eso como que le da un tono, o a veces intento la canción como tratando de emular otra canción, o a veces empiezo la canción como solo con la estructura o a veces empiezo con la batería en vez de empezar con un instrumento, o a veces empiezo por una progresión de acordes y no como con el sonido de la canción o a veces empiezo con un sample, trato de que siempre sean diferentes, porque cuando mi proceso es igual o sea si siempre voy a primero batería,

⁶⁵Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

⁶⁶ Manager de Bludotrec, CEO de Acueducto estudio y Salvajenada y COO de Academia DIY, 26 años, 18.05.21 entrevista personal.

⁶⁷ Productor musical e integrante de la agrupación Sotomayor, 31 años, 17.05.21 entrevista personal

luego teclado, siento que las canciones empiezan a sonar igual entonces trato de ese proceso que siempre vaya cambiando para no caer en la repetición”.

Así como Raúl hay distintas estrategias, por ejemplo, está la fórmula que tiene Lu Garibay⁶⁸, que su apuesta está basada en los conocimientos que ella ha adquirido y con base en eso, escoger los instrumentos adecuados para tener el mejor resultado

“mi chamba es que todos mis conocimientos te aporten para que tu puedas tener en el mejor producto que te haga feliz, por eso si voy a grabar una batería quiero que suene a esa batería que escogí y ese cuarto es por algo y ese micrófono es el mejor para el vocalista”.

Las estrategias definidas por los productores y las productoras no solo están marcadas por el uso de instrumentos o por los conocimientos adquiridos, sino también por la capacidad de conceptualizar una idea y explotarla para tener el mejor resultado, este modelo es del que nos narró Teresa Corral⁶⁹ en la entrevista realizada.

“para mí es súper importante que el concepto sonoro y la referencia sonora tenga mucho que ver con la canción porque creas todo un universo y escuchas la canción y te sientes dentro del universo de esa canción. También a quién va dirigida la canción, de qué está hablando. Me ayuda un montón definir colores, yo se que... no tiene nada que ver, pero pensar en colores para la canción en verdad me ayuda muchísimo porque ya tengo algo más visual, más referente en mi cabeza.”

Otra estrategia es el capital humano que puedes tener a como productor o productora, siendo cada uno de ellos un eslabón fundamental para consolidación de un producto sonoro adecuado y aceptable para el artista, como así lo plantea Lu Garibay⁷⁰:

“Pero yo sé que ciertas personas se pueden hacer cargo, por ejemplo, Ale le va a meter como 3 kg más de todo a la sección rítmica porque esa es su especialidad. Y yo quiero que como productora general que el producto sea lo mejor posible. Le voy a decir okey yo te voy a hacer esto y esto, pero te recomiendo que esta parte la haga ella, te recomiendo que los masters los haga Pepe, el arreglo de cuerdas que lo haga Nino, en metales me encanta cómo arregla Inés Velasco, entonces esa es mi manera de trabajar”

La percepción de la producción musical entre hombres y mujeres tiene muchas variantes, algunos buscan la forma más técnica de generar una canción, averiguando cual es el mejor instrumento, el mejor cuarto sonoro o la mejor planeación para que el artista se sienta más cómodo, algunas buscan entender la idea que tienen basándose en conceptos para poder imaginar la canción

⁶⁸ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

⁶⁹ Productora musical e ingeniera en audio, 21 años, 19.05.21 entrevista personal

⁷⁰ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

y con base en esto recrear un universo en el cual gire alrededor de él. Pero ambos buscan lo mismo en el campo de la producción, ayudar y crear a que el artista que los contrató tenga la mejor canción posible.

“Espacios seguros” para mujeres dentro de la industria.

Una de las estrategias que emplearon las agentes productoras musicales para desempeñar sus proyectos sin sufrir de estereotipos, acoso e imposiciones sociales que como ya se señaló han perdurado durante años en la escena musical, es la creación de espacios seguros en los cuales las artistas, como cantantes, productoras, músicas por nombrar algunas pertenecientes, son libres de mostrar sus creaciones sin sentir esta inseguridad de ser juzgadas o violentadas y al mismo tiempo romper la imposiciones del gremio como lo menciona la productora y cantautora Itzel Noyz.⁷¹

“¿Porqué tú quieres a fuerza decirme cómo me debo de escuchar si yo ya sé lo que quiero? y yo sé cómo hacerme sonar así, ¿no? entonces como que es esta onda, como o sea se sentía esa inseguridad y justo creo que ahorita se está haciendo eso de lado y por eso hay más aperturas y más espacios seguros donde nos podamos expresar como queramos y si queremos solo tocar una nota todo el rato la vamos a tocar y si queremos hacer una escala las vamos a tocar, o sea y no por no sentir que ahí hay alguien, figura hombre que nos está juzgando, si no por el hecho de que nosotras queremos hacer eso”.

Las redes de apoyo son parte importante del empoderamiento que impulsan a las productoras y demás agentes participantes del gremio a obtener una mayor visibilización de sus proyectos dentro del campo, como lo menciona Ana Verá⁷²

“yo ya tenía las canciones, un día busqué a una amiga artista que me encanta su trabajo, obviamente estaba buscando una mujer que hiciera el arte porque quería hacer Sororidad desde ahí, igual con los videos, o sea todo lo que está grabado alrededor de Sororidad es hecho por mujeres, incluso un *live session* que está por ahí en YouTube en *One Amor Studio* ese es un estudio que dirige una mujer y yo quería como justo eso, acercarme a mujeres en la industria musical o en la industria del arte o la industria cultural y de eso se trato todo”.

Tomando estos espacios como un lugar de crecimiento, para compartir experiencias, conocimientos y habilidades que poco a poco van formando lazos de amistad, apoyo, respeto y admiración entre ellas como lo menciona la productora Caridad Espinosa⁷³

⁷¹ Productora y cantautora, 28 años, 17.05.21 entrevista personal.

⁷² Productora y cantautora, 29 años, 13.05.21 entrevista personal.

⁷³ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

“le mande un mensaje a Emilie Lazar, de -Estoy haciendo esto (refiriéndose a su proyecto *de Mix like a girl*) y Emilie de por supuesto e increíble, ten dos becas para los programas de verano y ella está ahí, hace charlas y tu la ves, una mujer súper bien parada, súper fuerte y es de, a mi no me va a pasar nadie por encima y se nota, nadie le ha pasado por encima, es impresionante”.

Diferenciación de trabajo.

Cómo lo abordamos anteriormente en los apartados de Abriendo brecha en la escena musical nacional e Inclusión de mujeres por obligación, las problemáticas de género dentro de la industria musical se encuentran latentes debido a los estereotipos sociales y dominación masculina dentro del gremio, pues no solo hay una clara desigualdad en cuanto a participación, las mujeres en esta industria son: ignoradas, mal pagadas, hiper-sexualizadas y obtienen menos rotación en las distintas plataformas musicales.

Los discursos e ideologías que a través de la historia han llevado a una división binaria del rol de hombres y mujeres en la sociedad, esto ha influido también en el rol de las mujeres en la música, como lo narra la productora Caridad Espinosa⁷⁴

“Es más notorio que de cinco mujeres, tres no hagan nada, a que en hombres de cien, tres no hagan, entonces, en porcentaje se ve mucho más evidentemente, más cuando una mujer no puede controlar el estudio que cuando un hombre no puede controlar el estudio”

Así, la creación musical se ha entendido históricamente como un ámbito masculino, estableciendo una relación hegemónica que ubica al hombre como creador, pensador e intelectual y a la mujer como ejecutora o difusora de la obra del supuesto creador. Es por eso que nuestras agentes productoras musicales como estrategia buscan aventajar su trabajo para no tener que recibir alguna crítica o comentario en contra suya como lo relata la productora Caridad Espinosa⁷⁵

“tratar de siempre estar como un paso adelante, creo que es ese el punto de quiebre, que yo dije, se necesita algo de mujeres que apoye que eduque a las chicas y toda la cosa... si es que te dicen que debes editar todos los tracks listos para el ingeniero de mezcla, listo hago todos los tracks y hago una pre-mezcla y además mando un documento que diga que es lo que hice por si acaso, si es que necesitan algo más este es mi contacto, estos son ejemplos, tracks de referencia y cosas así, que digan tengo

⁷⁴ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

⁷⁵ Productora musical y fundadora de “Mix like a girl”, 23 años, 17.05.21 entrevista personal

todo, no tengo que pedir algo más, y no digan que no mande esto, no hiciste esto otro, siempre dar un poquito más”.

Estas generalidades de la industria musical no solo se dan en México, sin embargo, en otros países como Alemania la brecha de género es un poco menos drástica que en países en vías de desarrollo, como la productora Lu Garibay⁷⁶ narró,

“estaba muy *cool* porque mi género cuando ya estaba en Berlín con ellos nunca fue un tema, o sea mi superior inmediata cuando llegué, era la chica como de mantenimiento de los asistentes y de los inters y era una chava más chica que yo y tenía siglos de experiencia en *live* audio este entonces pues eso estuvo muy *cool* la verdad es que fui muy afortunada con eso y también fue mucho shock cuando me vine a México después, como ¿dónde están los demás qué chicas?”.

Dado estas situaciones, lo que arrojan los números es importante que los que forman parte de la industria como los que consumimos sus proyectos, nos cuestionemos las prácticas que se llevan dentro de dichas, pues la disparidad de género no es algo que solo afecte a una industria sino es un problema que rebasa esto y llega a todos los niveles de los campos.

Conclusiones

A lo largo de esta investigación analizamos las diversas características, generalidades y particulares que la industria musical genera para que puedas formar parte, también, la forma de ejercer y utilizar los procesos desarrollados por el campo de la producción musical llevados a cabo por las agentes participantes en este juego.

El proceso de elaboración del presente trabajo fue realizado gracias a la recolección de información de primera mano de algunos agentes participantes en el campo de la producción musical, dándonos la oportunidad de crear conclusiones que a continuación presentamos:

La estrategia principal que las productoras musicales utilizan al momento de comenzar con un proyecto nuevo es el de adentrarse a los gustos musicales del artista, entender el concepto que quiere desarrollar y recabar referencias sonoras para tener claro el objetivo al que van a llegar.

De acuerdo a la apuesta que cada artista tenga respecto al género o público que desea llegar, la productora musical y equipo de trabajo detrás de la materialización del concepto sonoro debe hacer adaptaciones técnicas, de instrumentos y una curaduría específica de materiales a utilizar para cumplir con el objetivo de producción. El desarrollo y evolución de los conocimientos adquiridos por parte de las agentes productoras musicales ha sido a raíz de trabajo, aprendizaje y

⁷⁶ Productora musical egresada de Berklee College of Music, 27 años, 20.05.21 entrevista personal.

amplia cantidad de producciones sonoras de diferentes estilos musicales. En el caso de las productoras musicales encontramos una diversidad de opiniones y experiencias respecto al proceso de profesionalización dentro de la industria musical, en cuatro de los cinco casos de las mujeres productoras musicales que entrevistamos; el capital cultural institucionalizado fue la fuente primordial de conocimiento y experiencia aplicable al campo laboral que la industria demanda.

Con la información recabada en fuentes digitales y de primera mano con nuestras entrevistadas pudimos llegar a la conclusión que las plataformas digitales de reproducción más populares y utilizadas por las productoras musicales y cantautoras con las que platicamos son *Spotify*, *Amazon music* y *Apple Music*; también, el tema de las ganancias en la industria musical a nivel mundial siguen quedando en manos de las discográficas transnacionales como *Universal Music*, *Sony Music* y *Warner Music*, con un 67.5 % de los ingresos. En la segunda posición en el eslabón de las ganancias en la industria musical encontramos a las disqueras independientes con un 28.4% de apropiación de las ganancias de la industria musical en 2020. La posición menos beneficiada por dichas ganancias fueron los artistas sin discografía, quedando con el 4.1 % de las ganancias.

El esquema principal de distribución de ganancias para presentaciones en vivo es por honorarios; siendo el primer esquema el que tiene como base principal y de mayor ingreso al momento de hacer una presentación en vivo al artista con una ganancia aproximada del 40% del total contratado, seguido de los costos de staff con un 25% en pagos; el manager con el 20% en retribución monetaria por su trabajo; y por último el *booker* que se queda con un 15% de las ganancias.

En el segundo esquema de ganancias por presentaciones en vivo es la co-promotoría, la situación cambia respecto a la anterior, teniendo al artista y al promotor con el mayor riesgo en ganancias debido a que puede variar del 10 al 30 % de la utilidad después de ser cubiertos los gastos de staff, booker y manager, siendo el método menos usado por la complejidad de la misma, pero sigue siendo opción para algunos artistas.

Para empezar las primeras inversiones que deben hacer las productoras musicales y cantautoras que son la mayoría de los casos de nuestras entrevistadas, es conseguir lo mínimo indispensable para comenzar a practicar y generar experiencia en el tema de producción así, como en el tema de ejecución instrumental, para ello, las herramientas comunes e indispensables para comenzar con esta labor son una computadora, audífonos y un software de grabación y edición de audio, además de, si son músicas también, del instrumento y accesorios necesario para poder tocarlo.

Los ingresos son tan distintos como cada artista y productora decida, teniendo opciones de subir a plataformas de reproducción digital su música, teniendo un pago de regalías significativo

o nulo dependiendo si pertenece a alguna compañía discográfica independiente, trasnacional o eres artista independiente.

Las Ciudad de México es el punto con mayor posibilidad de expresión y difusión de representaciones artísticas en vivo, debido a la cantidad de habitantes que supera a los demás estados de la república y a la concentración de lugares adecuados al campo, con posibilidad de mayor afluencia y que esto pueda convertirse en mayores ingresos económicos, al mismo tiempo que aumenta el número de seguidores.

Algunas de las productoras musicales y artistas entrevistadas, tomaron la decisión de apostarle a vivir en la Ciudad de México con la finalidad de ampliar el profesionalismo, conocimientos y experiencia.

Con la información que nos dieron nuestras entrevistadas, podemos confirmar que las decisiones relevantes en la industria musical siguen siendo tomadas en su mayoría por hombres dentro de la misma; a pesar del nuevo discurso de paridad de género dentro de la industria musical, los altos puestos dentro de las empresas principales del campo carecen de representación femenina, siendo los agentes con mayor trayectoria en el gremio quienes continúan con lo estereotipos marcados en su época para con las mujeres.

La finalidad común que pudimos encontrar en nuestras entrevistadas respecto a abrir nuevos caminos dentro de la industria musical por medio de las agentes participantes en el medio, fue el de crear una comunidad de mujeres para mujeres que se apoyen entre sí, además, de ver con normalidad y desde un punto de vista profesional el trabajo que las productoras musicales y artistas hacen como expresión de su ser. Siendo parte de una lucha contra un estereotipo que genera un menosprecio hacia las mujeres profesionales de la industria musical y su trabajo.

Podemos concluir que la sexualización y los estereotipos sobre el ser mujer en la llamada industria cultural es el resultado de los roles y comportamientos conservados por mucho tiempo dentro de la sociedad y de la misma industria musical que sin duda, está relacionado con una cultura machista que contribuye a las asimetrías de género. Se logró este análisis considerando la información recaudada de las entrevistas cuando se les preguntaba sobre la posición que tenían como mujeres en el campo de la industria musical. El objetivo del trabajo y esfuerzo de nuestras entrevistadas respecto a la potencialización y presencia de las mujeres se ve reflejado en cada una de ellas, en sus proyectos como músicas, compositoras y productoras musicales que hacen una aportación a nuevas apuestas de contenido hecho por mujeres para cualquier tipo de público.

El analizar las formas que cada profesional desarrolla en el gremio musical, propicias experiencias que pueden generar una reputación, popularidad y fomenta la legitimación como productor musical. A cada artista, cada sample, cada efecto, cada músico invitado, colaborador y herramienta que tenga al alcance, provocan la diferencia con propósito que cada agente

perteneciente al campo de la producción musical lo refleje en el producto final. Las herramientas y programas de más alto nivel no son indispensables para desarrollar una idea ya que, si no existe una planeación y conceptualización de ideas, el talento y tiempo de los involucrados puede ser desperdiciado.

Los estereotipos y la sexualización que han sufrido las mujeres las han orillado a empoderarse y tener que incluirse de una forma necesaria en el ámbito musical, por eso pudimos concluir, que la participación de estas agentes ha crecido dentro de las instituciones de aprendizaje y sectores de trabajo en la industria musical, aunque aún es insuficiente.

El esfuerzo de las productoras por pertenecer a la industria musical y cambiar desde ahí las posibilidades de incorporación al campo, aunque no está dicho de forma literal en las entrevistas, consideramos que muchos de los términos utilizados por las agentes son semejantes entre sí, debido a que hablan de tener confianza en sí mismas y en sus proyectos. Se dedujo que necesitan este empoderamiento debido al rechazo y a que no están en la misma posición que un hombre, por los estigmas que se les han implantado. También encontramos que la inclusión de mujeres es necesaria por las aptitudes con las que cuentan para aportar a una producción musical. Las cualidades que encontramos al momento de producir en nuestras agentes entrevistadas son el detenimiento y enfoque a detalle, la observación minuciosa de los elementos implicados a la hora de realizar una grabación, edición y *mastering*.

Con los testimonios y experiencias que nuestras entrevistadas nos proporcionaron respecto a la preparación académica, experiencia en el campo trabajo y desarrollo profesional, llegamos a la conclusión que no es indispensable un título profesional de especialización en producción musical, siendo las producciones musicales y productos sonoros en sí mismos los que reflejan y avalan el conocimiento y experiencias aprendidos en el proceso de aprendizaje.

A partir de lo relatado por nuestras entrevistadas podemos rescatar que las similitudes que existen entre hombres y mujeres en el campo de la producción musical corresponden al alcance de las herramientas de edición y grabación, uso de redes sociales como estrategias de difusión, distribuidoras y plataformas digitales de reproducción y acceso a preparación académica sin restricciones de género. En similitud de experiencias, los agentes productores precisaron que gracias a las relaciones sociales dentro del gremio musical y los contactos personales forjados a lo largo de su trayectoria profesional, han podido ser partícipes de creaciones que muestren su trabajo y así, escalar los peldaños de la legitimación dentro de la industria.

La percepción del trabajo de las productoras y productores musicales se ha dado con base en los estereotipos sociales que permean a la industria musical, diferenciando a la mayoría de las producciones sonoras hechas por mujeres, las cuales demuestran una sensibilidad a detalles y aspectos minuciosos relacionados a el espectro de una producción musical por el habitus

desarrollado dentro y fuera del campo de la producción. Haciendo de este capital interiorizado una ventaja para el camino a la legitimidad como agente en el campo de la producción musical.

Las redes de apoyo se han vuelto parte indispensable en el proceso de reconocimiento y apreciación de figuras femeninas dentro del campo de la producción musical, conformadas y apoyadas en su mayoría por mujeres pertenecientes a esta industria. Quienes a manera de estrategia han creado espacios libres de prejuicios y estereotipos sociales interiorizados en la industria donde pueden desarrollarse y expresarse libremente como artistas y personas.

En el campo de la producción y la industria musical existen problemáticas de género latentes y perpetradas por los agentes masculinos participantes, quienes han mantenido las ideas de superioridad y estigmas sociales de menosprecio al trabajo de las productoras musicales. Por ello las mujeres participantes en la industria musical crean estrategias y redes de apoyo, diferenciación e innovación en la manera de producir y la preparación académica como detonador de conocimientos esenciales en producción musical. La información relevante obtenida con los productores musicales es que, de acuerdo con lo que nos dijeron durante la entrevista fue que, no necesitaron cursar alguna carrera profesional de producción musical, ingeniería o afín para poder entrar al gremio musical o artístico al que ahora pertenecen; a diferencia de las mujeres entrevistadas.

Respecto a la información recabada de los managers; el principal reto para legitimar a un artista es la creación de una estrategia de difusión particular, seguido de un proceso de producción de un producto sonoro; debido a esto una de nuestras preguntas obligadas fue, ¿Existe una fórmula general para un nuevo lanzamiento de un artista o canción dentro de la industria? La respuesta coincidió en esencia, no existe ninguna regla establecida por la industria para posicionar al artista en las esferas de reconocimiento por parte del público y del gremio. Al transcurrir la charla encontramos una semejanza entre lo dicho por ellas y sus colegas, están de acuerdo en que las estrategias para difundir un proyecto dependen del concepto diseñado por y para el músico, pues tiene que existir una relación estrecha entre músico, productor y mánager para lograr un producto que se diferencie del resto y sea atractivo, a la hora de distribuir y vender.

Producto Comunicativo

ESCUHALAS es el nombre con el cual decidimos titular a nuestro proyecto haciendo referencia a que las productoras musicales se dedican a crear música, además que la mayoría de nuestras entrevistadas tienen proyectos musicales los cuales tenemos el objetivo de darles mayor difusión, que más público los conozca, escuche y comparta.

La estructura de nuestro logo es esquinado con la finalidad de darle dinamismos además de ser un juego de palabras pues al quedar solo el “las” hacemos énfasis en que hablamos específicamente de mujeres.

Usamos el color negro ya que de acuerdo con la psicología del color este provee comodidad mientras protege sentimientos y emociones, es por eso por lo que consideramos que era un buen color de fondo pues es confortable a la vista.

El color naranja decidimos usarlo como contorno ya que refleja energía, frescura y creatividad, cualidades con las cuales creemos nuestra entrevistadas empatan, además de ser la esencia que queremos transmitir de nuestro proyecto y es un color que no es cliché en cuanto a representación del género femenino.

La tonalidad rosa que utilizamos de relleno, simboliza la amabilidad, calidez y buena vibra que tuvimos con las agentes productoras musicales a la hora de entrevistarlas, además de emplearla a manera de degradado debido a que no queríamos que fuera el color que resaltara y solo creara armonía entre el contorno y el fondo

La tipografía que utilizamos es Geometos Font, una tipografía categorizada en Geometric Sans Serif puesto que es un diseño que luce en plataformas digitales y el hecho de que no existan mayúsculas y minúsculas transmite fuerza, modernidad y vanguardia, además de la unanimidad en lo alto y lo ancho, dándole una armonía al diseño que realizamos.

Con la finalidad de crear una estrategia de difusión planeamos subir el contenido de nuestras entrevistas a YouTube, clips de estas y *reels* a Instagram y diseñamos una página de Wix que agrupara todo este contenido que subimos a dichas redes.

El motivo por el cual escogimos Instagram fue debido a que las productoras que fueron parte de nuestras entrevistas son usuarias activas de esta red social, además del fácil acceso que tiene el público para comenzar a seguirlas y seguir nuestro proyecto y los videos cortos, en este caso *reels* son lo que van a animar a nuestra audiencia a ver las entrevistas completas en YouTube.

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

YouTube fue la segunda herramienta que escogimos puesto que consideramos que es la plataforma principal de distribución de videos, además de la facilidad que nos brinda con el tiempo, puesto que aquí no es una limitante.

<https://www.youtube.com/channel/UCoIxhoWXC-gm4jVok0aP6lg>

Finalmente creamos una página web en Wix en la cual agrupamos la información más relevante que pueda darle al lector las herramientas necesarias para saber de que va nuestro tema de investigación; además de poder visitar los perfiles de las redes sociales que creamos con la finalidad de difundir los proyectos de las productoras musicales entrevistadas.

<https://escuchalasuam.wixsite.com/website>

Anexos

Entrevista Santiago Peña por David Gómez

D: Estás generando un ambiente completamente nuevo para una escena.

S: Si, tenemos que crear realidad pues que no existen, no. o sea, todo se hace de memoria, me entiendes. Yo nunca he mezclado un proyecto que requiera tanto esfuerzo en esta sesión, entonces, yo estoy aprendiendo, pero de nuevo, otro pilar es entender cuales son tus fortalezas y tus, eeh... no se las cosas en las que no eres tan bueno, entonces yo terminando este programa, yo ahorita estoy trabajando en sábado porque no he logrado terminar de mezclar esto dentro de mi semana normal, nadie me pidió que viniera güey, este programa está parado ahorita, nos van a entregar realmente este programa para trabajarlo en un mes, pero esto ya llego y yo prefiero hacer para pre, prepararme. O sea yo lo que estoy haciendo mezclando este programa es preparar todo el equipo de diseño de sonido y decirles, miren quedo bien esto, esto no quedo bien, y no solo eso, yo terminando esto se lo mando al coordinador de todas las series para que lo cheque y me regrese notas. También, eso es otra cosa, mucha gente con egos no le gusta recibir notas, recibes notas y dices: chingada madre ciento cincuenta notas ¿Qué pedo? Pues te callas, tú estás aquí para hacer que esto suene bien y si las personas que están arriba de ti te dicen que lo arregles pues lo tienes que arreglar.

D: Si, es parte de una retroalimentación dentro de ustedes, ¿no? Como apoyar al gremio, como ir avanzando entre mejorar dentro de como persona, profesional y como empresa, ¿no?

S: Y hablando del trabajo en equipo, o sea, entender que tu solito no eres nadie, tal vez si eres tu propia empresa te entiendo, o sea, pero aun así es muy complicado, es muy caro que una sola persona te haga todo, o sea, es muy muy muy muy caro, muy... caro, güey, o sea así cabrón, no te puedo decir cuánto porque un proyecto así cuesta millones en audio, o sea ¡millones! o sea y para que le metas el interés de una persona que es experta así, cuesta muy caro, entonces, lo tocamos muchas personas cada quien especializada en su área y entonces cada quien va construyendo y

somos un trabajo en equipo, o sea, al final si las cosas no funcionan no es mi culpa como mixer, ni la culpa de ese güey, ni la culpa del cliente, o sea, es el cúmulo de todo y esa es la parte padre, nadie es el mape.

D: Y hablando de la situación de equipo, eh de ser uno solo. Tu ahorita estando en esta empresa, tienes chamba tienes buenos proyectos, ahora tienes nuevos proyectos haces algo independiente sin el nombre de BHD detrás, que tal manera independiente. ¿te gusta más?

S: Si, no se si me gusta más, la verdad es que yo estuve allá afuera, o sea, todo el tiempo que estuve trabajando en TV Azteca y Televisa y de igual forma que antes he sido FreeLancer a la fecha sigo siendo FreeLancer, o sea del echo de estar aquí adentro de TV Azteca y pasar a BHD, o sea, si tenemos un tipo de sueldo, o sea, no nos pagan por proyecto pero somos FreeLancer, sabes, te puede tocar cualquier proyecto, a mi me puede tocar cualquier posición, esto es una forma de ser freelancer con un pago mensual, sabes a qué me refiero, o sea, incluso, tuve casi dos semanas de vacaciones antes, entre Luis Miguel y esto, o sea, he estado muy relajado. Es lo que te digo, este pedo no me lo pidieron, yo me estoy haciendo, o sea, yo quien me pide venir en sábado, nadie, pero pues, o sea, cual era la pregunta otra vez, se me fue el pedo.

D: El que si prefieres seguir ahí estando con la empresa o ya como freelancer pero ya con una empresa tuya.

S: Bueno, creo que es muy complicado, justo eso, la parte cómoda de estar aquí es el acceso de herramientas muy chidas, tengo acceso a este estudio, o sea, completamente. Y si yo lo quiero usar nada más tengo que hablar y decir al jefe, güey, que pedo lo uso y lo puedo usar para mis cosas personales y lo he hecho, entonces, sigo haciendo cosas freelancer, yo nunca voy a dejar de hacer cosas freelancer, no lo busco, eso es algo que, si tengo que mencionar, yo no lo busco, yo ya no estoy al menos en este momento no estoy buscando trabajo. Tengo compañeros que dan clases, yo podría dar clases, no me gusta dar clases, me caga dar clases, eeh no se hasta tengo amigos que hacen podcast, tengo amigos que salen a hacer sonido directo, tengo amigos que producen música, yo tengo mi propio home studio en mi casa, o sea, no necesito venir para hacerlo, o sea, aquí tengo ciertas comodidades, si, pero por ejemplo, los primeros cuatro capítulos de Luis Miguel los mezcle prácticamente en mi casa, o sea, si no los mezclara, lo único que necesitas es una computadora, talvez con ciertos programas, ciertos plugins, no, obviamente ahí esta el truco, pero si eres inteligente y te dan una serie grandota, lo incluyes en el presupuesto y rentas los plugins y lo puedes hacer ¿sabes?, o sea, siempre hay forma, entonces.

Yo tengo todo para hacer todo lo que quieras y por eso en cierto sentido no me gusta limitarme diciendo que soy un productor musical, decir que soy productor musical a mi se me hace un término extremadamente limitantes, porque la musica solo es musica, sabes, me parece eso hasta, nose, como solo hacer notas musicales, o sea hay muchos trabajos que requieren sonido, que requieren audio y la música es sonido la música es audio pero no necesariamente el audio es música, sabes, el audio puede ser voces, efectos de sonido, locución, mezcla, single, ingeniería de audio, o sea hay muchísimas cosas, entonces pues sí, creo que sea lo que sea sigo haciéndolo solo no lo busco, ya me buscan a mi, he hecho mucho ahorita, por ejemplo singles para podcast, nose, por ejemplo, me busco, pero siempre tengo las historia de como llegan esas cosas a mi.

Un amigo ingeniero, productor que ahorita, no se, trabaja con Juanes, vive en Los Ángeles, trabaja con Noel de Sin Bandera, eeh, no se, su mentor es el güey, productor de despacito, o sea, el güey está en otro nivel sabes, otro pedo, ese es, el es egresado de Berklee, la mejor escuela de música en el mundo y sabes como loe encontré, escribiéndole en, aquí la cadena de como funciona, un dia le escribi en Instagram, lo empece a seguir me dio follow back y hablamos como por un año sin pedirle nada, de pronto se creó una amistad muy chida y nos dimos cuenta de que éramos muy afines y le empecé a mandar la musica de mi proyecto para que el me la mezclara decidió hacerlo gratis, se subió al barco como productor entonces le di un crédito como productor en mi proyecto, entonces me mezclaba gratis en los angeles, en tonces esas cosas tiene muchas aristas positivas, porque generan una vista porque estas trabajando con este güey de los angeles, le mezcla su musica y la gente ni siquiera sabe que es gratis porque todo viene de una buena relación social, no. A que va todo esto, ese güey, eventualmente no nos entendimos, dejamos de trabajar juntos pero seguimos siendo amigos, un dia una amiga suya que tiene un podcast con la hermana del vocalista de Reik este podcast se llama las provincianas, acaba de estar con Alejandro Fernandez hace un mes y entonces me habla y me dice, oye... esta amiga tiene una entrevista que grabó a Daniel Sosa al güey este comediante pero la grabo de la verga, uno de sus micros no grabo y güey le puedes ayudar, por fa. Ese güey siendo un ingeniero de los angeles me hablo para pedirme y me dijo, yo no soy experto en limpiar audios, tu que trabajas en post, el lo pudo haber hecho el pudo haber ganado el contacto, porque solamente un agresado de Berklee güey, parece, hazlo tu, yo que no fui a la uni, va, agarre y le dije va, me hablo su amiga, -¿qué onda como estas?, se llama Fernanda, la pinche Fer, asi se llama en Instagram, me manda el audio me dice cuánto me cobras, no no, la honestidad ante todo, primero déjame ver si te puedo ayudar en algo, no te voy a dar presupuesto a lo estúpido, bueno, me manda el audio lo tengo dos horas, lo trabajo en el programa, lo único que pude hacerle es bajarle el ruido y limitarlo para comprimirlo, sacar las voces, se lo regreso y lo digo esto es todo lo que puedo hacer, ahuevo suena mucho mejor de lo que teníamos, ella tenia tres micros y los que hice fue combinarlos y hacerlos homogénea, el capitulo salió chingon por

cierto, me dijo cuanto te debo, y le dije, nada no mames, no sabría ni cuanto cobrarle por esto, ¿sabes? le dije, lo hice con hermanitas de BHD entonces fue como, güey invítame un mezcal luego, y fue así de a huevo, porque esta historia larga, corte A me busca y me sigue en Instagram todo por esto, nos escribimos seguido, güey necesito un single para mi podcast que escuchan como 20 mil seguidores me escuchan un chingo, cuanto me cobras presupuesto, vino porque hice una cosa, no quise ser avaro porque amo lo que hago porque no me molesta y ayudar y porque reconozco cuando una persona puede ayudarte a lograra algo, gracias a que me llevo con ese güey desde Los Ángeles, gracias a que estudie cosas que el no, me recomendó, me gane a la amiga y le hice el single de su podcast y ahora puedes meterte a escuchar el podcast de las provincianas y yo les hice su saund-logo güey, o sea...

D: Esta chido esta parte, porque vas formando tu cadena de relaciones que a ti ha sido tu cadena de subir de eslabones a donde estas hoy, ¿no? Y ya para cerrar con esta auge que tuvo la serie de Luis Miguel, que más de 500 mil personas te escucharon a ti, tu trabajo lo escucharon en un momento, ¿Qué sigue para San, además de este trabajo que estás haciendo, a dónde quieres llegar, cuál es tu meta, que procede contigo?

S: Creo que mi meta... fíjate que me hiciste ahorita pensar en una respuesta que di hace mucho tiempo, mi meta en la vida es poder ejecutar cualquier trabajo de sonido correctamente, le pongo la palabra trabajo, bueno proyecto, que no necesariamente busco que me paguen por ello, lo que busco es que si algún día se me para enfrente nose, o sea, pinche quien ahorita admiro, CLUBZ, se me para enfrente, güey que ya me ha pasado, he tenido juntas con COCO Santos de CLUBZ, o sea, tienen una agencia universal, me han buscado para hacer presupuestos para comerciales, güey... diseño de sonido de comerciales, apenas hubo uno para Tajín, entonces a eso me refiero, la persona que se me pare enfrente, que en diciembre fue Alex Casarez y me dijo, oye quieres mezclar Luis Miguel y yo diga, vaaa. Porque se que lo puedo hacer, esa es mi meta en la vida, ahorita yo no he llegado a un punto en el que yo me siento cómodo con mi trabajo, sabes, si trabajo tanto, si vengo los sábados es porque se que puedo ser mejor y puedo mejorar, tenga metas en cuanto que quiero sacar proyectos musicales porque termine con exnovios hace poco, este y el próximo año voy a estar sacando música nueva, quiero que cada vez más gente conozca mi trabajo. Y creo que una meta que tengo es convertirme en un gurú de personas, quiero ser productor de productores, ingenieros, no educador, no busco cobrar por dar cursos, he generado muchas amistades a través de muchas personas que me escriben para decirme ayúdame, o sea no lo conozco, me dijo que onda haces esto, ahuevo, me escribo la semana pasada y voy a dar una platica en la escuela pública de Ciudad Juárez porque ya tiene producción de audio

Entrevista Teresa Corral por María Fernanda Galindo

MaFer: Si quieres para iniciar la entrevista, cuéntanos un poquito de ti, Em... no sé, cuéntanos acerca de ti, qué, (titubea) ¿A qué te dedicas actualmente?

Teresa: Pues... yo estudié ingeniería en audio, ahorita estoy haciendo mi especialidad en producción musical en otra universidad. Eh... Me dedico actualmente de tiempo completo a la producción musical, edición, grabación e ingeniería en audio. Afortunadamente antes de terminar la carrera me quedé a trabajar en el lugar en el que empecé a hacer prácticas, entonces estoy justo en eso en un estudio de grabación hacemos producciones discográficas que se les llama de clase mundial ¿no? o sea producciones (titubea) importantes, producciones que se van al Grammy, producciones de artistas de disquera etcétera. También por mi parte y como... parte del freelanceo, trabajo un montón con artistas independientes, que llegan a mí así de Tere quiero que me produzcas, pero no tengo dinero. Y es como... siempre estoy como que abierta a lo que llegué, me gusta mucho producir y tengo esta regla de que cualquier, cualquier cosa, si me llega una regla de banda, una de reggaetón, todo lo puedo producir porque es parte de mi filosofía de trabajo ¿no? (titubea) Pues básicamente eso desde que me despierto hasta que me duermo mi vida es completamente producción musical. Hago también música para cortos, para... algunas películas independientes. Eh... como ingeniera de grabación trabajo un montón y aparte como de hobby, que es algo como que la gente más me ubica, hago música y la saco en Spotify. Y a veces toco en vivo, pero pues en realidad a eso no me dedico, mi trabajo real es la producción y la parte de atrás que no se ve.

M: Ok, oye que chido, que chido que... hagas un montón de cosas y tengamos la misma edad, ¡Oye! Tu acabas de cumplir los 21 y yo ya voy para los 22. Estás cabrona.

Y cuentas cómo fue tu primer acercamiento con la música, o sea, tienes algún recuerdo que te haya marcado, que hayas dicho, ¡Wow! Esto es.

T: Si... (risa) Pues en mi casa, nunca nadie fue super musical, no hay ningún artista, no hay nadie que toque. Pero está bien loco y la otra vez lo platicaba con un amigo, como la televisión te puede cambiar la vida ¿no? Me acuerdo un montón que había una serie, que seguro te acuerdas, que se llama Hannah Montana y yo era fan, o sea fan, fan, fan, fan. Y yo quería tocar la guitarra nada más para ser como Hannah Montana, pero estaba aferrada y yo tendría que 8 o 9 años, ahí empezaba YouTube, empezaban los tutoriales y me acuerdo que me compraron una guitarra morada, pero era un guitarra de verdad de Hannah Montana ¿no? Si funcionaba y todo. Y pues nada empecé a

ver tutoriales, también estaba muy chiquita y me costaba mucho comprender, después empecé a ir a clases y desde que empecé a ir a clases a los 8 o 9 años, o sea nunca lo solté, todos los días fue a lo que me dedique, siempre supe a lo que me quería dedicar, no tenía muy claro me costó mucho decidir si en realidad quería ser guitarrista, si quería estudiar música porque ser instrumentista no era algo que me llenaba o sea quería tomar la dirección de las cosas, ser como la cabeza de los proyectos y fue cuando descubrí la figura de los productores musicales ¿no? Y dije órale esto es lo que en verdad más que ejecutar un instrumento, me gusta guiar un equipo de trabajo este... tener la dirección creativa de algo y te digo desde super chiquita empecé, no sé en qué momento se convierto en toda mi vida.

M: Que chido. ¿Y qué edad tenías cuando descubriste justo el papel de los productores?

T: Tendría... yo creo que fue cuando empecé a, cuando entraba a la prepa ¿no? Cuando entre a la prepa, se abrió en mi universidad de ese entonces. Porque yo iba a la prepa a una universidad, suena raro ¿no? Pero a una universidad que tenía prepa, se abrió una carrera que era... no me acuerdo como era, pero era ingeniero en producciones musicales, algo así, se acaba de abrir, entonces yo decía órale que cool. Entonces empecé a investigar para esto me voy a meter y fue cuando me di cuenta de lo que era el productor justo cuando iba entrando a la prepa porque tenía decidir que estudiar y sabía que música ya no me estaba gustando tanto.

M: Ok, que chido. Oye y... ¿por qué razón produces música?

T: Porque me gusta mucho conceptualizar y aterrizar en algo tangible, si se puede decir, la música no es tangible, pero las ideas de las personas, o sea, meterte a la cabeza de una persona y traducir todo lo que ellos tienen en la cabeza, porque cuando llega un músico y quiere que lo produzcas muchas veces no tiene idea qué es lo que quiere ¿no? Entonces tú tienes que ir investigando y decirle de que color ves esta rola, que es algo super ambiguo pero muchas veces nos ayuda para definir sonidos para tomar decisiones de producción y cuando ves el resultado y te das cuenta que realmente lo que tu cliente se imaginaba en su cabeza es como ¡Wow! o sea, tú eres como ese medio, como un traductor. Pero para poder lograr ser ese traductor es un montón de trabajo, es escuchar todos los días mucha música, referencias, géneros ¿no? Y pues eso, es lo que me gusta a mí, más allá de ejecutar mi instrumento o cantar o componer, me gusta que la gente vea reflejada sus ideas en algo que a lo mejor ellos no pudieron haber hecho

M: Que chido. ¿Oye y tienes algún género en específico que te guste más producir?

T: Pues no es que me guste más, te digo me encanta todo, sobre todo me encantan cuando llegan proyectos distintos. Ahorita estoy produciendo una rola de regional mexicano y me está gustando muchísimo. Nunca lo había hecho, pero, o sea, eso como si me dicen que quieres hacer, algo diferente ¿no? Que me llegue algo diferente, pero, si me siento muy cómoda haciendo pop, o sea hacer pop yo sé que puedo sacar el trabajo en una semana, porque ya se me esta fórmula ¿no? Ya

sé que cosas funciona y que cosas no funcionan. El synth pop, todo este pop medio electrónico, sé que es algo en lo que fluyo muchísimo, que es lo que más hago, pero si me dan a escoger, que me digan, algo diferente que me llegue cualquier género con el que no estoy acostumbrada a trabajar.

M: Ok, entonces te gustan los retos. Oye y... tienes como, o sea, ya mencionaste esta fórmula para el pop. ¿Tienes alguna fórmula personalizada para tus producciones?

T: Pues en realidad no, algo que a mi si me gusta mucho es (titubea) como lo podre decir, incluir conceptos de la vida cotidiana en la música. Por ejemplo, a que me refiero. Tengo por ejemplo una canción que está compuesta y está inspirada en un libro ¿no? En la historia de un libro de los setentas, de una historia de amor. Y trae como todos estos conceptos de la música, a mí se me hace bien importante. Que hice con esta canción, las baterías en vez de ser batería, son samples de una máquina de escribir ¿no? Y a lo mejor la gente no se da cuenta, pero para mí es super importante que el concepto sonoro y la referencia sonora tenga mucho que ver con la canción porque creas todo un universo y escuchas la canción y te sientes dentro del universo de esa canción. Es lo que yo siempre digo para cada canción siempre hay que crear un universo, hay que crear. Es como hacer una película hay que crear un escenario, personajes, paleta de colores y que todo tenga que ver con ese concepto.

Entonces es lo que casi yo siempre hago con la gente que produzco, con las cosas que yo ayudo o mis auto producciones. Es primero definir conceptos y ya después cuando tienes un concepto bien definido la producción fluye, así como agua, la verdad no necesitas esforzarte porque ya tienes bien claro cómo va a sonar todo, ya se cómo quiero baterías, ya sé cómo quiero que suene la voz porque está dentro del universo de esta canción y yo ya hice este guion de la canción. Así que siempre me pongo a pensar en eso ¿no? A quien va dirigida la canción, de que está hablando. Me ayuda un montón definir colores, yo soy que... no tiene nada que ver, pero pensar en colores para la canción verdad me ayuda muchísimo porque ya tengo algo más visual, más referente en mi cabeza. Pero nada más eso, una muy buena preproducción es la fórmula de cualquier buena rola.

M: Ok, ¿Y de qué manera crees que tus gustos musicales influyen en la manera en que tu produces?

T: Pues cuando... Vas a producir tienes que ser un poco imparcial porque... cuando te metes en la cabeza de otra persona tus gustos ahí no pueden influir al contrario tienes que meterte en los gustos de esa persona, pero es bien importante también tu gusto musical porque es como el contexto que tu traes ¿no? Las referencias que tu traes, con lo que tu creciste, con lo tú te sientes cómodo. Entonces muchas veces a mí me dan referencias, no sé, si llega una banda y me dice como quiero sonar a Imagine Dragons a lo mejor Imagine Dragons a mí no me gusta, pero puedo buscar una banda parecida que a mi si me guste como para hacer esa referencia en mi cabeza ¿no? Pero casi siempre te digo cuando me pongo a trabajar con alguien me pongo a escuchar toda esa

música que esa persona le gusta, le digo, pásame tu playlist para que, para meterme en su cabeza y tener todas esas referencias que él tiene.

Y si puedo dar como un consejo en general para producir siempre sería como no te bases en lo que a ti te gusta, o sea, tú eres... este traductor, este medio que se va a meter en la cabeza de otra persona. Que es muy diferente cuando vas a producir tu propia música, o sea, por ejemplo, cuando yo produzco mi propia música muchas veces es hasta más confuso porque no hay nadie que me guíe, yo quiero hacer todo, hago un este relajo con mis ideas, pero pues obviamente siempre está basado en lo que a mí me gusta porque no hay nadie más de por medio.

M: Claro. Oye y esto de la diferencia que... entre tus producciones y las producciones de las bandas que te buscan eh... no se has llegado en pensar en confiarle tu proyecto a otra productora para que te ayude a darle formilla

T: Si. Es algo que me encantaría, o sea me encantaría mucho el único problema es que producir con alguien que yo quiero, o sea, producir con alguien top es caro ¿no? o sea no es ningún secreto, por eso los productores cobran caro, porque se echan una chambota.

Pero si en un futuro me encantaría y tengo como que nombres bien claros en mi cabeza de quien me gustaría que me produjera. Pero solo es eso, por ahora hay que ahorrarle.

M: (Risa) ¿Y podemos saber que nombres son esos, ¿Qué nombres tienes claros que te gustaría?

T: Si, pues fíjate que ahorita que lo pienso son puros chavos (titubea) Me encanta el trabajo de Edgar Huerta fue el ex tecladista de Belanova y ahorita produce cosas muy, muy top. Eh... otro productor que me gusta un montón es Yamil Rex ha hecho cosas con Zoe, con Hello Seahorse también lo admiro un montón. Eh... Yuno Forquetina también me gusta un montón, eh... Alan Saucedo un productor super, super, super top. Kiko Cibrián que está acá de mis. Kiko Cibrián, el productor de Luis Miguel, obviamente no va a pasar al menos por ahora. Pero si gente muy top que admiro un montón.

M: Ok. Y... hablando, ya entrando un poquito en temas de género ¿Tienes alguna productora que inspire tu trabajo? O que digas wey esta morra también tiene proyectos bien chidos y produce cosas bien chidas.

T: Si, en realidad sí. Pero de lo que me he dado cuenta es que casi no tengo como figuras que siga mucho en México, porque, porque no hay como muchos referentes en la producción. Pero obviamente gente como Sylvia Massi, o sea, Sylvia Massi la admiro un montón como productora de cosas como Metallica, creo que también produjo a Red Hot Chillie Pappers, cosas acá bien locas, tiene un museo de micrófonos así de que el más grande del mundo, está bien loca la señora. También Linda Perry, Linda Perry tuvo ahí una banda en los noventas que se llamaba 4 Non Blondes y es una song liner super, super, super loca. También alguien a que admiro mucho y no porque me encante su música, pero si me encanta su concepto y como dirige las cosas y porque he

visto un par de documentales de como lo hace es Ariana Grande, de verdad sabe muchísimo de producción, guía muy bien sus producciones y ahora que lo pienso aquí en México admiro un montón a Natalia LaFourcade, me gusta muchísimo el concepto que trae, como dirige a todo su equipo de trabajo, es alguien de admirar también.

M: Que chido. Oye y dentro de la industria, ahorita que mencionas que justo piensas que no hay tantas mujeres presentes ¿Crees que la representación femenina en la producción musical es la necesaria? o sea que hay muchas mujeres o tu como ves la representación femenina dentro de este gremio.

T: No, o sea, es un hecho que no hay prácticamente ninguna ¿no? Yo de todos los estudios de grabación en los que he estado y me atrevo a decir que he estado en bastantes en la Ciudad de México, conozco casi todos, nunca de los nunca he entrado y he encontrado una mujer trabajando ahí ¿no? Y está bien cañón. Las productoras que conozco son porque... no sé porque el destino. De hecho, hay una encuesta que el otro día vi (titubea) una gráfica que decía que el 3% de todos los productores son mujeres ¿no? Entonces está bien, bien cañón. Eh... pero no faltan muchísimas, también pues es algo que se intenta que este cambiando, hay mucho movimiento, hay muchas como... plataformas que se está exponiendo el trabajo femenino.

Hace poquito di una plática para el TEC de Monterrey, justo de perspectiva de género ¿no? Y les hablaba a los chicos de todo esto y me encontraba con que también hay bien poquitas chavas estudiando eso, hay bien poquitas chavas que animan que se avientan, porque, porque no lo ven, se hacen chiquitas muchas veces ¿no? Y... falta todavía un montón de cosas que hacer, hay bien poquitas productoras, también mencionando ahorita una productora que hace poquito descubrí que era productora, yo no tenía idea, Paty Cantú produce increíble, o sea hace cosas bien, bien, bien padres y yo no sabía que era productora, también como que muchos ven a las mujeres como nada más ¡Ay! Es la cara bonita, sale canta y baila. Y ya y muchos no saben que también son productoras y que también tocan y también todo esto ¿no?

M: Sí claro, oye y... retomando todo lo que dijiste de no habías encontrado a ninguna mujer trabajando en todos los estudios a los que has ido ¿Qué tan difícil crees que sea tener un enfoque femenino en un trabajo tan poblado de hombres?

T: Pues es que... yo lo veo bien distinto, o sea me ha tocado trabajar con productoras mujeres, con productores hombres también. Como que los hombres tienen una percepción más técnica de las cosas ¿no? o sea, cuando empiezan a producir empiezan a pensar en y que batería voy a usar y como va sonar este rango y las mujeres traen más este lado intuitivo, lo hacen más como... producen como más sensible, de hecho, me doy cuenta porque escucho cosas y... escucho por ejemplo al mismo artista producido por un hombre y por una mujer y suena completamente distinto ¿no? La mujer no se va tanto de este lado técnico de cómo van a sonar las cosas, son conceptos,

son de aterrizar las cosas. Y se me hace padre, yo creo que he... tener chavas en la producción grande, sobre todo en la que tienes que dirigir a distintas personas, es bien importante porque te da una visión bien diferente a la que todos ellos traen, porque todos ellos están acostumbrados a trabajar con ellos mismos, no están acostumbrados a tener una chava. Y me pasa mí, por ejemplo, llegan gente al estudio y como que no están acostumbrados a trabajar conmigo, pero es como no pasa nada, pero es simplemente coexistir y sacar adelante la chamba, y también aprender a trabajar entre los dos ¿no?

M: Claro, y ¿Qué problemáticas en cuanto a género crees que estén vigentes en el ámbito musical?

Ya sea, no sé, si a ti te haya tocado una mala experiencia mientras estudiaste o ya en un estudio

T: ¡No! Pues malas experiencias, o sea me puedo echar aquí 3 o 4 horas ¿no? Contándolas todas.

Algo que si me he dado cuenta es que en los estudios grabación, o sea desde que empecé a estar en estudios a trabajar en esto, no esta tan marcado y no te hacen cosas feas. Suena muy feo decir eso, que no te hacen cosas feas, pero el problema que yo lo veo es en el audio en vivo, en audio en vivo, en los conciertos, en los venues, en los bares y en los escenarios grandes, porque, porque... los venues, los auditorios están llenos de señores ya grandes ¿no? Y no quiero decir que ya porque son señores, este... son malas personas o te tratan mal. Pero ya traen como que una carga de ideas y de estereotipos en su cabeza, que tu llegas al auditorio y te tratan mal, o sea y te tratan de que no saben, no sabes y te dicen como eso no es así, tu estas mal, tu estas mal, tu estas mal, pero te digo, porque son señores que llevan años y años. Y por alguna razón eso pasa en el audio en vivo y en lugares donde se toca música que siempre te encuentras con gente ya mayor, no hay chavos, a diferencia de los estudios de grabación, a lo mejor hay señores, pero hay más chavos, más gente como... este comentario no lo hago como... clasista, o sea (titubea) no tiene ese enfoque, pero la gente que está dentro de los estudios de grabación viene estudiada de universidad, entonces ya trae otro chip, porque, porque había chavas en su salón, porque seguramente se han involucrado más con mujeres y tienen como que mucho más este respeto y... y son mucho más lindos y te tratan exactamente igual. A mí en estudio (titubea) nunca he sentido esa diferencia entre a es que tu porque eres mujer, nunca, nunca, siempre me han tratado igual que cualquier otro ingeniero, pero en el audio en vivo, si, si yo te contara todas las experiencias, o sea, muchas veces me terminaron haciendo llorar, haciendo me sentir menos. Pero justo por eso (titube) son señores que creen que nadie les va a venir a enseñar ¿no? Entonces ya tienen como que su mente super cerrada de ay yo lo sé todo y se acabó.

M: Ok. ¿Y qué acciones crees que se pueden tomar para equilibrar esta... desigualdad de la que hablamos y este machismo que hay dentro de... pues de la producción ya sea en vivo o en estudio en dado caso?

T: Pues totalmente empezar a incluir más chavas en las producciones, yo sé que hay muy poquitas y es bien difícil, y también algo que les decía el otro día en la plática que te digo que di de perspectiva de género. No nada más es contratar chavas por contratarlas. Porque ay somos incluyentes y ya, o sea si su trabajo es bueno claro, adelante, pero también contratarlas por encontrarlas porque ay queremos tener una mujer en el equipo para vernos incluyentes, eso está bien mal. A mí se me hace la idea contraria a lo que se intenta.

Entonces empezar a incluir más chavas ¿no? Empezar a buscar, a lo mejor necesitamos, este... alguien que opere en el estudio vamos a buscar una chava, o sea no es como a fuerzas nada más por meterla, pero si encontramos a una, es buena y nos gusta su trabajo, porque no la vamos a contratar ¿no? Porque vamos hacerla menos, no sé, entonces yo me encantaría ver mujeres, dentro del estudio, dentro los auditorios, de todos lados, de las escuelas como estudiantes, como maestras. Es simplemente hacer este trabajo de inclusión más, más grande ¿no?

MF: Claro. Oye y crees... Ya hablando de proyectos musicales. ¿Crees que existe la suficiente difusión a las propuestas de chavas, a las propuestas musicales de mujeres?

T: De que hay difusión hay difusión, el problema es que, yo le digo este (titubea) el problema rosa ¿no? Que no quieren incluir a las chavas en... en todo. Quieren hacer un espacio de ¡Ay! Festival nada mas de mujeres, ¡Ay! Un disco nada mas de mujeres, es como, o sea. Yo no le veo sentido a ese tipo de cosas. Yo no quiero estar en un disco nada mas de mujeres, quiero estar en todos, de mis compañeros, sean hombres, sean mujeres, de todo el mundo. Pero ese es el problema que se lo toman tan de este lado, es como lo que te decía, no vamos a contratar chavas nada más por contratarlas. (titubea) Porque vamos hacer un festival nada mas de chavas, si no, sin ninguna de ellas tiene sentido su música, ninguna con la otra, son de géneros bien distintos, nada más porque nuestro festival es rosita y porque nada más es de puras chavas, eso de en verdad a mí me molesta muchísimo.

Claro que estoy super de acuerdo con los espacios que se crean, por y para chavas, como para dar difusión o de medios, o entrevistas, no sé, de apoyo, una red de apoyo o una red de varias cosas, de contactos, de ingenieras, de todo. Pero este tipo de cosas que son más de marketing, de que hay festival de chavas, de bazar de chavas, hay una ponencia de chavas. No se me hace que sea algo correcto,

¡Eh! Como te digo exposición creo que hay y bastante, y también a los y las artistas les falta trabajar un montón, o sea, no porque tengas un proyecto todos los medios, toda la televisión y todo el mundo, tiene la obligación de compartirlo y exponer tu trabajo ¿no? Tienes que trabajar por ello, a lo mejor como mujer te cuesta un poco más, eso, o sea, eso no lo niego. Te cuesta más porque los (titubea) hombres en esta industria, tienden a quitarte credibilidad ¿no? Y lo que te decía hace

rato, como piensan que nada más eres la cara que se va a subir al escenario, esta bonita y canta y ya ¿no? Y eso te va costar un poco más.

Pero también algo que veo mucho con las chavas es que empiezan a decir, como que ¡Ay! Es que mi proyecto no lo están apoyando, no lo están compartiendo, no estoy teniendo un crecimiento. Si no tienes ese crecimiento, tienes que preguntarte a ti, que estás haciendo para tener ese crecimiento ¿no? No es nada más agarro y saco canciones, es trabajar en planes, es trabajar en conceptos, es trabajar en imagen, es trabajar en tu público meta, es trabajar en todo, todo, todo, es una empresa muy grande, que tú eres el único responsable, eres el único empleado, entonces eso mismo. Hay, exposición hay, o sea hay miles y miles de medios, está la televisión, cualquiera puede llegar a la televisión, o sea, no, no es algo imposible ¿no? Ya la televisión no tiene mucha credibilidad ahorita, pero, no es como antes que dices ¡Ay! Ya entre a un programa de tele. Hasta yo puedo entrar a un programa de tele si mañana me lo propongo ¿no? Pero la cosa es trabajarla y no creer que nada más que por hacer música todos tiene la obligación a compartírnos y a exponer nuestro trabajo, o sea si nuestro trabajo se va exponer va a ser por nosotras mismas, por lo que estamos haciendo y por lo que estamos trabajando. Y, sobre todo, que estás haciendo tu para que la gente te voltee a ver, o sea no tienes que ir a tocar puertas a todos lados, o sea tú tienes que hacer algo para que todos volteen a ver y digan como órale quién eres ¿no?

MF: Claro. Oye y que relaciones ves que se armen entre mujeres productoras, mujeres cantantes. O sea relación, me refiero a... en este trip de si hay alguien saca música de ¡Ay! Wey yo te ayudo igual a no se a compartirlo en mis historias de Instagram, o sea hay más relaciones como de sororidad, empatía. O hay competencia, como ves este ambiente.

T: Pues también creo que es algo muy generacional, (titubea) veo como a las chavas de ahora (pausa por error técnico) mucho mas sonoras, mucho mas unidas, mucho mas que comparten sus cosas, cuando hace 20 o 30 años yo creo que si había una división ¿no? Por ejemplo, entre, o sea, también es una tontería, pero esta pelea que había entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio ¿no? o sea ese tipo de cosas yo creo que, con generaciones actuales, de chavitas actuales no pasa, al contrario, o sea, yo todas mis amigas que hacen música es como si yo comparto tu música, si yo te ayudo, yo te grabo, lo que necesites ¿no? Y yo sé que ellas también lo que yo necesite. Pero yo creo que ayuda mucho que las han estado cambiando y ya no veo ese tipo de... conflictos o problemáticas entre mujeres ¿no? Y eso me da mucho gusto también.

MF: Que chido. Oye y ya pasando como al lado laboral. Cuéntanos ¿cómo llegaste al lugar donde hiciste tus prácticas?

T: Es que lo hice en varios lugares, o sea hice prácticas en varios lugares. El último, pues nada, o sea era un estudio de grabación que yo, o sea soñaba estar toda la vida ahí, era mi estudio favorito en toda la Ciudad de México y desde que yo entre a la carrera yo sabia que era el lugar en el que

yo quería trabajar ¿no? Pero no me pasaba por aquí que eso iba a pasar. Y pues nada un día le escribí a los productores que trabajaba ahí le dije oye busco un lugar donde hacer mis practicas y me dijo ¡ah! Vente y ya así. Parece fácil, pero pues así, así fue.

MF: Que chido. Y... podemos saber como se llama

T: ¡Ay! No sé, la verdad no lo se, no sé. Si mi jefe quiere que diga su nombre.

MF: ¡Ah! Va. No te preocupes. Pero nos puedes contar un poquito, ya que tu has estado en estos dos ámbitos, cual es la diferencia entre trabajar en un label o en un estudio más en forma a el freelance.

T: (suspira) Es algo completamente distinto ¿no? Para empezar el dinero no se compara a un proyecto freelance a uno de un estudio ¿no? (titubea) El freelance tienes que arreglártela como puedas, o sea, por ejemplo, yo no tengo un estudio como, como un... estudio profesional ¿no? Pero tengo cosas que pueden funcionar, cosas que pueden hacer la chamba, pero no es un estudio al que llegues y como a vamos a grabar una orquesta, o sea, si quiero, si me piden una orquesta tengo que buscar la manera, no se de a lo mejor librerías virtuales, de hacerla medio, de haber cómo. Pero es muy distinto, o sea, en el freelance, e... tienes esta parte del ingenio que, con poco presupuesto, con pocas cosas tienes que sacar adelante todo y en... el estudio profesional tienes esta otra contraparte de ya lo tengo todo, ahora, es que cuando lo tienes todo de verdad es bien, bien cañón, y me pasa que veo a los artistas cuando llegan, lo tienen todo para grabar, para hacer la música de mayor calidad que puedan, pero a veces falta como esta parte creativa ¿no? O esta parte de ya lo tengo todo, que sigue, o sea, como cuando tienes mucho dinero ¿no? Ya tengo mucho dinero, ya no sé qué hacer con él, es igual. o sea, llegan los artistas y muchas veces (pausa se trabo la entrevista) o sea no les falta absolutamente nada, pero obviamente es muy distinto ¿no? Por ejemplo, en el estudio involucras a diez, siete personas en una sola canción y (pausa se trabo la entrevista) escuchar solito si acaso o pedirle ayuda a un amigo. Y de las dos maneras, es algo que disfruto un montón ¡eh! o sea es completamente distinto, pero por ejemplo en el freelance yo se que es un mérito mío, o sea, 100 por ciento mío, no porque no quiera compartir con nadie, pero es algo que me enorgullezco y digo como no manches o sea con poquitas cosas lo saque adelante y suena como si lo hubiera hecho en un estudio ¿no? Y en la otra parte del estudio es como, o sea, orales estuvimos haciendo todo esto con un equipo de trabajo bien grande y también salió padre.

M: Oye y hablando de... los materiales o las herramientas que tienes en tu casa como freelance. Aprox cuanto se tendría que invertir para tener como algo decente, hablando de programas y buen equipo.

T: Pues es que eso ya es relativo, hay gente que con un equipo de \$5000 hace las cosas muy, muy bien ¿no? (titubea) Yo la verdad tengo un equipo muy, muy chiquito, o sea, muy chiquito. Y hay bastante dinero ¿no? Aquí, pero nada comparado con lo de un estudio.

No sé, yo diría que algo dos, tres, calcularía unos \$15000 ¿no? Y se me hace bastante bajito, pero con 15 yo creo que podría como. Claro para dar un resultado de calidad, algo profesional ¿no? Porque hacer música cualquiera puede con una interfaz de \$1000, o sea una computadora y ya ¿no? Pero para ya estar trabajando y sobre todo para estar cobrando de esto, pues si necesitas un buen equipo ¿no? ¡Eh! \$15000 es algo muy bajito, pero yo creo que podría funcionar.

MF: Ok. Y crees que el aspecto económico sea una limitante para alguien que quiere eh... convertirse en productor.

T: No, para nada. Porque hoy en día en la computadora puedes hacer absolutamente todo. Una cosa es aprender a producir y otra estar cobrando por producción ¿no? Para aprender no necesitas nada más que los audífonos de tu celular y una computadora y ya ¿no? Lo de más de comprar librerías, software, es algo extra yo siempre digo son comodidades, o sea, tu tienes que aprender a trabajar con lo que... tienes al alcance, con lo que tienes a tu mano, si el micrófono que tienes es el de tu celular, tienes que hacer funcionar ese micrófono, porque eso va a pasar en un estudio profesional, a lo mejor ese día no hay micrófonos, como lo vas a solucionar, pues con lo que haya, entonces, no. Obviamente si son comodidades que te ayudan mucho, tener una buena compu, tener unos buenos audífonos, pero para aprender no necesitas nada. No, o sea, literalmente nada, internet yo diría.

MF: Ok. Oye ya yéndonos a otro tema que es del lado académico, cuando estudiabas, no se yo estoy hablando vagamente, e... no sé, te enseñaban el modo predominante de producir música, o sea las reglas de primero va esto y luego esto y esto.

T: Es que la cosa es que yo no estudié producción, o sea nunca estudié producción. (inaudible) Ingeniería en audio, también se confunde un buen, porque la gente siempre me dice a es que tu estudiaste para productora, no, o sea lo que se de producción lo aprendí en la vida y aventándome al ruedo ¿no? A mi me enseñaron como funcionan las consolas, como funcionan los micrófonos, como funcionan los equipos, como darles mantenimiento, como routear señal. Pero nadie me dijo como así se produce es algo mucho más creativo.

Es un conflicto que yo tengo un montón con las escuelas, que dan la carrera de producción musical, yo siento que nadie te puede enseñar a producir porque producir es algo más psicológico, es algo de saber que todos puedan, que todo tu equipo de trabajo puedan convivir entre ellos. Producir también es tener buen gusto ¿no? Y el buen gusto no te lo van a enseñar en la escuela. En la escuela te pueden enseñar a utilizar programas de edición, te pueden grabar arreglos, a hacer cosas muy mecánicas ¿no? Pero... que yo le llamaría más que nada a programar te enseñan a programar música, pero a producir o sea no hay de otra más que he... echarte a andar ¿no? Y error, prueba y error, pero si también, se me hace bien chistoso pero mucha gente me dice es que tu estudiaste producción, no, nunca, nunca, nunca estudié producción. Tampoco me hubiera gustado, creo que

la carrera que escogí me dio las bases para poder producir de una manera mas fácil. Porque llego a un estudio y no tengo que quebrarme la cabeza en decir como voy a conectar estos, o sea, se perfectamente como funciona todo en el estudio por mi carrera ¿no? Pero la cosa es ya la parte creativa, a mi nadie me enseñó a dirigir la parte creativa, como a dirigir un musico, un cantante, eso es algo que yo creo que con los años vas aprendiendo.

MF: Ok. Y ahora que tu hablas de el buen gusto y esta cuestión psicológica e... cuando estás trabajando ya sea en tu proyecto o en otros en que momento es cuando dices ya quedo, ya esta listo para que salga.

T: Cuando lo veo a un 70 por ciento, o sea yo tengo esa regla, para mi las cosas a un 100 por ciento no funcionan. Porque después lo hechas a perder ¿no? o sea mí no me gustan las cosas sobre cargadas siempre he creído que menos es mas en la música, en lo demás me gusta atascar todo, los visuales, todo me encanta así.

Pero la música es algo bien celoso, hay música ya bien rebuscada y tan... este wou, que a veces tener este buen gusto y decir como hasta ahí quedo es mucho más valioso ¿no? Y a veces escuchas una canción, por ejemplo, Billie Eillish es algo super minimalista y tiene super poquitos elementos y funciona muy bien, Y funcionó comercialmente muy bien, porque que es algo distinto, porque te digo muchas veces menos, o sea tener este gusto y saber cuando parar es mucho mas importante, que a estar diciendo y ahorita vamos a traer una orquesta y grabar cuerdas y metales, eso ya lo escuché ¿no? o sea, ya lo escuché mil veces, y puede que suene muy bien pero no tiene nada innovador, entonces yo tengo esta regla de que cuando siento que las cosas están al 70 por ciento ya ni moverles, o sea van para afuera, porque si lo sigo pensando probablemente vaya arruinar las cosas.

MF: Ok. Y hablando más del ambiente de estudio en donde trabajas o en tu freelanceo ¿existe algún código de ética? En cuanto al plagio o algo por el estilo.

T: Claro, el plagio está, super, super penado, de hecho, cuando trabajas en producciones grandes ya top para un artista grande, te hacen firmar contratos de confesionalidad ¿no? Eeh ... también cuando eres productor no te conviene porque si haces una cosa de esas, pues nadie te va a volver a contratar, así que yo siempre tengo esta regla de primero va mi imagen y de lo que estoy proyectando y después viene todo lo demás, para que me quiero robar una canción de no sé, de alguien, si va hacer la ultima canción que me robe, o sea no, no tiene mucho sentido, em... y pues eso la confidencialidad sobre todo y también no fanear es algo que veo que pasa con muchos chavos que luego andan en estudios que ¡ay! Una foto, es algo así como no, es tu jefe, o sea estás trabajando ahorita, no es momento de fotos, ahorita nadie es fan de nadie, todos somos un equipo de trabajo- Ese tipo de cosas a mí también me molestan un montón ¿no? Como estar faneando, o sea está bien, está bien decir a alguien como ¡ay! Te admiro un montón, me gusta tu trabajo, pero

ya de eso a caer en el fanatismo, no esta cool y sobre todo no te van a volver a llamar seguramente para trabajar.

MF: Claro, oye y en cuanto a samples que no se por ejemplo (titubea) no se si viste este capitulo de esta serie de Netflix donde están hablando como de la producción de cada canción

T: Song exploder

MF: Ándale, o sea como Dua Lipa uso como un sample de una canción de hace 30 mil años ¿no? o sea tú cómo has llegado a usar esa fórmula. Tu me puedes explicar como esa morra le hizo para que esa canción no fuera plagio, pero haya usado o sea ese sample que hizo no fue plagio, para la parte de una canción.

T: Es que hay una regla, me parece que son 10 segundos de lo máximo que puedes usar de esa sample. Es una ley más bien en propiedad intelectual y derecho de autor. Y también tiene mucho que ver, o sea cuando hay problemas de este tipo lo valúa el peritaje musical, suena bien raro, pero si existe ¿no? Hay un peritaje musical que valúa si usaste este sample de manera creativa o literalmente te estas robando la canción ¿no? Por ejemplo, ella hizo algo completamente distinto, y suena super bien y suena fresco, y si no te dicen ni te enteras del sample. Hay gente que si lo hace descaradamente y se quiere casi casi robar la canción pero si hay bastantes, igual si lo encuentro por ahí, creo que tengo el código penal del derecho de autor y ahí vienen todas las reglas de cuantos segundos, que tipo de artista, también si la rola tiene mas de 70 años ya no hay ningún problema o sea es... libre el derecho y también si el autor se murió tiene mucho que ver con eso, cosas de ese estilo hay que tenerlo bien analizado, por eso siempre trabajan de la mano con un abogado ¿no? Este tipo de artistas y este tipo de producciones.

MF: Ok. Oye y... siguiendo en esta línea de la producción como es tu proceso creativo antes de empezar a trabajar.

T: Pues depende en que voy a trabajar ¿no? o sea depende que tipo de producción voy hacer, que tipo de banda, si es solista, si es una banda. Si es una banda te tienes que meter en la cabeza de todos, sobre todo yo creo que lo primero que tienes que hacer es meterte en la cabeza del cliente, de la persona que vas a producir, ponerte a escuchar lo que le gusta, ponerte... también es importante como su cultura pop ¿no? Que series le gustan, que películas le gustan, porque de ahí puedes agarrar, aunque no lo creas puedes agarrar muchas referencias de como es su personalidad de que quiere expresar. Entonces tienes que hacerte amigo de tus clientes primero, o sea, de verdad tener esta conexión porque te vas a meter en su cabeza y tienes que descifrar lo que hay dentro de su cabeza que esa persona no puede decir y tu si tienes que aprender a decir. Entonces yo creo que echarte un café con tus clientes es un gran paso, para poder empezar a trabajar, ya lo después. O sea un amigo el otro día me lo dijo ya cuando el concepto esta bien aterrizado hacer la canción es lo más fácil, es literalmente estarla pintando, pero ya sabes de que color va cada cosa, o sea nada

mas te pones como estos libros que traían numeritos para colorear es literalmente eso, porque todo fluye muy fácil cuando ya tienes un concepto bien definido,

MF: Y las cosas fluyen igual de bien cuando produces tu producto musical, o sea igual de la misma forma

T: Es muy distinto porque conmigo me voy auto explorando, entonces a lo mejor pienso a lo mejor voy hacer una canción triste pero no se que tipo de triste ¿no? No se como me siento, o sea, tengo que ir explorando y a lo mejor me encuentro un sonido y veo una guitarra y digo como a quiero que tenga guitarra sí tiene mucho sentido. Es muy, muy, muy diferente de verdad, son procesos completamente opuestos, pero ambos creo que se disfrutan un montón.

MF: Ok. Oye y... hablando como de el gremio ¿Cómo ves el trabajo de tus compañeras y compañeros dentro de este gremio?

T: Pues fíjate que... no se si es bueno o malo, pero yo nunca como que me lleve mucho con mis compañeros de la escuela porque yo desde que entre... o sea yo sabía que (titubea) cuando saliera de la carrera yo ya quería estar haciendo cosas ¿no? Entonces nunca me llevo muchísimo con mis compañeros, yo se que todos son muy buenos, de repente, o sea hasta les pido ayuda ¿no? Eeh... porque yo no se hacer esto ¿no? Porque no puse atención en esa clase, por estar haciendo muchas otras cosas, porque te digo toda la carrera estuve en mil y un proyectos no hubo ni un día que no parara, o sea llevo cuatro años sin parar un solo día desde que me despierto hasta que me duermo es música, música, música. Y mis compañeros son muy buenos, me parecen como que muy buenos ejecutantes de la carrera creo que todos son muy buenos, hay muy bien de su tema. Y lo que si he notado es que casi nadie está trabajando en lo que estudiamos ¿no? Eeh... casi nadie se dedico a eso, pensaron en que les iba a caer un trabajo del cielo y este es un trabajo que no vas y pides a una oficina ¿no? o sea no, no hay vacantes para esto. Entonces los admiro un montón me gusta mucho como todo el conocimiento que tienen, me encantaría saber tanto como ellos. Pero eso, creo que esta difícil dedicarte a esto tiempo completo, si no lo buscas.

MF: Claro. Oye y tu como crees que ha evolucionado la manera o la forma de producir, obviamente no es la misma como era hace 50 años. Tu como ves esta actualización por así llamarlo.

T: Pues hay un montón de ventajas ¿no? Obviamente la computadora, las librerías, la tecnología eso hace que cualquier persona pueda hacer música. También tiene un contra bien grande y es que ya no hay productores grandes ¿no? o sea, a que me refiero ya no hay productores que graben metales, ya no hay un Quincy Jones que esta haciendo arreglos orquestales, que esta haciendo para una canción pop de Michael Jackson, o sea ya todos están programando, haciendo beats, haciendo tracks, porque no es que los géneros estén mal, simplemente todos están haciendo lo mismo, gracias a que se dio esta apertura con la tecnología ¿no? Lo cual tengo sentimientos encontrados, no me late tanto este personaje de big macker, no me late que la gente se haga llamar productor

cuando lo único que hacen es programar beats en Ableton o en la computadora, o sea, no, no me parece que eso sea un productor de verdad. Un productor de verdad sabe tomar decisiones, a lo mejor no sabe usar una computadora, pero sabe dirigir músico y este tipo de cosas. Entonces tiene sus pros y sus contras como la era tecnológica.

MF: Ok. Y ya que dijiste que no has parado estos 4 años y ¡wow! Es de admirarse cabron ¿Alguna vez has ganado un reconocimiento o premio por tu labor?

T: Premio... Me dieron un premio algo de la semana de las juventudes, la neta no me acuerdo bien de que era o algo así. Pero me dieron ese premio, este... no se cuando di una plática en el TEC me dieron un reconocimiento. Obviamente nunca he tenido un Grammy, no tengo un reconocimiento de este tipo, mucho menos un Oscar. Esperemos que muy pronto, pero, creo que no puedo decir nombres porque seguramente todavía no se puede, pero estuve involucrada en algunas producciones que si se fueron al Grammy ¿no? Entonces

MF: ¡Wow!

T: Si (ríe) pero seguramente va a tocar ya para el próximo año y pues eso, premios ninguno creo (ríe) ninguna medalla

MF: Ok. Oye y ya para así trabajar para algo para un Grammy esta muy chido. Ya vamos a ir como cerrando ¿Cómo crees que actualmente influyen las redes sociales en la manera en que se distribuye la música?

T: Pues un montón, o sea, te pueden ayudar un montón, de la misma forma te pueden perjudicar. Si algo puedo decir es que no frustrarse es, es lo principal ¿no? Encontrar que te hace diferente de las mil bandas más que están compartiendo su música, hablarle a la gente es bien importante, tener este story telling de decir porque hiciste esta canción, contarle a la gente a quien se la escribiste ¿no? Crear historias, crear personajes, a la gente le gusta el chisme ¿no? Es algo que todos quieren escuchar.

Yo creo que las redes te pueden hacer crecer un montón, un montón. Yo el 80 por ciento de los trabajos de freelance que tengo son gracias a que me encuentran en no se en TikTok en Instagram o en Facebook o así, es gracias a eso porque me dicen a mi me gusta tu trabajo. Si yo no tuviera las redes no tendría trabajo ¿no? Entonces yo en verdad soy una grande de las redes sociales, no me considero influencer, ni líder de opinión, ni nada de eso. Pero si me gusta crear mucho contenido para redes, este desde que empecé en TikTok, TikTok me ha traído cosas bien padres, neta y agradezco a la gente de TikTok que me ha apoyado un montón en esto y, sobre todo. Ahí es cuando he hecho un montón de cosas, hecho cursos, talleres, clases este el freelance, he hecho producciones para otras personas así que yo creo que tener unas buenas redes y una imagen en redes, no me refiero a imagen literalmente imagen visual, tener una buena imagen en lo que estas

proyectando de tu trabajo, de lo que haces, yo creo que te puede ayudar muchísimo a dedicarte a esto.

MF: Claro, oye y como se monetizan ahora las canciones.

T: Pues depende con que distribuidora lo haces, al lanzar también depende si tienes una disquera o no, si tienes un contrato o no. Si eres alguien independiente y simplemente vas a subir tu a Spotify a plataformas, necesitas una distribuidora digital, hay muchas y diferentes. Esta Distro Kid (inaudible) City baby y cada una de ellas te ofrece un convenio distinto. Por ejemplo, City baby creo que les pagas trece dólares por subir una canción y las regalías son 100 por ciento para ti ¿no? One R&B creo que no les pagas nada, pero ellos se quedan el 30 por ciento de regalías, Distro Kid creo que les pagas una anualidad y ya tú también te quedas las regalías, entonces es mas o menos ir viendo como te conviene a ti. También no se hagan ilusiones, o sea no, nadie vive de sus plays en Spotify, al menos que seas Madonna o alguien que tiene millones de plays. No, es muy, muy, muy difícil de vivir en tus plays en Spotify porque se paga muy poquito, lo cual no esta mal. o sea imagínate cuántos artistas no hay en plataformas, no sería un negocio rentable, no, las plataformas no serían tan baratas y tan accesibles de rentar, así que pues nada. A mi se me hace cualquier distribuidora funciona, o sea, que mas da entre uno o dos dólares que es lo que terminan pagando, da igual, no sé, literalmente te estas peleando por centavos así que no tiene mucho el caso de decir, ¡ay! Es que se llevan mis regalías, al menos de que tengas ya 3 millones de oyentes al mes, es como va ahí si checa los porcentajes, pero si vas empezando, da igual con quien lo subas.

MF: Ok, oye y ¿Por qué crees que es importante la presencia de las mujeres en el ámbito musical?

T: Pues porque tienen una sensibilidad completamente distinta, o sea, tienen una percepción de las cosas que ningún hombre he visto que pueda replicar ¿no? También piensan las cosas de otra manera, la verdad no sabría como explicarte como con ejemplos o con cosas, pero yo me he dado cuenta muchísimas veces como llega una morra y le da la vuelta a lo que se esta haciendo ¿no? Con un solo detalle, con una sola que ella vio que nadie mas esta viendo. O luego me pasa que estoy en una sesión, y todos están como aferrados a hacer algo y yo veo una cosa y es a lo mejor una cosa mínima y le da toda la vuelta a lo que estábamos haciendo y es como de no manches... lo hubiéramos intentado hace tres horas ¿no?

Entonces a mi me parece bien importante, justo por eso, por la manera (pausa error técnico) por la manera en que vemos las cosas.

MF: Ok, ¿oye y alguna vez has analizado cuánta música creada por mujeres consumes?

T: (piensa) Así ponerme a analizar, no. Pero me gustan un buen los proyectos de mujeres, o sea fuera de que las mujeres estén al frente, que sean cantantes o todo, también me gusta mucho cuando las morras producen.

Mis bandas favoritas, todas... yo siempre digo que me preguntan que es lo que mas te gusta escuchar, o sea tengo tres proyectos favoritos, Dua Lipa, Selena Quintanilla y Mecano. Mecano tenía hombres, pero la que esta al frente era Ana Torroja ¿no? Entonces nada mas con eso te puedes dar cuenta. Me gusta mucho como funcionan las voces de mujeres en la producción, me gusta mucho trabajar con mujeres, eeh... se me hace bien cool, yo creo que, si escucho más música de mujeres que de hombres la neta, nunca lo he contado, pero probablemente sea así.

MF: Ok, que chido. Oye y pertenecer a esta industria de la producción crees que amplíe tus relaciones personales.

T: Si un montón, o sea esta industria es del RP, o sea, c. Eeh... podrás ser muy, muy bueno y lo veo con mis compañeros, pero cuando eres introvertido cuesta ¿no? Cuesta porque eeh... necesitas empezar a conocer personas, a llevarte con gente, a... a descubrir otros mundos, a meterte en círculos sociales, este la fiesta yo creo que es el mejor lugar para ser el RP ¿no? A lo mejor conoces a alguien y al otro día ya es tu jefe o algo así. Entonces sí, desde que empecé adentrarme en la producción, pues me encontré un montón de amigos.

MF: Que chido. Y ya para ir cerrando, que diferencias notas de tus inicios, pon tu (titubea) no se como a mediados que empezaste la carrera o cuando empezaste a moverte dentro de este trip a hoy en día.

T: Pues el conocimiento teórico, o sea definitivamente ¿no? Hay muchas cosas que no comprendía al inicio que ahorita ya domino, este.... También la madurez de mi creatividad creo que es muy distinta obviamente me falta un montón y yo creo que unos años va a ser completamente diferente a como lo hago ahorita, pero creo que ya tengo cosas mucho mas claras, este al final es algo de prueba y error como te decía hace rato, me equivoque tantas veces que de todas esas tantas veces que me equivoque, a lo mejor una me salió bien y ahora todo lo hago bien como esa única vez que me había salido bien, entonces yo escucho cosa que hice como dos o tres años y es como (exhala) si estaba feíto ¿no? Pero también eso me ayuda un montón porque ahora hoy en día se identificar perfectamente que es lo que estaba haciendo mal en ese momento. Cuando en ese momento para mi todo estaba perfecto.

Entonces es algo de practica al final, porque todos me dicen como puedo aprender a producir en seis meses, no, no vas aprender, o sea a lo mejor vas aprender muchas cosas teóricas pero la práctica es lo que te va a dar la pauta para ser productor.

MF: Ok, y que es lo que diferencia tu trabajo de lo de otras personas.

T: Pues yo creo que este universo que a mí me gusta crear para cada canción ¿no? Que cada canción tenga literalmente una casita, un escenario, personajes como bien marcados, casi como el guion de una película. Y eso a lo mejor alguien lo esta trabajando de esa manera, pero yo no lo he visto en alguien más ¿no? Que se claven tanto y crear este tipo de universos, yo se que mi trabajo

técnicamente, o sea la parte técnica no es la mas pulida, o sea me falta un montón por aprender y por desarrollar este sonido, pero al menos en la parte creativa, si llegan conmigo a trabajar, o sea les aseguro (inaudible) neta vamos a crear un universo de su canción.

MF: Que chido, oye y ya para finalizar, ¿Cómo ves tu carrera en futuro cercano, cuales son tus metas como productora, como ingeniera?

T: Pues obviamente seguir trabajando con... artistas bien grandes ¿no? Este... trabajar con artistas grandes. El Grammy obviamente, quien no quiere un Grammy, me encantaría ser A&R en una disquera A&R es artista y repertorio. Dirigir proyectos mucho mas grandes, este... pues eso, trabajar para personas que yo admiro un montón.

MF: Que chido, oye y podemos cerrar si nos cuentas a que artistas has producido o a que bandas has producido.

T: Pues o sea las del estudio, o sea lo que he hecho en estudio profesional. No estoy muy segura como si puedo decirlos nombres, porque pues, ya sabes, confidencialidad. Em...en el freelanceo e estado trabajando con proyectos, estuve trabajando con un amigo que se llama Erny, ahorita estoy mezclando una chava que se llama Mariana, que justo hizo una rola que me llamo un buen la atención por eso la acepte, es una rola feminista, pero suena bien raro, esta bien padre. Estoy produciendo un chavo que se llama Aldo, también estoy haciendo la música de un cortometraje de unas chavas que está super lindo son unos cafecitos con ojitos, ¡ay! No están todos hermosos y les estoy haciendo la música y el diseño sonoro. Este... mi proyecto obviamente de todo mi proyecto lo he producido y cosas por el estilo. Si salen, o sea, tampoco tengo tanto tiempo como en estudio tendré unos seis meses, pero si cuando empiecen a salir las cosas con las que he estado trabajando, seguro se las compartiré, la cosa es como te decía la confidencialidad, la neta nunca lo he preguntado, pero no estoy muy segura si se puedan decir.

Hablan al mismo tiempo (inaudible)

T: Pero son cosas que yo también estoy así de... decir que es lo que grabe ¿no? Ya estoy de que todo el mundo sepa, pero poco a poco ahí vamos.

MF: Que chido. Oye pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda esta explicación.

Entrevista Lu Garibay por María Fernanda Galindo.

María Fernanda: Entonces pues si te parece comenzamos la entrevista, primero me gustaría que te presentaras que nos cuentes un poquito de ti para conocerte mejor donde estudiaste.

Lu: Pues yo estudié... la carrera de producción en un mes y que en Boston Massachusetts y este y siendo mayor o sea doble licenciatura con la carrera de composición en jazz esto fue... 2013 a 2017 creo y después de eso él en 2017 me mudé a Berlin a trabajar en el caos que es un estudio con un estudio clásico de Berlín que se construyó a planteles la Segunda Guerra mundial sufriendo arquitectura bajas este un acústica preciosa súper padre y después de eso me vine a México este viví un tiempo en Guadalajara y luego de México en Guadalajara trabajé en el Mushroom Recording Studio y ahorita está ahí recién reinstalada post pandemia esté en mi espacio en México y pues ya comienza a trabajar FIL en general mucho de lo que yo hago es producción vocal

MF: Ok

Lu: Para producción musical globalmente a arreglo programación todo eso este pero mi enfoque como como angular es producción vocal eh que va desde evocado como coaching hasta como una

especie de visión en varios como software de corrección de definición y detalle timing eso como me lo dan y ante todo un montón de cosas y como abrazo de mi carrera este también soy cantante tuve la oportunidad de trabajar también como ingeniero en 2017 también como invitación aprovechando que estaba en Berlín y pues he tenido la oportunidad de trabajar en varios estudios con varios proyectos artísticos este también tengo yo mi banda y en la que canto que se llama Dakotas Magic y creo que así como ese soy yo y eso es lo que.

MF: Ok oye y tienes algún recuerdo de cómo fue tu primer acercamiento con la música que hayas dicho como guau ver a mi papa el coche escuchar todo tiempo este disco o algo así

Lu: Este con la música fue en general, no tengo un primer recuerdo de... mi mama siempre me hecha carrilla de que cantaba antes de hablar (risas) siempre... siempre ha sido como como muy parte de mí el que la música sea mi método de comunicación este pero yo empecé a tocar guitarra clásica los 6 años y medio entonces me acuerdo cómo ver un vídeo de Hendrix en la tele de mi abuelita y fue como eh eso. Como no como mis papas no sé músicos ni nada entonces no sabían cuáles eran los pasos para tocar guitarra entonces como que se les ocurría que primero clásica y luego guitarra eléctrica y me quedé en clásica muchos... muchos aunque eventualmente empecé a tocar jazz y todo eso, pero mi entrenamiento fue más bien clásico como por 13 años. Y... siempre me gustó cantar y bueno en mi familia es que si no familia grande de las fiestas siempre han sido de mariachi y trío y música en vivo y todas y entonces también como siempre la oportunidad para agarrarle el amorcito a cantar en vivo y como empezar a foguarme con eso este... Y ahí ya como tengo un problema las articulaciones entonces cuando iba a decir que iba a estudiar específicamente dije bueno guitarra eventualmente va a ser un problema y no voy a poder tocar como profesional al nivel que yo quiero tocar y ya en mis mentores y todos me dijeron no la verdad es que tu instrumento más fuerte es que te vayas como vocalista de jazz y así fue como como aplique la escuela y así se termine este en ese camino como de jazz y ya estando allá sea mi tirada era ser arreglista y vocalista y en Berklee la manera de trabajar es que haces como un tronco común y hay como aproximadamente unas 13 carreras ya que te especializas ¿no? y yo estaba en el tronco común perfilándome a la composición de jazz y ya performance ejecución vocal y por eso me dio un... un buen amigo que se llama Andrés (inaudible) y que también es ingeniero este me dijo de que oye necesito una vocalista para unos proyectos de la escuela te la avientas y yo así y entonces empecé a trabajar mucho con él y me di cuenta que me encantaba y que me llamaba mucho la atención estar del otro lado como que a ver que le picaban y todo este y también como que combatir un poquito esa pues es mito pero como ese cliché de que los vocalistas no saben teoría musical no saben de tecnología este y yo decía cómo que yo quiero que en cualquier espacio en el que esté me pueda comunicar eficientemente con... con las personas entonces quiero saber de teoría y quiero saber composición de jazz y todo eso para poder decir específicamente sabes que lo que

quieres esta nota o estar acorde lo que sea y por la parte de ingeniería cómo poder romper esa barrera que... que yo veía mucho entre muchos otros ingenieros especialmente con vocalistas... de no de nuevo saber cómo de no saber de comunicar en el lenguaje del ingeniero o el lenguaje de la producción o sea decir cómo quiero esto más azul pero de que es que me siento como en un baño o sea eh yo quería poder decir.... como quiero un River con menos difusión con más pedile y mi voz no suena como la escucha mi cabeza le falta el frecuencia o lo que sea y ya en ese proceso o sea como que mi... mi inclinación por la ingeniería iba mucho por ahí como de qué cómo lo voy a aplicar para mi carrera como ejecutante pero entre más aprendida y entre mas como que me involucraba en la escucha y en el análisis de mis alumnos favoritos y ayudar a mis compañeros con sus proyectos y así mas me enamore como del proceso y pues esa oportunidad de ayudar al artista a... tener esa mejor versión de lo que quiere comunicar a como decir también soy vocalista, guitarrista, soy bajista entonces también quiero hablar en tu idioma para ayudarte a sacar esas ideas de tu mente y que lo que tengas como producto final sea lo que tu... (falta de audio) el guitarrista, el bajista o el vocal no se puede comunicar bien y entonces como que se rinden y entonces ya fondeaste una grabación, una producción, lo que sea y estás como eh pero.... pero no es el sonido por el que yo iba oh oh me dices que esté mi productor pues le encantó esta dirección y pues no hubo como moverlo de ahí pues el productor se tomen para mí la producción y la ingeniería son culturas de servicio o sea eres como como un restaurante... mi chamba es que este que mis conocimientos te aporten para que tu puedas tener en el mejor producto que te haga felices y entonces por eso como que fui por esa línea y mucho de la producción vocal lo empecé hacer por ahí porque me di cuenta que así como eh trabajado con ingenieros buenísimos pero no son músicos ahora pero no sé bateristas bajistas y eso les da como una ventaja para... para que la sesiones rítmicas suenen así ¡puf! increíble porque sabían a qué le están tirando como para (inaudible) para apoyar el producto final y... y que la gente no nos suene menos de lo mejor que podrían sonar para para presentarse actos públicos.

MF: Que padre oye y tienes algún género que disfrutes más producir o sea este caso pues no sé siento que te inclinas un poquito más por el jazz y así o sea es verdad.

Lu: (inaudible) Osea como que yo de... de mi gusto de que salgo a caminar y escucho un álbum de (inaudible) y me hace muy feliz. Él ya se convirtió en algo que era como de mí para mí, sabes o sea yo pensé que el jazz iba a ser pues como el pilar de mi carrera pero como la producción va muy de la mano de la tecnología o sea como que puedes hacer más cosas a medida que esas cosas están disponibles para el público para ti como como ingeniero este me empezó a enamorar muchísimo del pop porque como el pop es un género muy fondeado el pop es el primero en experimentar con un montón de cosas entonces por ejemplo cuando el jazz de repente bueno

cuáles son las posibilidades que un músico de jazz que no es este parte de una disquera guau y no es como (inaudible) en las posibilidades de que éste traiga un sinte increíble y esto detalló el otro o sea que cada vez más el jazz se está incorporando estas cosas y hay... hay géneros dentro del jazz que... que lo hacen muy bien pero en el pop pues es como acá es el micrófono y ya los Ariana grande pero no acaba de hacer otros intereses y ya lo sacaron antes de que lo sacan para el público en entonces de producir lo que más disfruto es este el pop subgéneros porque siento que lo mantiene como un reto o sea grabar jazz es padrísimo me mezclar es padrísimo pero siento que hasta cierto punto en el jazz tú eres menos instrumento como productor o sea es... es como estar ahí para hacer una fotografía documental de lo que está pasando. Algo que me gusta mucho el pop es que tienen los dos o sea está haciendo una fotografía de comentarles ciertos elementos decir pues no sé si voy a grabar una batería quiero que suene que suene a esa batería que escogí porque las que para algo este y ese cuarto es por algo y ese micrófono ahí el vocalista todo eso pero también me encanta que en el pop en el rock alternativo o sea como que en esas vertientes de... de música poquito más popular no necesita siempre reproducir siempre será algo que sea reproducible en vivo o el reproducirlo en vivo se convierte programación suplencias todo eso y eso me encanta porque es como como invitar a la gente a ponerse unos audífonos y ir más allá de las posibilidades del planeta en que vivimos sabes de qué y qué... qué dices ok en un espacio físico natural puede tener hasta estas características pero un espacio sintético capaz que puede ser diferente lo que pasa es que puedo crear un espacio en el que la batería esté en en estadio pero la guitarra está en un cuartito pero localista en cuarto de madera pero sabes si entonces por eso me gusta mucho el pop este en mi trabajo como día a día la verdad es que trabajo con todo tipo de géneros o sea desde pop a reguetón, jazz a metal a funk también porque el perfil de los estudios en los que trabajado han sido estudios que tienen como un rango de artistas bastante amplio en cuanto a géneros porque también hay estudios es que son como sabes que aquí se graba 90 jazz o en este estudio se graban 90% metal no y hasta el... la... la selección de equipo la sección del espacio y todo a veces también iría por ahí como decir si yo grabo 90% bandas de metal pues no voy a tener los mismos amplificadores que si grabara pop o indie rock no o sea o estoy grabando rock entonces quiero ese sonido como de doble u este como ¡pum! voy a invertir en un montón en baterías no y estoy haciendo realmente ese tipo de productor que hace mucho bien mackintosh que no me importa tener baterías pero tengo todas las bibliotecas de sonido del mundo o tengo un montón de sintes o lo que sea entonces yo he sido muy afortunada en tener esa pues oportunidad de... de grabar en espacios que los que han tenido de todo por ejemplo en full house se a grabado de todo (inaudible) se ha grabado la Filarmónica de Berlín así sabes.

MF: Entonces eh alguna vez has rechazado algún proyecto para producir o si sea rechazado.

Lu: Sí sí he rechazado y otros me gustaría haber rechazado (risas)

MF: Pero cuéntanos porque

Lu: Sí mira para mí es muy importante que él... él feel sea correcto o sea porque yo siento que tú productor como tu pareja o tu terapeuta o sea con tu doctor o sea que... que si no te... le tiene la confianza y si no te sientes bien de sentirte vulnerable, de sentirte expuesto o en el lugar seguro digamos como desde punto emocional desde un punto de trabajo también entonces es muy difícil trabajar se si tu como artista no te sientes seguro conmigo por ejemplo algo que nos tomaría 30 tomas con alguien que ya aceptó que está bien estar vulnerable enfrente de mí y que le voy a dar notas y no quiere decir que es una crítica y que es como que oye yo estoy a servicio de lo que tú estás haciendo va a trabajar diferente que alguien que esté dice no sé me chocan las mujeres latinas y entonces cada cosa que te diga no vas a responder igual

MF: Si claro.

Lu: Entonces pues eso es un factor importante para mí es decir si... si podemos llegar a ese punto en el que te sientas que puedes acceder a las zonas de no confort de tu ejecución entonces podemos hacer algo muy chido pero si te sientes con una barrera aquí por la razón que sea o sea capaz que me parezca a tu ex novia y entonces eso te trauma en tanto indicar la rechazar ha sido o por trabajo o sea de que tengo mucho trabajo y no quiero decirte que si no te voy a dar en la tensión o porque sean artistas que veo hablar muy mal de otros de otros de otras personas con las que ha trabajado entonces cuándo es como que ya sabes que este de verdad si este no sé a fulanito se le borro toda mi sesión como Ah bueno entiendo que no está satisfecho pero... pero a veces si un artista habla mal de otros artistas y habla mal de como que... que todo mundo tenía trabajado es pésimo y esta persona y es el otro me da espinita de que no me quiero unir a tu lista porque alguien que está acostumbrado a hablar mal de todo mundo este o sea vas a hacer lo mismo sí claro entonces o sea también digo de que como no siempre puedo decir que no pero... pero si trato de cuidar un poquito de eso como decir lo que quiera estar con gente con la que también yo me siento cómoda y también me inspiré y también este las relaciones es de 2 lados no.

MF: Sí claro entonces tienes alguna fórmula... fórmula personalizada para tus producciones para el momento de producir.

Lu: Más o menos o sea más que una fórmula es como como una serie de pasos que... que entre mi experiencia y experiencia que... que heredado de estos productores que una vez que aprendí de mis mentores o lo que sea es como como para hacer más eficiente el trabajo y menos doloroso para todo el mundo y una de esas cosas es que el proceso de preproducción para mí es súper importante porque ya en el estudio o sea ya estás en el estudio pero como ya hice en carretera y te acabas de acordar que no traes tu maleta, pudiste haber empacado o sea y eso en... en moneda económicamente empieza a pesar mucho más al artista o te empiezan a pesar más a ti porque tú ya estás involucrado en el proyecto dices como te dije bueno nos quedamos dos horas más no del

artista va a tener que pagar 3 o 4 más al estudio o ti o a quien sea. Entonces para mí es súper importante que en preproducción se cubran las más cosas posibles o sea como que ya tienes muy pensado que va a pasar todo el trabajo de... de revisar la forma de la canción o sea revisar cómo que oye te hace canción de 7 minutos y tu mercados es el de Ariana Grande tal ves un problema y no lo quiero ver en el estudio lo quiero ver antes este y por ejemplo no se esta canción tú le escribiste en este en esta tonalidad porque te sabes 3 acordes en guitarra pero realmente tu voz luce más en una tonalidad más agudo más grave eso es tiene que ver antes o tienes problemas para pronunciar en inglés entonces hay que a tomar unos 3 meses para para limpiar como tú fonética y que puedas vender un producto en un mercado más amplio este o cosas así Creta a mi perrita estaba saludando este entonces para mí es súper importante como decir pensar ley de Murphy o sea todo lo que pueda salir mal probablemente va a salir un algo entonces vamos como checando todo todas las todos los boxes que podamos antes de tiempo no. Para mí primero es eso y luego si ustedes siendo vocal coaching existen producción vocal yo sé que si no tengo sesiones de vocal coaching antes probablemente el artista va a estar más tenso porque le estoy dando más notas en el momento y es un artista que no tiene mucha experiencia grabando en estudio va a escucharse de una manera que nunca has escuchado y escuchas errorcitos que jamás será escuchado o que tú te sientes súper seguro en el ensayo y te escuchas magnificado y es como no doy esa nota y eso ya o sea es como que como una sábana que tapa todo el fin toda la interpretación o sea porque ya estás como obsesionado con que Ah es que no... no pronuncia la R perdona miente para súper tenso y está la banda allí también y te están esperando sea como que todo lo que pueda evitar que suceda por mí es mejor y siempre hablo con mis artistas y le digo de que mira no es por mí o sea contrate otro coach vocal si quieres o sea no es una onda como de trabajo como de que no pagas demasiadas veces como para que no pagues más horas de estudio y no estemos ahí siglos sin fin este a ti te conviene trabajar esta canción porque la vas a sacar más rápido si no tienes esta mina como para estar en el estadio cantando 4 horas te va a ahorrar mucha frustración y entonces trata de que siempre sea así sino es una onda de producción vocal todas maneras me parece importante ir a los ensayos este o lo que sea para saber que... que sea algo que se puede limpiar con tiempo tengan tiempo de limpiarla o sea tú baterista no puede tocar completo ok entonces no grabamos esta semana grabamos en 3 meses y de aquí entonces ahí te van unas sugerencias que tienes que hacer diario para para que el producto final sea lo... lo mejor posible ok no quiero un músico ahí todo frustrado que no le sale algo que les den el ensayo sólo porque ahora tiene a difundir clic

MF: Oye y tú crees que tus gustos musicales influyen en la manera en la que tú produces.

Lu: Creo que más que mis gustos musicales influyen como el vocabulario que le que le metido a mi cerebro o sea por qué cosa es que no... no escucho voluntariamente o sea como de uy qué emoción este Christian Nodal sí está ahí como cool pero normalmente si tengo media hora para

escuchar música realmente voy a escuchar otra cosa pero si hago como una decisión consciente de escuchar mínimo el top de lo latino o el billboard americano para informarme del americano para informarme para dónde vamos a ir y lo escucho de una manera muy consciente y lo analizo y escribo imprimo la letra y hago un análisis de todo lo que es producción vocal y luego análisis el arreglo y de cuáles son las tendencias de tempo de formas de instrumentación desarrollo este porque siento que es mi es mi responsabilidad estar al día no sea, que si alguien llega y me dice quiero reguetón y yo no he escuchado nada desde que desde reggaetón clásico le voy a producir un track que va a sonar a Don Omar y quiere sonar a Yatra y ahí hay kilómetros de diferencia no entonces más que mi gusto personal creo que es más bien como él pues siempre va a influenciar tu vocabulario entonces si tu vocabulario está limitado a tu gusto personal ese es tu rango pero si tu vocabulario está un poquito más más como estirado para más haya tus gustos y puede escuchar algo y decir eso está muy bien hecho aunque yo no lo haría y yo trato de que sea mis influencias

MF: Qué chido dame dos segundos, ya es que estaba sonando el teléfono. Oye y antes de pertenecer al medio musical ya conocías a su convivías algún productor o productora.

Lu: Si... si pero en un contexto muy específico has de cuenta que cuando... cuando yo decidí irme a Berklee yo estaba en secundaria tenía unos 13 años y fue como un sheff de que yo siempre había creído irme a Salamanca a estudiar música clásica y por ahí me empecé a enamorar del enamorado del jazz y fui a unos cursos de jazz y todo fue como oh ok me gustan estos artistas de jazz y deshacerse de pop de donde se graduaron los que hicieron esta música de ver que el tal por ciento no en ese momento que sea me gusta (inaudible) Juan Luis Guerra, entonces ya como ok creo que el primer paso es entrar a Berklee y sabía que era como entrar y entrar... pues con las posibilidades de una beca de apoyo económico o algo así no entonces me aventé pues esos siguientes años este no sé de los 13 a los 18, con un montón de clases particulares y aparte para para estar como al nivel de alguien que podría entrar en las en las circunstancias en las que yo quiera entrar y después de que acabe preparatoria me avente año y medio de intensivo de armonía y de montón de cosas y donde tomaba esas clases la mayoría de estas clases eran un estudio porque mi mamá esta era una revista cubana y él trabajaba con un ingeniero y productor mexicano y hacía un montón de salsa y haciendo otras cosas pero esa era la sinergia entonces yo estaba mucho en el estudio y aunque no era como como parte de lo que estaba pasando pues siempre estaba ahí o sea yo me la vivía en en estudio y cada que Yosvani mi maestro tenía 5 minutos libres estaba de qué hola porque al final pues o sea convivíamos tanto que... que hicimos a la relación como de familia o sea ya ni... ni siquiera sabía o sea que claro que le pagaba las clases espero ya ni siquiera sé no era como que hójole ya son las 10:00 sabes era cómo ok si nos quedamos 5 horas más hasta que entiendas y él también como que pues le caía bien que yo o sea todo mi tiempo está dedicado a esa una meta quiero entrar a Berklee este y él me decía tienes que ser consciente que va a ser audicionar

con su música entonces si vas a audicionar con teatro musical o con Jazz o R&B o sea es como que hay de manera que cenar con mariachi tú no puedes ser un trabajo a medias y tienes que ser consciente de que es la barra que haber mucha gente que creció con esta música y tu la descubriste a los 13 o sea tienes mucho como mucho que compensar no claro y ya al final de cuentas este bueno cuando me fue a Berklee pues igual ya... ya tenía pues ese tiempo aunque sea esos 5 o 6 años que había pasado mucho tiempo en el estudio y ya no... no me era tan nuevo el mundo de la producción pero en comparación a la liga en la que se movía la gente de Berklee sí era muy vago o sea porque yo había visto como casi mira si le pones un micrón pero ella era como este micro suena así y este así y el trombón de este material son así y si los pones en esta angulo así sabes. Entonces ahí ya sí me explota el cerebro y yo siempre he sido muy fan de Michael Jackson este y como que estás energía de Quincy Jones conectó Jackson cómo que fue mi primer momento como de súper fan de decir como okey quiero ser Quincy Jones que eventualmente hacer las cosas fueron cambiando y metas fueron cambiando y todo pero ahí fue como que esta persona admiro un montón veo mis discos favoritos y su nombre aparece muchísimo entonces qué hace esa persona a es arreglista y es ingeniero y es producto pues eso quiero hacer entonces fue un poquito por ahí o sea cuando decidí que por que el proceso en Berklee es que tu aplicas y entras como el tronco común ok hay ciertas carreras para las que tienes que aplicar dentro de la carrera por ejemplo jazz con sólo tenía que hacer una entrevista para que vieran que sería una buena candidata para para ese programa y ya todo bien ya eres persona de composición pero con en que producción cuando yo yo quería entrar a... a estar en específico el porcentaje de aceptación eran como 25% ya dentro de Berklee entonces tenía que justificar muy bien porque lo quería hacer y tiene que hablar con las cabezas de ambos departamentos porque las dos son carreras pesadas y... y pues ellos querían convencerme dé que no las juntara y yo convencerlos de qué pero es que quiero ser Quincy Jones. Y Quincy Jones hace jazz y esto, entonces es imperativo y... y pues ya me dieron la oportunidad de hacerlo este y eso es una serie de entrevistas con los... los maestros de la ingeniería y en este ínter yo me leí todos los libros de Quincy Jones habidos y por haber leído un montón de producción o sea como que quería estar más cerquita de donde veía que otras aplicantes para mí ingeniería estaba porque le hablaba a otras personas y ya como tú vas a aplicar para ingeniería y así Ah es que no do usas y yo de que es un do...yo... yo uso do natural remy entonces... entonces yo decía ok si me van a aceptar entonces que hacer lo más posible para ponerme al día o sea para para sacarle más jugo tengo que hacer mucha teoría antes y entonces este pues así fue realmente fue como me comí todo el contenido de Quincy Jones que había, analice todos Michael Jackson y otro montón de cosas que Quincy había hecho este y... y de ahí en adelante pues fui que como que escarbándole de que a ok y esta otro disco que también me gusta es quien lo hizo y ya sí muy bueno mucho análisis por qué porque pues como no puedes saber que te gusta si no intentas

conocen de un montón de cosas y saber que sí que no coma eso me choca pero ya sé cómo se hace dice que no lo quiero hacer así.

MF: Okey oye y ya pasando a temas más de género. Tienes alguna productora que inspire tu trabajo o que digas wou super cañona.

Lu: Si total no me digas que de generó es súper importante y...y yo o sea como que siento que he tenido la oportunidad de de vivir en espacios muy polares por qué por ejemplo en Estados Unidos este tuve la oportunidad de aprender de Susan Roger que fue la ingeniera de Prince y estudie con ella un montón de tiempo hicimos amistad esa persona súper linda con Lean Andrian también es ingeniera de (inaudible) Michael Jackson y montón de cosas que el cuerpo de mujeres aún en un estado como Berklee y contra hombres en un programa como ese pues es así sabes o sea que hay 8 hombres por dos mujeres pero eso ya es un súper un súper avance o sea mi primer semestre éramos 3 mujeres en como que mi generación de ingeniería y el que sigue allá eran como 8 y el que sigue y eran como 16 o sea tú que cada vez hay más opción sabes o sea siempre fue opción pero cada vez era como que había más mujeres interesadas y se iban por esa línea pero de repente pasan cosas bien locas o sea no sé mi primer segundo semestre trabajé con un maestro hombre una súper eminencia que ha trabajado con todo el mundo este hecho mucho trabajo en Miami wou si los mira muchísimo y era alguien que cuando levantaba la mano me ignoraba por completo y el de al lado de mí decía completamente lo mismo que yo, era como así este Pedro que buen comentario así de ¡umh! Y lo platicué con otras mujeres que estaban en el programa y también me decían. el es así, te va a dar el avión muchísimo porque conscientemente le va a dar preferencia a los hombres o trabajar con ingenieros hombres que admiraba muchísimo y ese momento en el que es como porque me tienes que tienes que tirar la onda o sea como cosas que dices porque tienes que hacer esto incómodo estamos aquí para trabajar este entonces pues fue yo creo que es muy nutritivo para mí tener la oportunidad de platicar con esas mujeres que ya habían logrado esos este pues esas cúspides en su carrera y decir como el que hoy inicia mi me toca esto te toco a ti o sea me contaban historias que dices como no puedo creer que la gente se porte así pero sí y también te voy a poner a trabajar con Sylvia Massy y este (inaudible) masterizado mucho de mi trabajo y pues he hecho muchas masterclass con ella y me he encontrado con cosas de esto y el otro o otro qué más pues Iban Amable también o sea no somos así pero también he tenido oportunidad de aprender de ella en máster clases y cosas así o sea sí... sí hecho como es como mucho esfuerzo de buscar a estas mujeres que son increíbles (inaudible) este pues como para saber cómo llegaron a donde llegaron y saber que tenemos en lenguaje común simplemente por la zona de género o sea vamos a tener experiencias que desgraciadamente sigue repitiendo entonces está padre como que poder ir con estas personas y de que oye tú cómo cómo lidias con esto y sobre todo comunidades con esto de una manera en la que no te no te dispaes en el píe en cuanto a tu carrera porque esa es

otra realidad o sea no puedes como que hacer como que tendrá más de qué y entonces este ingeniero eminencia que todo mundo tira muchísimo me chifló cuando agarre un cable es como y por qué qué vas a hacer o sea denunciar a esa persona que inventó el equipo con el que estás trabajando o sea pesa muy diferente mi voz contra la suya

MF: Si, claro

Lu: Este y pero aún con eso se te digo o sea tuve la oportunidad de mujeres que lo han logrado y formar parte de (inaudible) y cuando me mudé a Berlín mi superiores también eran personas como super abiertas que trabajar en muchos festivales como de equidad de género y como impresionistas y este así que los hombres entonces también estaba muy cool porque mi genero cuando ya estaba en Berlín con ellos nunca fue un tema o sea mi superior inmediata cuando llegue que era la... la chica que sea como mantenimiento y como over said de los asistentes y de los inters y era una chava más chica que yo y tenía así siglos de experiencia en live audio este entonces pues eso estuvo muy cool la verdad es que fui muy afortunada con eso y también fue mucho shock cuando me vine a México después como dónde están los demás qué chicas este y la SAE pero pues no hace muchas y muchas hacen live audio o sea literal yo stalkee a la manager Mushroom Studio y le dije Hola este veo que estudiaste en Nueva York yo estudié en Boston y creo que nos podríamos complementar padre me gustaría conocerte este por haber estudiado estudiamos creo que tal vez tenemos una manera de trabajar similar porque compartimos algunos maestros y bla fue como de a ver si si no piensa que soy una persona random que la conoce él está hablando este ella me dijo así si cae al estudio y de esa decimos super amigas deben tener una relación con ella es que es mi novia todavía pero eso ya reciente o sea de años de amistad eventualmente pasó pero fue por stalker o sea de que dije no puede ser que no tenga una amiga productora o ingeniera en Guadalajara o sea no sé dónde está esa una otra persona pero la voy a encontrar sí claro que estoy en México o sea la en la semana una chica me me mando un mensaje en Instagram de que oye te puedo mandar mi currículum se mujeres ingeniero expansionista se como que buscando hacer compras (inaudible) personas también o sea me gusta saber quién está trabajando en dónde y qué tipo de personas están haciendo por eso ya como necesidad de crear comunidad más allá de que sí es importante este pues literal luchar por la equidad de género también como para tener un espacio para compartir conocimiento porque hasta en eso a veces pues el el convertir conocimiento de Latinoamérica a veces es muy celoso como solo son muy cerrado y es como que esté ahí le puse colegiación bueno obviamente pero cómo cómo llegaste proceso que que piensa no sé qué o sea a mí me ha sorprendido lo difícil que ha sido como que como que eso se encontraron proceso de mentoría aquí versus lo fácil que me ha pasado en Berlín o fácil que fue hacerlo en Boston aún con hombres y siento que con mujeres pues esa es una de las cosas que que cuesta no sabe mucho más que tú no les gustan las mujeres en el estudio o a mí me pasaba una en Berlín o sea que yo llegaba

montar algo y varias bandas era como cuando no los ingenieros pero las bandas era como Ah tú eres la asistente o a tu eres la vocalista este y algo no de hecho soy tu ingeniero.

MF: Oye y hablando justo de este como estereotipo que se tiene de hay mujeres la que canta o es la asistente, tu crees que el rol de la mujer dentro de la industria musical está encasillado y estereotipado creo

Lu: Que hay muchos estereotipos sí o sea creo que hay muchos que sí y mucho la verdad pues hasta las mujeres nos hicimos reforzando o sea también no no es una cosa que solo se haya creado de un lado o sea los hombres tienen que hacer conciencia de esto y nosotros tenemos que hacer conciencia de que acciones nuestras pro fuerzan esto que no nos beneficia pero también siento que o sea el hecho de que cada vez más mujeres estén extendiendo la oportunidad de estudiar más a fondo ciertas cosas y debe tener la oportunidad en en todo sentido no o sea desde no sé que haya ciertas becas que sean para mujeres en este Inter en el que estamos haciendo un esfuerzo por igualar los números un poquito no decir ok tu persona mujer te diste cuenta a los 18 que te encanta la producción porque tú contesta no no no pues no no te no te alimentó eso entonces no te puedo pedir lo mismo que a un hombre que tal vez su contexto lo invitó a hacer este tipo de cosas de ingeniería y ciencia y todo esto este desde los diez

MF: Más chicos

Lu: Porque es como que porque es como Ah mira juguete para niños esta cosa con botones uh este este caminito que se desarma si las niñas pues cortale el pelo a tu Barbie entonces o sea esas cosas que son muy chiquitas y tal vez hasta suena como ridículo y es como que hay en serio este te dan un poquito como de ventaja en en saber qué es un destornillador sí este y en ingeniería pues o sea hay un lado de eso hay un lado de de desarmar el equipo porque lo tienes que arreglar de construir micrófonos de de analizar o sea hay hay cosas que que digamos que por su género y por eso contesto que puede ser la Latinoamerica que puede ser donde sea hombres y mujeres tienen un una crianza diferente entonces también siento que el hecho de que haya estas becas y que haya como programas de apoyo o que haya como cursos para mujeres como para para empapar las del de la mente del audio desde desde antes me parece que han hecho una gran diferencia y que seguirán haciendo una gran diferencia para pues como que para él el nivelar un poquito eso de que las experiencias de vida de un género y otro han tenido diferente tiempo claro porque porque también escuchaba mucha gente decir que hay que fácil o sea pues si las mujeres es mujer y aplicas para una carrera ingeniería claro que para una beca no y es como pues me dices y medio no porque al final de cuentas yo tengo que saber lo mismo para la clase al final de cuentas el papelito no importa o sea a mí nadie me pregunta dónde está mi título nadie me pregunta este a vienes de Berklee no sabes cómo ok venir de la escuela en la que vengo trabajando trabajando me ha abierto puertas esencialmente pero mi conocimiento me ha hecho pasar por ellas y ha hecho que no me saquen

entonces creo que pues creo que es un poquito de todo o sea creo que pues es concientizar que si hay una o sea una chamba que hay que hacer nosotras este en cuanto a para seguir abriendo las puertas tal vez hasta hasta sientes que tienes que hacer más no no o sea si mi compañero hombre no se llegó a la sesión 5 minutos tarde nadie piensa todos los hombres llegan tarde precisamos 3 mujeres en mi generación ingeniería y dos llegan tarde seguido todas las mujeres llegando sí entonces el hecho de ser una minoría este pues si pone más peso sobre tus hombros o sea es como no sé te estoy produciendo este y me siento súper mal porque tengo cólicos no entonces como pues si no tendrías que lidiar con el hecho de que esté doblada mientras el pico en grabar tomando hábiles como dulces si este fuera un hombre definitivamente no pero pues es una parte de la realidad de tener un cuerpo que tiene esta mecánica o sea también mujeres no tienen este la misma como biología se pero pero al fin de cuentas es como decir hójole cuando las personas no sé qué mujeres o las personas no binarias o las personas trans o sea cualquier persona que viene de una minoría cuando somos los menos sientes que estás cargando el peso de toda la gente que viene tras de ti

MF: Sí por supuesto

Lu: O sea si si a mí me dicen hójole es que no sé si contratarte porque la última persona de Guadalajara que contrate este la verdad es que siempre llegaba tarde y no pone atención y ya me paso eso con 3 mexicanos yo entiendo que que tengas un filtro como de la otra manera o sea Susan un día me dijo éste dijo me encanta como tu filosofía de trabajo pero me encanta como esta que las otras personas que me han toreado de donde tú vienes son así o sea que gracias a ti y a Andrés lo que sí iba con corriente que es y a veces personas mi impresión de mexicano es que son súper trabajadores y eso para mí es súper orgullo hójole es que llegas antes y te vas al último y ya esa expectativa tengo de que si luego yo y lo hace la persona que sigue de mí y le dice a la persona antes vamos a reforzar estos nuevos cruces o sea has visto que las chicas de Guadalajara siempre llegan antes y se van al ultimo entonces creo que que puede ser mente en todo siempre va haber clases algunos de ellos van a venir desde desde algún espacio fundamentado digamos como el que mira esto a pasado 9 veces pues la generalización también tiene una función mientras no sea el filtro con el que mi estado pero la gente que suele ser así

MF: Retomando un poco a esto que mencionabas de que te gustaba ser red y de la chica que te manda tu currículum y así tú qué relaciones crees que se dan entre mujeres productoras específicamente no sé de sororidad entre mujeres productoras ingeniero así como todos desde este lado crees que no se haya empatía o hay competencia o ay no sé

Lu: Creo hay de las 2 la verdad este o sea definitivamente ella me a acercado a personas mujeres que que hacer como que oye si un día quieres que te cargue la mochila en un evento live porque yo hago mucho más trabajo de estudio o sea yo sé que que tengo experiencia y todas están hacer

cosas en vivo pero si veo a una ingeniera que es increíble en vivo te traigo un café quiero verte trabajar quiero ver que aprendo de ti y pues sí ha habido personas que son muy celosas de su conocimiento que y medio entiendo de dónde vienen porque les costó sobre todo a gente que viene de otra generación es como oye yo me sangren los codos para llegar a donde estoy, me tienes que demostrar que tú estás dispuesto a hacer lo mismo que que entiendo y no porque también es como que pues los tiempos van cambiando y eso es una realidad cómo que gracias a que tú hiciste esto mi proceso ha sido más más tranqui y gracias a que yo estoy haciendo cosas ojalá y el proceso de las personas que vienen detrás de mí este pues también sea como más fácil no pero en general o sea el hecho de que pues es que desde la escuela e ir estas convenciones de Jesi y todo eso y también por el profe de mi escuela que me que me hayan dado la oportunidad está cerca de de estas mujeres increíbles en la industria estas personas que estas que están tan arriba no tiene nada que celosear porque sabes este porque si te digo que mi mouse favorito es este no quiere decir que vas a producir a Prince mañana no estamos tan lejos es como que si pregúntame y a unas personas que no sé cómo quiere tenido mucha fortuna con con tener esa relación de mentoría con mujeres y que y que sabe como super powerful super chido y así la mayoría de las veces ajá tocado 3 veces como personas que no son fans o que querían ser la mujer en el equipo y ha ido si les molesta o sea montón de cosas terribles si quieres pero pero qué sucede porque somos seres humanos somos diferentes y venimos de experiencias diferentes que nos que nos nutre no nos escupen pero pero mi experiencia la verdad es que ha sido bonita o sea simplemente el hecho de que (inaudible) se una persona tan accesible o sea que le puedes escribir oye este me estás empezando a masterizar mis cosas me puedes dar una notita de como mis mezclas pueden estar al nivel que te gustaría para que tú lo recibieras como master enginner y que el trabajo esté chido y se te va a responder mientras seas respetuoso mientras seas consistente mientras trabajes en tu arte, craft o sea en tus procesos eh yo siento que gente en esas ligas no se va a preocupar o sea le va a dar gusto y más porque son personas que que ya pasaron por todas estas cosas siguen pasando por estas cosas como por ese crecimiento que a veces no es no es tan fácil no y entonces él él convivir con Piper el convivir con Susan Rogers o sea ellas dos en específico creo que que ha sido muy lindo que su respuesta siempre viene de un espacio súper accesible Sylvia Massy también o sea es como oye mira y ahorita tengo mi oficina llena inters pero escíbeme o sea de que si tienes un problema de lo que sea o si estás en mi ciudad caile pues esta es una semana y la metes en el estudio nos va a trabajar y cargas un cable si quieres o en cuanto vaya para tu currículum y si hay una oportunidad te aviso y te vienes a vivir a Oakland o sea cositas así con con un montón de personas que pues bien que no tendrían porque no tienen ninguna necesidad de portarse tan lindas tan buena onda pero lo son lo hacen entonces este la verdad es que yo siento que mi experiencia ha sido muy linda en ese sentido porque me ha tocado trabajar con gente muy consciente muy accesible y que aparte quieran hacer

algo por ese proceso o sea porque muchas de estas mujeres son parte de mi (inaudible) entonces este también creo que la era de las redes sociales ha hecho muchísimos más es más espacios para mujeres para conectar y tener más espacio solía decir salimos todas juntas no porque ya no es sólo ya está cargado este mis hombros esto que si ya somos 30 no se siente tan pesado.

MF: Claro que chido oye y ahora ya pasando como un poco más al ámbito laboral donde trabajas ahorita.

Lu: Ahorita tengo un día que me mude al DF entonces, litera, bueno dos días llegue el martes pero traigo ahorita varios proyectos como de de freelance como terminando proyectos que que tenía desde Guadalajara y ahorita estoy como en un mes y medio creo que me estoy dando para para mí para para estudiar cosas por él porque es muy importante mantenerme al día entonces que me gané recientemente una licencia (inaudible) y bueno entonces ahora lo voy a meter un montón de energía 2 o 3 horas al día a haber porque la gente (inaudible) y usar Logic pero tenía tanta hambre que hace mucho que no que no se como que pican de tanto porque les tenía trabajo Laden 5 acaba de salir entonces esto que voy a echar todo el manual y voy a intentar desmitificar que Melodic es mejor que AutoTune vamos a hacer lo mismo (inaudible) y con lo que sea entonces ahorita estoy como en un proceso de de estudio porque es el primer break en muchos meses que tengo como para poder hacer eso estoy tomando un curso de Management, este estoy haciendo los equipos de prueba, estoy aprendiendo a programar para hacer mis propias interfaces midi en las cosas y me levanto y se me va el día, o sea una simple tengo que mezclar tengo que producir o sea llego ahorita estoy cerrando un par de proyectos que que grabamos allá en Mushroom donde yo hice producción vocal por ejemplo no es una banda que se llama Blister está por sacar ese material otra banda que se llamaba que se llamaba Baba Tupsi Pop donde también soy bajista este otro chico y Ana Vera también le hice la producción de de su próximo disco que ya viene R&B tiene que ser en la producción vocal para ella y pues la grabada la edición todo lo que conlleva un pues venía de espacios así súper súper intenso y quedaban mucho las ganas como de hijole es que tengo un evento ahí parado o sea tengo un siente que me encanta pero la verdad es que que ya a las 10 o 11 de la noche mi energía para aprender cómo se sabes cómo cómo se comunica con este software contable con tal es mínima entonces trato siempre de haer como un espacio en (inaudible) pero yo creo que creo que es muy importante separar el proceso de desarrollo y de estudio personal y el proceso de tu trabajo sea porque claro que mientras trabajas vas aprendiendo más cosas y te obliga no es como una artista llega y me dice oye es que yo quiero no sé un Grau que suene así digo Ah ok yo vocal coach in bla bla mis clientes casi nunca hacen Brands pero entonces si mi cliente en este momento tiene un track que la mitad de las canciones va a estar en Grau o sea no lo voy a tener grabando un par de meses voces que se va a destruir la voz entonces sí es algo de lo que conozco lo básico pero en esta situación necesito saber más para protegerle su garganta entonces

me voy a meter un montón a cómo hacer los braus saludablemente no entonces puede que que a veces el el trabajo mismo te lleva pues a reforzarse ciertos músculos más que otros pero siento que sí es bien importante hacerte espacios para para hacer avances conscientes sobre cosas que a ti te gustaría saber, que si me espero a que alguien llegue me pida y me pida Eagletune no o sea no voy a aprender eagletune un día claro es como que voy a ser el espacio que qué padre que ahorita mis conocimientos eagletune son suficientes para para lo que necesito pero no me quiero esperar a que llegue un productor que sean beat maker y que al tener proyección vocal y que le tenga que decir oye me exportas todo a Prootols porque Prootools me gusta más pues creo que es muy importante.

MF: Sí oye y ahora que ya nos dijiste que estabas trabajando también en Mushroom pero también le haces al freelanceo tú qué diferencias notas en estos dos ámbitos de trabajo?

Lu: La cosa con Mushroom esté has de cuenta mi equipo de trabajo pues yo hago mayormente producción vocal no uno de mis socios con quién tengo banda hace arreglos y es un programador increíble asistentes increíbles. Ale la chica de Mushroom que es baterista entonces tiene un montón de baterias y montón de equipo de batería y es como se tiene una afinidad por eso y por lo mismo es muy buena haciendo eso y también es guitarrista mismo caso entonces mucho de freelanceo que yo hago trato de generar trabajo para la gente con la que me gusta trabajar y ellos también funcionan así entonces por ejemplo es como que si trabajo en Mushroom pero pero no es una onda como de bueno tengo que ir a las 9 sabes es como ok si a mí se me hace más fácil este ir a un bar donde sé que están estos músicos con los que me gustaría trabajar y contar con ellos y que terminan siendo nuestros clientes o sea está bien está bien que Ale ese día se haya quedado en el estudio haciendo otra cosa que también es importante o que no esté dando clases ese día no entonces son esos bienes complementarios porque es como ok sí podría yo producir, producción vocal y mezclar y hacer el arreglo y como por parte del conocimiento no o sea ya tome esas clases lo hice me encanta etcétera pero si yo sé que que ciertas personas se pueden que Ale le va a meter como 3 kg más de todo a la sección rítmica porque eso especialidad y yo quiero como producción en esa como productora general que que el producto sea lo mejor posible pues les voy a decir okey yo te voy a hacer esto y esto pero te recomiendo que esta parte la haga ella, te recomiendo que lo Master lo haga Pepe recomiendo que el arreglo Nino no, porque sea es recuerdas que lo haga Nino, es este metales a sabes que me encanta cómo arregla Inés Velasco otra otra chica que ahora que trabajo mucho entonces esa es mi manera de trabajar o sea decir aún estando acá por ejemplo todavía voy a estar haciendo cosas para Mushroom cosas para para otros artistas de repente Nino es el que nos manda trabajo y que oye estoy trabajando esta banda y mi función con ellos es electro musical y hacer estar en los ensayos y estoy haciendo producción general, pero yo no me voy a meter a la voz porque yo sé que tú tienes más experiencia en este sentido y quiero que le saques como el más

jugo a la vocalista o el vocalista y me la manda no, o de que como a me gusta mucho cómo grabas de repente este él produce y yo la ingeniería y Ale mezcla, entonces somos mucha sinergia.

MF: Que chido y has tenido la idea de algún día tener tu propio estudio o sea algo grande.

Lu: Sí sí le he tenido pero me faltan horas en el día por qué porque creo que también es es una personalidad ser estudio mayor o sea cuando cuando estaban Foulcouts por ejemplo este Philip en algún momento me dijo pero bien Foulcouts entre como internet y luego de comer tiene asistente y luego porque me fui comiendo este como pedacitos de la pirámide a medida de qué iba trabajando ahí lo (inaudible) y qué opinarías de quedarte tú como studio manager y para mi era como wow que cool pero pero es otra es otro (inaudible) completamente si me hubiera quedado en Berlín con mucho gusto lo hubiera hecho pero si estaba muy consciente que es otro (inaudible) y por ejemplo o sea yo lo veo con con lo laboral a la chica de Mushroom yo puedo levantarme, sacar a mi perro y regresar y yo sé a qué horas me voy a poner editar y yo siempre voy a poner programar y de tal a tal hora voy a jugar con mi Cintia también sí ella tiene que levantarse a asegurarse que el estudio está limpio acomodadito este cómo están las finanzas del estudio aunque hay que invertir aquí la parte del estudio lo que sea que que son cosas tal vez chiquitas y las si las direcciones pero pero es un trabajo administrativo también claro y siento que yo estoy en etapa de mi carrera y de mi vida en el que mis prioridades son diferentes y prefiero hacer algo como como lo que tengo aquí o sea por ejemplo este es mi espacio de trabajo este o sea que se lo esperan miles está bajo los cimientos ese trabajo aquí

MF: Wow tienes un montón de cosas

Lu: Y Deadpool porque soy super geek es eso entonces por ejemplo digo este espacio con el que estoy cómoda yo o sea son cosas que yo necesito y ya tengo otro espacio similar en Guadalajara y si ahí tengo batería y en cuanto tratado para grabar y bla pero con eso tengo por ahorita sabes.

MF: Oye y justo

Lu: (inaudible)

MF: Perdóname y ahorita ahorita que me enseñaste como tú estudio ¿aprox cuanto se tendría que invertir para tener un equipo?

Lu: Eh pues la verdad es que esta inversión ha sido a través de casi 9 años claro porque porque 2012 fui a Mariano en Berklee y compré mi primer micrófono si no sé una guitarra es del 2012 mi bajo es de 2017 los samples son del 2015 mi colección de micrófonos también ha sido a través de tiempo y recursos dinero o sea no invierten lo mismo ahorita que ganó en pesos que cuando trabajaba en Boston y con trabajar en Berlín y no hay una inversión tan pesada digamos decir ¡ay! gana en euros este y y realmente como en el estudio porque dijo casi en el estudio porque fue Foulcouts tenía un restaurante ahí por ejemplo el entonces era como y nos hablo porque no tenía un un horario esa no era como que entras a tal hora y sales a tal hora, yo estaba allí antes de los

ingenieros principales y me iba mucho después, el tiempo en el que no había no había sesiones yo podía hacer lo que quisiera en el estudio de estar hablando de un cuarto con dos control room con 5 salas este con pero con con 3 salas con 5 pianos con la colección de baterías más grande que he visto en mi vida que yo me la vivía en el estudio y eso me daba para ahorrar un montón, lo que entraba no me lo gastaba o sea que estaba en el tranvía y en pan entonces este pues creo que se lo mencioné porque creo que también es importante o sea ahorita tengo mi colección micrófonos por ahí tengo un (inudible) o Neumann todas esas cosas pero de repente hablo con gente de aquí Latinoamérica y es como que wow bueno pero ya ganaban euros (inudible) aquí a ya es que si son diferentes sí entonces este lo menciono porque luego la gente se frustra un montón como que hójole es que no tengo o no tengo el otro o sea por ejemplo yo quedo mucho edición o sea tengo más mouse the gamer y los tengo marcados para para que no me cueste tanto do cambiar de 2 o sea decir interpretó sí lo Hayek yo me tome el tiempo para que mi manitas no tengan que cambiar tanto de idioma aunque la compu lo está pensando diferente esto es mágico para Melodean o sea aquí mapeo todos los Tools en esta cositas así no mucha gente me dice como que hójole es que yo ahorita no tengo 20,000 pesos para comprar mouses y yo tampoco (inaudible) ahorita no me los compraría capaz que los vendo este entonces sí o sea depende mucho del momento en el que estamos

MF: Claro oye la siguiente pregunta va ligado a eso tú crees que el aspecto económico sea una limitante para alguien que se quiere convertir en productor.

Lu: Creo que es porque puede crear obstáculos pero no creo que sea una pared solida porque por ejemplo o sea de la manera que en algún momento se puede invertir todo mi dinero en equipo también ha habido momentos en los que no, o sea mis paneles estos los paneles acústicos de absorción pues los hice yo o sea me hubieran costado mucho más mucho más si los hubiera comprado pero así 8 veces más este elemento se calcula como aquí cuánto me va a salir el volumen o sea la cantidad de cosas que quería comprar buenos deshacer las que entonces eso fuera como que bueno ok es un es un pom es un obstáculo pero pues aprendo o sea youtube y todo salió todo lo bien que funciona muy bien dicho a cálculos acústicos del espacio y aún así no estaría en proceso o sea voy a hacer unos bastidores que le hacen falta a este espacio en particular cosa sino que por ejemplo no sé tengo mi mi sistema midi que es mi sinte favorito medios enfoco mediano verdad este y también tengo esa calle que cuesta 150/200 dólares o sea está esperando no y le pueden dar el mismo jugo casi o sea no el mismo obviamente porque pues el sistema de tu cerebro por sí solo pero pero sí mucho entonces de repente que hay gente que dice cuál es el mejor plugin es como el que te al canse o sea el que alcance y tengas el tiempo de de conocerla se acabó de de comprar mis nuevos monitores que son las Cali y antes aquí tenemos Magic y antes Yamaha y antes teníamos una madre de este tamaño, de ésta si este ahorita traigo estos audífonos nuevamente mezcló con

unos (inaudible) pero pero fue el proceso de estos los compré en cuanto me alcanzó para estos y los otros cuando me alcanzo para los otros

MF: Sí por supuesto

Lu: Entonces yo creo que que mucho es el cómo priorices tú las cosas clase porque si te vas a esperar a ser el mejor como récord de tu vida a que tengas una Mac de 80000 pesos y tengas como una polo o sea todo todo siempre va a haber algo mejor que lo que tienes que haces es la vida no siempre va a haber alguien con más conocimiento que tú, siempre debe haber para el otro lado también entonces yo siento que que realmente la única traba es que tan comprometida estás con tu proceso y que tanto estás dispuesto a hacer para llegar ahí y yo la aprendí de un cubano de un panista increíble y él me decía o sea yo vivía afuera de La Habana comiendo o sea él saben todo todo en el conservatorio comiendo sopa de col, jugo de col, col cocida por qué para eso le alcanzaba entonces ahora odia la col porque comió col por 3 años y él no tenía piano entonces imprimió bueno primero sale el dibujo en un cartón las medidas de Del piano y practicaban en el cartón o sea práctica en la mesa con un montón de peso para que hagas memoria musical y antes de tener un piano pues eso hacía, y este o por ejemplo no sé de gente que dice o sea tengo un micrófono y no tengo un cuartito pero puse o sea tengo un amigo muy bueno amigo en Zambia este con quien hice una organización que se llama My music, my love para para llevar como maestras de buena calidad a lugares para bajos cursos, que hicimos un par de en Zambia y en Puerto Vallarta aquí ahorita no es algo en lo que me enfoco mucho porque de verdad me faltan horas en el día pero bueno este chico que se llama (inaudible) es un productor y dj griego zambiano que no pudo terminar Berklee porque se le acabó el dinero y ese dinero de por sí lo sé lo reunió de que entre familiares y el consulado griego y que Coca Cola le pagó por un jingle o sea literal rasco el piso para aventarse dos o tres semestres en Berklee e iba un semestre y se regresaba un año y ahorra e iba otro semestre y así el pase para mí es un titán, el produce increíble, es una persona increíble este cada vez toca en más festivales cada vez es más conocido de sus audiencias más grandes son mexicanos por ejemplo el hombre bien Zambia y si tuvieras espacios ahorita ya tiene su casa pero o sea yo la primera vez que fui allá produjimos un single que se llama llévala a bailar era como una fusión de culturas pues está en español con árabe y entonces (inaudible) que es un violinista increíble este contribuyó con esa parte cante también está en español y grabamos ese sencillo en un closet con cartón de huevos más barato que te puedas imaginar este y la verdad es que estábamos medio medio jugando o sea yo no canto se generan normalmente lo hace como música electrónica y House y cosas así y yo estaba yo estaba jugando o sea como de que hay si hay algo como así soy yo este y es sencillo terminó en el top 10 de tus Emiratos Árabes o sea me das más dinero sencillo que estas cosas y tampoco tanto sabes pero pero lo que voy es que a ver si este chico en Zambia con medio micrófono y cuarto con cartón de huevo donde teníamos que parar de vez en cuando

porque había pájaros o cosas que se metieron en la grabación puede llegar a esa vemos como casa explosión de la de audiencia el único decreto que toca festivales increíbles y lo a patrocinado Heineken y está Stella Artois y Pepsi un montón de cosas o sea yo veo eso y digo a ver o sea el bloqueo esta casa no o sea y con el proyecto de Music, my love también cuando fuimos a Zambia el primer año los chicos tenían un hambre de aprender que no nos dejaban ni comer o sea nos levantábamos a las 7 de la mañana caminando a la escuela donde estamos dando los cursos intensivos había gente que se iba de su ruta para caminar con nosotros para preguntarnos cosas así que te escondías para comerte medio sándwich y te encontraban y te preguntaban cosas este y era padrísimo súper cansado porque aparte la responsabilidad de decir es que no hay Google o sea esta gente no tiene compu no tiene acceso a libros a un chico se le tronó la cuerda y mi amigo violinista le dio a su cuerda porque no habían donde comprarla este chico de Zimbaue que venían y dormían en su camioneta o sea como un esfuerzo que dices me siento súper responsable de todo darles todo conocimiento no pide y más que señalar te como a estudiar cuando me vaya porque yo voy a estar aquí un mes y qué vas a hacer resto del año sí y año siguiente muchos de esos chicos la mayoría de esos chicos que habían estudiado muchísimo y estaban en otro nivel completamente de que los dejamos ejercicios para un año y este año siguiente ya les llevamos instrumento les llevamos este libros es otro montón de cosas porque ya pues fondeamos más cosas y cada vez era amarrar mas eso y o sea estos chicos una chica terminó en EE UU otros terminamos en el centro de terminar el conservatorio Londres este otros no otros siguen ahí pero yo les decía como a ver hay gente con becas presidenciales en Berklee quién te dice que no puedes ser tú ¿no? o sea sí significa que te levantas y te duermes haciendo esto ese es el precio o sea yo año y medio antes de Berklee casi ni veía a mis amigos y yo me levanto a las 7:00 de la mañana este iba a clases de francés regresaba toca piano y luego iba a clase de armonía y luego el covid lo detuvo pero o sea mi agenda estaba pero pues es el precio no o sea no es imposible y tampoco es tortuoso tampoco es como ay fue horrible porque dos años no ví a nadie la verdad es que estuvo muy chido me encanta lo que hago me encanta todo lo que aprendí en ese proceso me hizo aprovechar Berklee muchísimo más la aventarme las cosas así y mis amigos siguen siendo mis amigos o sea no perdí me siento que perdí algo este pero sí siento que que es eso sea de repente que conozco otras personas que me dijo es que no pues claro que tú produces así porque tienes Meloday oh claro porque tienen los plugins UAD de bueno pues si es así mi cuarto sonar así pues claro mas claro increíble y es como claro que todas estas ventajas pero entonces todo se me han costado años de ir construyendo pero a ti te puedo decir, esa es una y dos yo no mezclo como me gustaría mezclar, no produzco me gustaría producir o sea me gusta cómo hago las cosas y satisfecha con mi trabajo pero también mi barra mental es mucho más alta pues como todo que se vea cojer y digo eso o sea quiero ver que hay un vocalista que haya trabajado conmigo no quieren no quiero volver a trabajar simple ok el nombre

fue tanta la diferencia de cuando Lu estaba en el control room que si voy a grabar otro disco de vuelo o sea vete a Miami, vete a donde sea no estén en su punto todavía y está bien es un proceso pero a veces la barra sabes y y entonces en proporción pues todos estamos empezando yo no sé si llegue algún día a ser como Carol no sé si algún día a tener un estudio como Sylvia Massy hay muchísima gente que admiro muchísimo y que digo guau sería increíble tener una trayectoria similar a la tuya pero también hay una realidad que es que estoy en México en pandemia o sea la industria en este afectado muchísimo estoy al principio como de mi vida adulta digamos o sea mi responsabilidad económicas cada vez crecen más este y y ya es como que no es lo mismo vivir de no tener que pagar renta porque mis papás me están dando comida ahí dónde vivir entre casi 30 y decir la verdad o me compro un bajo o le compro comida a mis 4 perros para comprar 4 es bueno pero lo que voy a decir son siempre siempre va a haber para donde crecer y siempre va a haber obstáculos y muchos días van a ser económicos entonces sí sí eso te detiene o sea en una conversación con con Susan Rogers y con Greg Wells se les decían si tienes un plan B veías el plan B o sea porque esto es pesadísima entonces si te levantas y no tienes de otra si dices que tengo que hacer algo de audio hoy porque si no es como que no tomará agua este es su carrera pero pero así es como medio opcional y es como suena bien, si no puedo dormir bien un cambiate de carrera porque es un poco padre también nuestra carrera mucho mucho del tiempo en el que estás creciendo

MF: Sí claro

Lu: Entonces este yo lo pienso así lo pienso como ok si este chico enserio a acondicionado su cuarto con cartón de huevo que no es ideal pero lo hizo y yo mi estudio pasado las condiciones con espumita porque todavía no sabía nada de acústica y es un cuarto que esta super muerto pero pues dice y y... luego ya hice los paneles y el primero de atrás se ve bien feo o como engrapado sabes y el último pero como de que hay que están siendo paneles de como dos sepan lo q da algo te queda sabes entonces yo creo que eso sea es intentarlo y echarle ganas y y ser consciente de que no es no es que sea un proceso tortuoso pero es un proceso largo claro que el dinero es una ventaja pero no tener dinero no yo no siento que es una excusa o sea si ahorita llegara una chica conmigo me dijera sabes que yo no tengo unos monitores me prestas espacio una hora a la semana y a cambio te lavo los trastes sí con gusto porque porque si nos apoyamos

MF: Claro y hablas de crear red que hace rato mencionabas no qué chida. Oye Lu ya para ir cerrando un poco la entrevista eh en qué momento cuando estás produciendo en qué momento dices como ya quedó o sea esta pieza ya está lista para salir.

Lu: Es bien difícil la verdad es como cuando te decía este Picasso que que las las pinturas nunca estaban terminadas no da cuando acabó cuando dejaste de hacerle cosas no no es que no tenía más barra es porque pues sobre todo si es una persona que analiza mucho el trabajo de otras

personas y de repente mezclar el gol y suena increíble para mí la siguiente escucho una mezcla que me encanta y digo me voy a dedicar a otra cosa esto apesta, este y me pasa con cada proyecto o sea siempre yo digo que el día que me deje de pasar va ser preocupante porque tu llanto cuando crecer o no estoy viendo para donde crecer, entonces para mí son varias cosas una es reconciliarme con que esto también es mi trabajo decir como mi trabajo hay un mínimo que tengo que puede ganar por las horas que le están metiendo si no deberán cafecito y hacer estado entonces si estoy cobrando 10 pesos y digo ok es el cálculo de dos horas y estoy bien con que 5 pesos la hora eso vale mi hora ahorita y con eso me alcanza para pagar mis cosas y todo eso funciona excelente pero si cobra 10 pesos y le voy a meter 10 horas a eso, es a peso la hora entonces eso también influye el decir okey hay que hacer conciencia de que mi nivel ahorita es este y esto es lo mejor que puedo hacer en este set de circunstancias no claro entonces también hay proyectos que me pagaron 10 pesos, le meti 40 horas y gane 20 centavos la hora tal vez no digo esto pero le gane a un montón de conocimiento aprendí muchísimo de disco o es portafolio o sea sabes que esto lo mezclé 800 veces pero me encanta como quedo o es lo mejor que podía hacer yo sé que será mi 100 por 100 este momento y aprendí muchísimo del proceso excelente entonces mucho va de la mano de este triangulo que que esos desarroyos nos transmitió era tú escoges hacer algo porque es algo como económicamente bueno para ti, es algo que ayuda a tu carrera es algo que como arte te te mueve entonces decía con que tengas dos no y hay muchos triangulitos así o sea cada quien tiene los suyos pero yo me rijo mucho por eso, si de repente es como pues me pagaron sabes dos cervezas pero me encanta el proyecto y estoy aprendiendo muchísimo o sea por qué porque esa presión externa o sea esas ese sentido de responsabilidad con el artista y geles como tener fuego abajo del asiento o sea como no es lo mismo que yo diga ahora se intentará este experimento con Naruto sí que lo escuche y diga ok mala idea pero ahora lo sé que diga hójole es tiempo del artista entonces la responsabilidad aumenta muchísimo sí entonces eso también esa presión está padre o sea yo al principio no quería hacer cosas con otras personas todavía como hasta que me sintiera segura y luego me di cuenta de que que la curva es tan larga que siempre tengo está trabajando y siempre tengo que sentir esa presión siempre tengo que pues que estará expuesta al reto y hasta de confort porque porque eso me han hecho crecer mucho más rápido y firme nos trae muchísima más para estar como de que no no voy a mezclar hasta que mezcle como Smith no pues vas a mezclar los 60 o sea y aún así o sea no vas a tener ese feedback de de escuchar la canción en Spotify decir chale como que el artista te diga oye que onda con mi voz que está súper fuerte o el bajo no se escucha ahora si es de repente estás tan viciado que necesitas decirle algo que necesita feedback de los artistas y de tus colegas y y volviendo a parte de crear red, crear comunidad o sea tiene que no darte pena tu proceso de crecimiento, me puedes decir oye mira lo mejor que puede hacer en este momento son así y no se como que hójole cómo se lo voy a mandar a este un ingeniero que

conozco que mezcla a Rihanna, claro que suena a popo pero pero yo no tengo mezclando menos años que él.

MF: sí por supuesto

Lu: Yo yo no mezclo 10 rolas al día o sea mis proyectos están más espaciados está más tiempo estoy como que rellenando mi cerebro de nutrientes musicales todo el tiempo o sea soy un feto contexto de los de los artistas con los que me encantaría trabajar sabes y hay gente que es más alto que yo o sea que es como una idea y está bien o sea yo creo que eso es bien importante porque como mujeres o sea hasta hay estudios que dicen digo estudios como como de Research que estadísticamente el porcentaje de mujeres y de hombres que aplican a un a un puesto este como que sigue momento o lo que sea son muchos más los hombres que aplican y una de las razones psicológicas que que porque lo leí en un artículo soy un poco nerd pero lo que decía éste artículo era que la media de los hombres estaban acostumbrados a aplicar algo para lo que tal vez no se sentían listos confían en que van a dar el ancho porque tienen que dar ancho y que la mayoría de las mujeres pensaban al revés tengo que estar sobre calificada para merecer este puesto yo te voy a este pensamiento porque mi hermana es una abogada que trabajó con muchas clases de diversidad de género y ha hecho muchas cosas de esa parte me mandan cositas aquí ya lo pensé y me hizo mucho click o sea yo muchas cosas la verdad es que aún aún con ese conocimiento es la conciencia no me animo como ya que sepa entonces lo intento y eso es eso es súper tóxico para un crecimiento este en general para tu educación para para todo porque porque nunca vas a poder salir de tu zona de confort es es una y dos vives en pánico

M: si claro

L: así todo el tiempo pero tienes que ser la mejor todo el tiempo porque representa a todas las mujeres de la humanidad y entre y entre más minorías este son parte de entidades decir hígole o sea soy una persona no blanca y soy mujer y tengo menos de treinta y este soy de Guadalajara y su mexicana, soy latina y soy queer y o sea sabes, si si todo esto te pesa tanto que te paraliza entonces no te sirve después de ser consciente de todo eso es la verdad es parte de la entidad pero pues es como vas a hacer las paces con que no todo lo que das es mágico o sea vas a hacer 100 canciones pésimas y luego hacer un buen coro y el resto de canción es pésimo y luego de repente va a ser un hit y luego vas a pasar 10 años tratando de volver a ser este y medir nuestra vida como en mostramos jugando un videojuego y hola otro nivel o sea es difícil sabes o sea porque la vida es así entonces hace las paces con que siempre vas a estar estudiando con que siempre vas a crecer y con qué es tú estilo de vida o sea amar la trama más que el desenlace ven hígole esa yo yo creo que me me desecho de mucha ansiedad con esa mente claro y aún así de sabiamente claro que hay mil ochocientas cosas que me preocupan. Yo sea no no quiero decir como de que yo ahora soy súper zen igual nada, voy a terapia, salgo a caminar, tomo mucha agua o sea también es parte de

tu crecimiento como el género el cuidarte el invertir en ti el darte tiempo o sea porque también uno piensa tengo que ser la ingeniera debían mañana y eso justifica que no como que no duermo que no tengo amigos que me la paso demandas no ni el mundo que se adapte porque estoy en proceso de ser ingeniera de Beyonce y como no o sea este es tu proceso y no sabes cuándo te vas a tomar tu proceso y a veces van a pasar cosas en la vida que no están dentro de tu plan a mí me paso, si yo estaba convencida que era Berlin y pasaron cosas en mi vida personal que me obligaron a venir a México y fue un proceso de mucha frustración, o sea porque es como sentí como yo ya tenía mi línea de vivir por ahí y ahora tengo que crear otra línea y no conozco a nadie en México y o sea yo me había ido a los 18 o 19 mi comunidad artística ya no era comunidad mexicana por qué porque no nos vimos o sea si los conozco y me conocen pero pero no somos así y sabes que volver a crear comunidad volver a crear estas oportunidades y y es bien raro también como que llegar y Hola este te puedo producir no hace tanto tienes que crear un montón de sinergias y y montón de confianza del artista contigo tú contigo tú con artista con el proceso este entonces a mí se me hace que eso es como de las cosas más importantes que yo he sentido que me han nutrido en este camino de intentar ser una mejor versión de mi como como persona y como productora que el decir hacer las paces con textos en proceso y la gente sabe que es un proceso o sea a mí de repente un alumno me manda una mezcla que yo sé que es pésima pero es para que le de notas no es para que se lo mande a mi ingeniero favorito sabes sí y seguramente cada que yo le mando algún Paper mio a decir que que pues ahí todas estas cosas que podrían ser mejores si y así o sea todo mundo tendrán esa otra barra entonces es importante eso como hacer las paces con qué si quieres feedback y si quieres este mentoría ni siquiera esos espacios pues no hay más que por el medio.

MF: Sí oye y ya para finalizar por qué crees que es importante la presencia de las mujeres en el ámbito musical.

Lu: Porque yo creo que la diversidad tanto de género como de todo existe entre muchísimo el arte entonces tu percepción del (inaudible) es diferente o sea desde que jugaste con juguetes diferentes hasta que tu experiencia de vida es diferente hasta que tal vez escuchaste cosas diferentes quién sabe o sea como personas cada quien está hecho de de legos distintos y y si hay como comunidad en general o sea sabes o sea probablemente mira algo tan simple como que si yo hablo en un grupo de mujeres de algo que es muy común para una mujer o sea sin excluir a las personas trans y a las personas que no tienen una biología similar las posibilidades de que yo diga ay sirvió el otro día en el estudio me estaba muriendo de cólicos en un grupo de mujeres que tal vez de esas 10, 3 no tengan útero no pasa nada pero con algunas de ellas va a ser como te entiendo sabes o sea u otras cosas también esa con nuestras hermanas 3 con estos hermanos hermanas no binarios que es como dijo el otro día iba caminando al estudio y me gritaron en la calle es una comunidad y entonces si si me llega un artista que me diga oye yo quiero hacer una canción sobre cómo mi experiencia en

ser una persona la bla ha sido pues ahí es una ventaja es una ventaja que no se decía una persona que es una persona Queer llegar conmigo tal vez esté más cómodo si no es porque sea mejor o peor mi trabajo simplemente es como oye contigo no me da pena no sé por ejemplo tengo un artista que estoy produciendo ahorita que una de sus canciones sobre el VIH el hecho de que estas personas, de hecho positivo entonces o sea para él fue importante buscar alguien dentro de su comunidad porque decir es que la verdad es que todavía me siento un poquito como como ansioso de llegar a un estudio de hombres y y decir hola y soy gay y tengo VIH por hecho o sea porque hay muchos (inaudible) al respecto todavía no voy a decir oye soy mujer y la verdad es que yo quiero trabajar con una mujer simplemente porque qué manera de decir las cosas tenemos colores similares eh o hasta eres vocalista y eres mujer y tienes este rango y también lo tengo yo y entonces quedar contigo porque los ejemplos y las guías que me vas a dar mi cerebro lo recibe más fácil entonces siento que no es que que sea como particularmente importante el que haya mujeres en la industria claro que es importante pero también es importante que haya personas de color que haya personas no binarias que haya personas trans que haya hombres que haya o sea de todo tipo sabes o sea con todos los las etiquetas que que tenemos todos y todos los tags que tenemos o sea no es como un a mujeres a que este tomar toda la industria del audio pero si hay que estar lo suficiente, también como un servicio al artista, como un servicio al público, lo suficiente para que haya las voces, para que la gente se sienta cómoda, porque cada quien es único y tu perspectiva la puedes dar tu y si no se, si 7 de cada 10 personas con las que trabajo son hombres pues te limita, te limita a ese vocabulario a es círculo, no, o sea y si 7 son mujeres también te limita porque hay un diálogo que no estas apoyando y aveces no lo quieres incluir a veces hay cosas exclusivas y son así por alguna razón, pero pero la industria como un todo a mi me parece que es super importante el que haya una representación mucho mas amplia, porque entonces el producto va a ser mucho mas nutritivo o va haber cosas para mas personas.

MF: Claro, oye Lu, pues muchísimas gracias

Entrevista Sandra Pulido por María Fernanda Galindo

María Fernanda: Sand pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por darnos tantito de tu tiempo.

Sandra Pulido: Gracias a ustedes

MF: Eh... Pues qué te parece si empezamos, diciéndonos tu a qué te dedicas, que nos cuentes un poquito de ti, que estudiaste.

Sandra: Emm... Yo estudié diseño gráfico, eh... Estudié en la universidad autónoma y me dediqué varios años al diseño textil. Y después empecé a trabajar en cosas de música, lo primero que hice fue escribir algunos blogs. Emm... En IndieRocks, en otros de diseño primero, y luego sobre música y ahí empecé a hacer lo que hago ahora. Que es prensa, relaciones públicas y demás. Em... Actualmente trabajo en varios proyectos. Todo, todo este tiempo he tenido proyectos freelance, además de mis proyectos pues de base. Eh Mi trabajo principal ahora es ser labelmanager en Arts and Crafts México. Y tengo otros proyectos de PR uno que se llama Movidia Música que es de Los Angeles y pues mis proyectos por fuera de siempre.

MF: Ok. Y cuéntanos un poquito de Arts and Crafts, los artistas que esta label lleva, hay artistas mujeres dentro de la label.

SP: Si, tenemos como siete proyectos más o menos de mujeres. Obviamente es como el 30% de todos los artistas, la mayoría son hombres. Emm... En la disquera muchos de los artistas son internacionales, ya que la, la disquera base está en Canadá. Emm... Y bueno, además de esos tenemos proyectos de otras partes del mundo, eh... Poquitos proyectos nacionales, dentro de esos no tenemos ningún, ninguna mujer. Pero los proyectos internacionales, sí.

MF: Ok. Y alguno de estos artistas a (titubea) tenido una productora para sus discos o sencillos, lo que saquen

SP: Eh... Creo que en los casos que habido una productora mujer es en, en el caso en que las mujeres son las artistas, son los proyectos femeninos, que ellas mismas se meten en temas de producción y demás la mayoría de las veces, la verdad es que no conozco o no recuerdo ningún otro proyecto que en siendo hombres la productora sea mujer. Emm... Si no, no, si creo que no.

MF: Ok, ¿Y tú cómo percibes la presencia de las mujeres dentro de la industria musical?

SP: Eh pues creo que, con los años, ha habido más espacio... para las mujeres. Emm... Creo que antes si era una industria mucho mas de puros hombres, obvio había mujeres, pero pues... era la minoría. Y creo que, con los años, las mujeres hemos podido encontrar espacios para entrar en todo, en producción, relaciones públicas, en... hay algún proyecto en que la ingeniera de audio es mujer ósea como que, en todas las áreas, aunque, obviamente sigue siendo menos. En todas las áreas ya hay alguna mujer en el equipo.

MF: Y... eso también, osea como ves la presencia de las mujeres en las demás labels, si es que conoces.

SP: Pues... la verdad es que no conozco mucho de... label independientes, la mayoría pues son mayor y si hay mujeres, ósea, si, si hay dentro del equipo. Creo que Emm... que como con el tiempo hemos podido... tener ciertos roles eh..... que (inaudible) que nos vienen más a las mujeres ¿no?, como de organización, como de... estas cosas, entonces, yo creo que hay una buena representación, o sea, yo eh... aunque la mayoría siguen siendo hombres, tanto en la producción de un festival, como en un... las promotoras de shows, este... managers. Como que si he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres en todos los campos.

MF: Y tu crees que sea difícil mantener como... este enfoque femenino en un trabajo tan de hombres.

SP: Yo creo que no, yo creo que... yo creo que ni siquiera es un campo tan de hombres a propósito. Ósea, yo creo que, que... de pronto a lo mejor a las mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo, sentirnos seguras de entrar en estas cosas que, creemos están llenas de hombres ¿no? Como que no... no... a veces... no... nuestras inseguridades no nos dejan decir “pues yo también lo puedo hacer” No, porque ahí son puros hombres y yo soy mujer ¿no? Entonces, yo creo que... basta con querer hacerlo y... y prepararte para hacerlo ¿no? Basta con hacerlo, para estar dentro de eso. A

lo mejor si es un campo un poquito mas de hombres, porque la mayoría de los artistas son hombres o porque... pero yo creo que... eso no... te digo, no es porque así es. Ósea, Porque está planeado para ser así ¿no? Sino porque las circunstancias así... así se han dado.

MF: ¿Y tu crees que existan problemáticas en cuanto a género dentro de la industria musical?

SP: Seguramente, ósea, no quiero decir que no, porque, creo que las problemáticas de género existen en todos los campos y... en la vida. O sea, desafortunadamente en todos lados hay... un aspecto que nos resta por ser mujeres ¿no? Este... y creo que en la industria de la música es lo mismo, ósea, de pronto como que hay círculos cerrados de... ósea como de... nosotros los productores, nosotros los artistas y como en todo es difícil, a lo mejor, volverte parte de. Emm... Y como puede ser un poco intimidante... eh... Como te decía, por ser mujer, querer entrar a estas cosas. Pero... yo creo que siempre, se puede estar ahí, si quieres, ósea, como... si entras a un lugar te discriminan y te hacen menos por ser mujer, sin siquiera saber tu trabajo, pues entonces no es el lugar, para estar ahí demostrando tu trabajo ¿no? Ósea, creo que en estos... eh... tiempos, podemos hacer nuestros propios espacios trabajo sin depender de... de los equipos que ya existen o de... ¿no? Creo que... que afortunadamente ya tenemos muchas herramientas a la mano para formarnos o para empezar hacer las cosas antes de que pertenecer a... a un equipo de hombres.

MF: Sí por supuesto. Oye y dentro de tu label hablando ya como de los artistas y así... eh... Sabemos que el artista más reciente es Dromedarios Mágicos ¿Cómo ustedes han llevado, pues no se... los nuevos lanzamientos, los singles, todo lo que ha sacado? Número uno en pandemia y número dos ya con todo este trip de las redes sociales y las plataformas de streaming y así.

SP: Pues... en el caso específico de Dromedarios, creo que ha sido un proyecto conocido desde hace tiempo (titubeo). Entonces creo que ya había un camino recorrido antes de llegar a nosotros en los últimos años uno de los principales objetivos en Arts and Crafts es tener más artistas nacionales o latinos en general (titubeo) Pero también la verdad es que no (titubeo) no sé en el lado de AR que me toca un poco, si tengo un poco de filtros en los artistas que elegimos ¿no?, ósea, no filtros de tu si y tu no. Lo que, si es que somos muy, muy puntales en los artistas que firmamos, porque no queremos ser una disquera que tenga artistas a granel y na mas sacar, por sacar cosas ¿no?

Y en el caso de Dromedarios lo que nos llamó la atención es el camino que ya tenía recorrido y como... cómo la conexión que tiene con sus fans, que (titubeo) me parece que es algo importante, entonces (titubea) Creo que (pausa) Dromedarios no fue exactamente el ultimo tenemos otra banda que se llama Policías y ladrones los firmamos el año pasado, que son de Tijuana, que son un proyecto mucho más independiente. Pero en cualquiera de los casos (titubeo) Pues obviamente en medio de la pandemia nos hemos tenido que enfocar muchísimo a la comunicación en redes sociales (titubeo) en estos proyectos en específico (pausa) creo que ellos se sienten cómodos

también que es una cosa muy importante porque tenemos artistas que no se sienten cómodos haciendo redes sociales y demás, es un poquito más complicado saber cómo vamos a hacer la comunicación, pero creo que en este punto, los (titubeo) artistas ya entienden que parte de su trabajo, porque al final es un trabajo, como artistas es tener que estar en estos campos de promoción de redes sociales ¿no? Hacer un plan (titubeo) y demás, ósea, si hay ciertas cosas que hay que cumplir para llegar a un objetivo que es promover tu música ¿no?, ya no lo podemos dejar como hay pues yo lanzo mi canción y le va a llegar a quien le toque el corazón, pues no, ó sea, ahorita que (titubeo) que la pandemia son redes sociales y todos son plataformas digitales, salen cincuenta canciones a la semana, si no encuentras la forma de destacarte (titubeo) pues es muy poco probable que la gente conozca tu trabajo ¿no? Entonces (titubeo) con Dromedarios creo que hemos estado muy activos en sacar música (pausa) seguido, en hacer (titubeo) el año pasado sacamos su disco, hubo la presentación de su disco en streaming (titubeo) hemos tratado de encontrar la manera de darle esta promoción y (pausa) pues creo que agarrarnos de la tecnología y creo que en este momento no (pausa) hay mucho de otra, ósea, como encontrar la forma de conectar con la gente y que se sienta un poquito más personal, aunque sea a través de las redes sociales ¿no? Entonces creo que ha sido como mejorar las cosas que ya hacíamos antes, te digo las redes sociales las hemos ocupado desde hace tiempo (pausa) y (titubeo) creo que solo es como ir mejorando esa comunicación ¿no?, también es que lo mismo la gente está saturada de noticias y está saturada de. Y aunque están pegados en el teléfono todo el tiempo eso no quiere decir que les va a llegar tu mensaje, pues como tu quisieras que sucediera ¿no? Entonces, pues eso encontrar la forma de estar con la gente.

MF: Oye y... sabemos que ahorita TikTok es como (sonido prr) el bom ¿no? ¿Ustedes han considerado utilizar una estrategia relacionada con TikTok? Específicamente, no se, puedes ganar dinero mediante esa app. ¿Cómo... si utilizan esa app y lo monetizan como lo hacen? Y si no ¿Cómo monetizan las canciones?

SP: La verdad es que yo todavía le tengo un poquito de (titubea) no sé cuál es la palabra todavía tengo mi límite con TikTok. Me parece como todas las redes sociales, pero está llevada a un poquito más (pausa) banal (titubea) o inmediata. Sabemos que ahorita todo mundo quiere que las cosas sean inmediatas y que te llegue el mensaje así y que leas esto así, todo súper rápido ¿no? Y si bien es una buena herramienta para que la gente conozca tus proyectos y demás me parece que no es cómo la parte central para que un proyecto sea importante, cómo ahora muchos proyectos lo están tomando ¿no? hacer una canción para que pegue en TikTok, o hacer un corito para que la gente lo baile en TikTok. Ósea enfocarte en eso para decidir tus lanzamientos sí me parece algo. Pues que no está chido, pero pues que cada quien tiene diferentes objetivos con la música ¿no?. En el caso, en nuestro caso creo que no tenemos ningún artista que su objetivo sea hacerse famoso

en TikTok. Entonces creo que ninguno de nuestros proyectos es como tan activo en esta plataforma. Nosotros como Arts and Crafts acabamos de abrir una cuenta hace poco, cómo tratando de ver cómo llegar, pero a lo que nos vemos enfocado es hacer un poco más informativas, ósea, quiénes somos, qué hacemos, quiénes son los artistas, ósea, como algo, (pausa) sabemos, también ayuda a lanzar información muchísimo más puntual, tons cómo sacarle beneficio a eso ¿no? Pero también es que creo que, así como ahorita es lo máximo al rato nadie se va acordar.

MF: Va a llegar otra app

SP: Exacto, entonces, pues si eso, creo eso depende de los proyectos, y creo que nosotros (pausa) la mayoría de nuestros productos no están tan enfocados a la gente que consume tanto TikTok ¿no? Entonces, la verdad es que ni siquiera lo vemos como una fuente de monetización, para nada, o sea, no lo consideramos así y la forma número uno de monetizar ahora son las plataformas digitales (titubea) como sabemos la número uno es Spotify en cuanto a número de plays, no en cuanto a porcentaje de ganancia, porque ahí creo que es la más baja (titubea) si no en cuánto porcentaje de plays es la más alta. Entonces en eso nos basamos en monetizar a través de plataformas y los vídeos a través de YouTube.

MF: Ok, perfecto. Oye y ya para ir cerrando un poco la entrevista ¿Por qué crees que es importante la presencia de las mujeres dentro de la industria musical?

SP: Pues (pausa y suspiro) siempre la verdad es que con estas preguntas entro un poquito en conflicto, porque (pausa) no creo que tengamos que demostrarle nada a nadie, o sea, no creo que tengamos que ir por la vida diciendo trabajo aquí por soy mujer, o sea, trabajo aquí por que hago bien mi trabajo y... voy a trabajar con gente que haga bien su trabajo, sea hombre o mujer. Obviamente me parece importante como las mujeres han ido entrando a este mundo porque eso quiere decir que se están rompiendo un poquito los paradigmas de que este trabajo es para hombres, o de que tu como mujer no puedes trabajar con nosotros. Afortunadamente nunca he tenido una situación así, pero sé que existen ¿no? Entonces creo que romper esas barreras es super importante, pero vuelvo a lo mismo, si eres mujer y no haces bien tu trabajo, no te va ir bien. Entonces, creo que es importante... tener a gente que sea apasionada en su trabajo en general (titubeo) y también (titubeo) creo (titubeo) a veces el hecho de forzar las cosas para tener mujeres en tu equipo de trabajo, no me parece como lo más... orgánico, mas... ósea, tener mujeres en tu equipo de trabajo, porque respetas su trabajo, no porque tengo que incluir mujeres en mi festival, en mi lo que sea ¿no? Entonces mucho de este... querer que las mujeres entren en la industria musical, yo por lo que más lo respeto es como por la seguridad de estas mujeres en lo que hacen ¿no? Se que para nosotras como mujeres a veces es mucho más difícil sentirnos confiadas en lo que hacemos, o sentir seguridad en que nuestro trabajo vale, o... lo que sea ¿no? Mas que... la verdad yo estoy un poquito en de esta lucha en redes sociales, de juzgar porque no tienes mujeres en tu equipo, porque

cuando no tienes idea de como funciona ese equipo, cuando no tienes idea de como funciona la industria, o cuando... no sé, ósea, Creo que no está bien como juzgar solo por buscar representación sin saber el contexto, entonces, eso, creo que la cosa, que rescato que haya mas mujeres la seguridad y valentía de estas mujeres por entrar a esta industria donde les han dicho que no son para ellas.

MF: ¿Cómo fue que te interesaste para pertenecer a esta industria?

SP: Pues, la verdad es que yo siempre he estado rodeada de música de una u otra forma, ósea, no es como que mi familia... crecí entre música, pero no sé desde la secundaria o prepa siempre tuve muchos amigos que se dedicaban a algo así de una u otra forma, bueno en la secundaria no, que se dedicaban, (titubeo) pero que tenían un interés en la música (titubeo) tuve muchos amigos dj's cuando era muy famoso ser dj, que se yo. Siempre de una u otra forma, estaba involucrada con gente que... hacia música. Yo no soy música, no se tocar ningún instrumento, nada, ósea, como que no encontraba la forma de entrar de lleno a algo así, sin tocar ningún instrumento. Entonces creo que fue, me empecé a relacionar con gente... así. Y como que sin darme cuenta entré por ese caminito.

MF: Ok. Oye y dejando de lado este tema ¿Qué diferencias notas en trabajar en un label, que aunque que quieras es independiente pero ya esta a nivel internacional a estar dentro del free lance?

SP: Pues la verdad es que... en mi caso cuando entre a Arts and Crafts (titubeo) entré como de un momento a otro, ósea, yo no tenía ninguna referencia de haber trabajado antes en alguna disquera, aunque trabajaba en prensa y en cosas así que tienen que ver, nunca había estado encargada como tal. Cuando entre mi puesto no era labelmanager, pero las dos personas que trabajaban en la disquera, se fueron al mismo tiempo y me toco tocarme con todo. Entonces, mucho fue... yo aprender a organizarme para hacer las cosas ¿no? Y... hasta muchas tareas yo solita me las puse ¿no? Y la verdad es que eso creo que fue una gran ventaja, porque, yo... elegí como... acomodarme, como desarrollarme, como... Y obviamente estando en una disquera internacional como que hay cosas que se tienen que cumplir. Pero, lo hice mucho a mi forma, y... a mi ritmo y a. Entonces creo que no le encontré una diferencia tan grande en como solía trabajar y como trabajo hoy. Porque lo hacia como sabia, y hacerlo como sabia de freelance. Entonces, si bien no había cosas que reportar o había cosas que... hacer un poco en equipo, eh, demás (pausa) la base era la misma, entonces ahora con mis otros proyectos, ósea, dentro Arts and Crafts, lo que pasó es que me ayudo como a... mayor potencia todas las cosas que llevaba haciendo y ahora lo contrario, como trabajo en Arts and Crafts me ha ayudado a crecer en como lo hago de freelance y muchas veces cuando estando dentro de Arts, trabajo en otros proyectos no noto tanto la diferencia, la verdad, ósea, obviamente hay cosas que hago en uno u otro proyecto ¿no?, pero mas bien, me lo tomo que trabajo por proyectos ¿no?, es decir por artista, por bandas, o lo que sea. Más que esto

lo trabajo para Arts and Crafts y esto para... alguien más. Creo que afortunadamente he llegado a un punto en el que puedo... pues puedo trabajar de las dos formas sin sentir que una es más o menos ¿no?

MF: Ok. Y en los proyectos... yo se que para firmarlos obviamente ya los tienes check out, por así decirlo. ¿Qué diferencias notas de un proyecto que es independiente a cuando ya firma con una disquera?

SP: (duda) Aquí hay dos cosas, una cuando yo trabajo con un proyecto como yo freelance no tengo mucha decisión en nada, porque yo... porque ahí me contratan para hacer prensa o hacer relaciones públicas y lo que se. Dentro de la disquera yo tomo varias de las decisiones, fechas de lanzamiento, como lo lanzamos, etc, etc. Creo que de inicio hay como esa... tal vez la diferencia más notoria entre yo como freelance y dentro de la disquera. Y las bandas siendo independientes o dentro de la disquera, creo que... lo que pasa es que conocen muchas herramientas que los músicos tienen fuera de su radar ¿no? Muchas de las bandas independientes, pues es que yo ya hice mi disco o yo ya hice mi canción, o yo ya lo lancé... o ya hice un show. Y ahora que, entonces... dentro de la disquera uno de los trabajos más importantes es que un poquito guiarlos en todo lo que hay alrededor de un lanzamiento ¿no? No nada mas es lanzo mi canción y lo que se me antoja y ya, es porque la vas a lanzar ese día y que vas hacer alrededor de ese lanzamiento y... detallitos hasta como es tu portada y porque te beneficia y porque no y como vas a manejarlo en redes sociales y como vas hacer la comunicación con las plataformas digitales y todas estas cosas que... ósea, que el equipo en la disquera es de lo que se encarga (titubea) de bajar todas estas cosas que a veces a las bandas no les pasa ni por la cabeza ¿no?, (titubea) mas que ellos cambien, creo que es un complemento chido de saber que... ellos se encarguen de lo que se tienen que encargar y nosotros de nuestra parte, obviamente resolviéndolo en equipo. Pero muchas veces me ha tocado que las bandas nacionales sobre todo cuando llegan con nosotros es como hey nunca había pensado en eso o... que chido saber que ahora tengo que pensar en esto, antes de solo lanzar mi canción porque sí. Entonces creo que les ayuda en eso (titubeo) a tener esa primera evolución es fijarse en todos esos detalles mas allá de si la canción va a generar muchísimos streams.

Entrevista Ana Verá por María Fernanda Galindo.

A: Bueno, yo soy Ana Verá, a si se llama mi proyecto de música pero me llamo Ana Vera, solo le añadí un acento para fines conceptuales, estoy en Guadalajara soy de CDMX, vivo en Guadalajara desde hace como 18 años, co, como 15 o 13 años, crecí en Venezuela hasta como los 7, 8 años, volví a Guadalajara y después fui a Colombia, Bogotá, y ahí pase mi adolescencia, finalmente regrese y este... aquí me quedé en Guadalajara México, aquí tuve mi primera banda eh, y bueno sigo actualmente con mi proyecto de música mientras por otro lado trabajo en otro proyecto de publicidad incluso y bueno hago un poquito de todo.

M: Que chido...

A: Si si, mi proyecto empezó en el 2017 con un pequeño EP en el cual yo fui como haciendo lo que podía sin saber mucho, sin saber nada producción, por ejemplo, sin conocer gente, pero bueno logre un EP que hice con un amigo y ahora estoy grabando el día de todo un disco nuevo y estamos con la mezcla, la planeación para lanzarlo.

M: ¡Qué increíble!... justo hablando de música, cuéntame cómo fue tu primer acercamiento con la música? ¿O sea, tienes algún recuerdo de cuando eras chiquita o algo así?

A: Si, siempre estuve cerca de la música, sobre todo por mi papá que toca el piano, en si mi papá nunca ejerció como músico, solo en hobbie manera profesional si no como hobbie, solo siempre

en mi casa había alguien tocando el piano, de repente mi papá es un espíritu muy libre, entonces él improvisaba y yo me le pegaba, así me empecé a dar cuenta que podía cantar, esos fueron mis primeros acercamientos desde chiquita desde los 7 8 años.

M: Que chido entonces... formalmente nadie de tu familia estaba dentro de la música, ¿no? Más que tu.

A: Más que yo y tratando de estar todavía más, porque no estoy del todo de todo adentro del mundo de la música o de la industria musical, ¿sabes? actualmente todavía no puedo vivir enteramente de esto, tengo que hacer como un chorro de cositas, pero sí sé que quiero, que más quiero hacer y que creo que es lo que mejor se me da, también.

M: Cuéntame, ¿estudiaste música o estudiaste otra carrera?

A: No... estudié otra carrera, estudié comunicación, igual que tu, eeh, no es comunicación social, pero comunicación en el ITESO de Guadalajara, nunca estudié música he aprendido en el camino, soy muy muy autoridad en ese sentido, pero si es algo que quiero seguir aprendiendo constantemente

M: ¿En qué momento de tu vida dices tu, me apasiona un chorro la música, quiero empezar con mis proyectos que empezar sacar música que la gente me conozca ¿cómo que no tenías?

A: Tenía 19 años cuando cuando tuve mi primer proyecto como en serio, y es una banda que se llamaba Taco Bamboo, se separó cuando yo me salí, fue mi primera banda, empezó como un cotorreo, juego con un amigo pero terminó, terminó siendo algo enorme lo que incluso nos fue super bien este, tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia con nuestra música lo cual para mí eso era inimaginable, había como mucha respuesta de... del no se... era muy popular la banda y nos fue muy bien y eso me dio toda la experiencia como para mí una pequeña universidad, que me enseñó sobre un proyecto musical después de eso yo ya me sentía un poquito rara en la compañía de ellos sobretodo y me sentía diferente, muy muy con otras ideas, no sé, güey hasta incluso el hecho de que cuando fuimos a Colombia, ellos estaban pensando en las mujeres que se iban a ligar todo el tiempo, o veían pasar una colombiana la calle y no se güey, no sé otra cosa teníamos en la cabeza, yo y yo era la única mujer en la banda, de hecho en mi banda actual es así pero ahora yo soy la visión del proyecto, soy la líder por así decirlo, todo son líderes pero ahora yo dirrecciono, y en aquel entonces no era más como solo, un miembro de la banda del equipo, entonces, me empecé a sentir como insatisfecha y después de ahí rompimos fue un proceso triste o como mucho, no sé... mucha sensibilidad por medio pero actualmente, hemos resuelto nuestros "issues" y ahora somos super amigos.

M: Que chido... ¿Y con Taco Bamboo fue cómo te empezaste a acercar a la producción?

A: No realmente, no mira todavía estoy incursionando en la producción, o sea no podría considerarme todavía una mujer productora, o sea si lo soy de mi propio proyecto, digamos que la producción del nuevo disco fue un trabajo en equipo entre mi productor que él en realidad es increíble arreglista, mi forma de experimentar y el trabajo en equipo con músicos que lo ellos hacen en su instrumento es su fuerte, entonces, simplemente fue como un rompecabezas que unimos estas este es el segundo proyecto que reproduzco como bajo, con esa libertad.

Pero no he llegado a producir otros proyectos que no sean míos, en ese sentido no tengo nada de experiencia, solamente lo he aplicado a mí, es algo que platicaba con Santiago por ejemplo, el que me dijiste que conoces o te recomiendo. Porque así se empieza, incluso para crear tu propio contenido, editar video, este... Aprender a usar Photoshop y hacer tus propios artes porque no, o sea, empezar desarrollar las herramientas que te permiten expresarte al final se me hace super importante y en realidad es eso, no es que haya empezado en algún momento, pero sigo en ese proceso sigo aprendiendo. Digamos que si okay, empecé más duro en eso de la cuarentena empecé a estudiar muchísimo más Logic y a experimentar más y pedirle amigos de fuera que me mandaran una sesión y la montaba, y luego yo le grababa algo, se lo volvía y así empezó fluir así en la cuarentena, porque en realidad, antes de eso no me creía muy capaz de producir de esa manera, incluso a distancia.

M: Yo creo que esta situación en la que estuvimos, a todos nos hizo hacer un poco autodidactas, de ah okay, en mi caso que no sabíamos muchas cosas y estamos acostumbrados a que alguien más nos ayudaba en la escuela o algo así, y el tenerlo que hacer todo ese caso si es un poquito más autodidactas, y eso esta increíble. ¿tu crees que tus gustos musicales influyen en la forma que has producido? en el sentido a tu proyecto como solista.

A: Si, no, totalmente o sea realmente, creo que de ahí sale todo, y es como esto que lo puedes ver en el diseño, no es que algo hiciste bien o mal, o sea, obviamente sí, si haces una no se, arte que trae una pinche línea fea, que se yo... o sea, obviamente eso está mal pero en el arte confiar en tus gustos es todo, o sea yo creo que eso hizo que hiciéramos el nuevo disco y dijéramos, yo me la paso escuchando Jazz, R&B, Soul, porque no hago algo así, o sea yo no voy a tocar todos los instrumentos, pero vamos uniendo las piezas correctas y luego ponemos como en un lugar en el cual yo también puedo cantar y pueda componer.

No se, fue literalmente eso, después de escuchar, darme cuenta de lo que escucho y decir... porque no intento hacer algo así con mi música, pero todavía no lo escucha nadie porque todavía no esta listo, pero van a sentir como un cambio bien distinto del disco pasado del EP pasado a este, porque fue una experimentación alternativa y ahora es R&B, Soul, Jazz, entonces, como que hubo un crecimiento musical impresionante... Estoy súper emocionada de compartirlo.

M: Oye del caso de tu EP “Sororidad” así se llama ¿no? ¿Como fue el plan de lanzamiento o la presentación de ese EP?

A: Pues de hecho no lo recuerdo muy bien a decir verdad, era como lo primero que yo lanzaba sola, que no tenía un equipo de trabajo, que es la diferencia que tengo ahora, ahora hay gente conmigo sabes, antes era yo solita y un productor y el productor de “Sororidad” estaba en otra, parece otra onda y yo también no sabía trabajar en equipo. Entonces, como se lanzo, por ejemplo yo ya tenía las canciones, un día busque a una amiga artista que me encanta su trabajo, obviamente estaba buscando una mujer que hiciera el arte porque quería hacer “Sororidad” desde ahí, igual con los videos, o sea todo lo que está grabado alrededor de “Sororidad” es hecho por mujeres, incluso un live sesión que está por ahí en YouTube en One Amor Studio ese es un estudio que dirige una mujer y yo quería como justo eso, acércame a mujeres en la industria musical o en la industria del arte o la industria cultural y... de eso se trato todo, pero... el timing no fue el correcto, porque de repente sacaba uno, seis meses después sacaba otra canción, este, paso un año y no hice nada, no hice como una gira de medios, no hice como un timing entre sencillo y sencillo, cuando pude haberlo hecho y haber si súper productivamente full un año y no estar lanzando durante dos, dispersamente y eso es un aprendizaje que me llevo ahora para no volverlo a hacer y para recomendar a cualquier proyecto que este escuchando esto si es de música o de lo que sea que planifiquen, porque eso es todo, además, eso también te da una paz al artista o creador o creadora, porque cuando tienen un norte, sabes a donde ir o que tipo de acciones tienes que realizar para lograr ese objetivo, pues simplemente estás trabajando todos los días por eso que tienes que cumplir, y eso te da paz; y no estas así como de, porque yo no logre esto y esta chica si, sabes, todo mundo está en su pedo, solo tienes que ocuparte de ti y cumplir tus objetivos con pequeñas acciones todos los días, y eso nos da paz mental, y esa es mi recomendación y aprendizaje, también de el EP pasado.

M: ¿Tu crees que el productor de “Sororidad” estuviera en otro trip influyo en ti para decir ahora yo quiero coproducir lo que venga?

A: Claro güey, claro, yo era totalmente dependiente de un productor yo decía no mames necesito un productor y si lo sigo necesitando, por ejemplo yo sin Marcos mi productor actual y coproductor actual sin él, no hubiera logrado lo que tengo, pero una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es puta, no tener una voz y decir, bueno esta es la canción y él es el que sabe el me va decir como es, no mames tu intuición, tu visión es lo más importante sobre todo en el mundo artístico, no me puedes esperar a que un productor resuelva la estética que mas te va a llenar a ti, o sea si, puede haber el caso, yo honestamente con él, no fue lo mejor... incluso voy a lanzar una canción que está en “Sororidad” que se llama colores nuevos, pero, rehecha o sea, vuelta a hacer con los nuevos arreglos con la nueva producción que tiene el nuevo disco y tiene mas que ver con lo que a mi me

encanta en este momento, entonces, pero no odie el proceso tampoco con este otro productor de “Sororidad” o sea, también, fue algo necesario, algo que necesitaba para aprender ¿no? para sentirme más segura de mi misma, y hacer escuchar mis ideas y de aprenderlas a aterrizar también. Aprenderlas a transmitir a alguien porque si no tienes el lenguaje como dices a alguien, quiero que suene más a uta... a que? Tienes que aprender cosas y por eso fue necesario, igual quedo chido, solo pues bueno, ya lo que sigue, fue aprendizaje ya esta.

M: Y en todo este proceso de aprendizaje que hubo entre “Sororidad” y ahora tu nuevo proyecto que está en puerta, ¿crees que hayas adquirido, no la quiero llamar formula pero no sé, algunas cosas esenciales que tú ya hayas visto con el error pasado para que puedas difundir ahora tus nuevas producciones para que tengan una idea de alcance?

A: Lo del alcance, creo que es una cuestión más estratégica y que tiene que ver con una planeación estratégica que eso también, ha sido un gran aprendizaje a no lanzar algo así nomas... si no, si la música y cada canción tiene un valor y tiene un discurso, encontrar la manera de comunicarlo lo más claro, auténtico, propositivo posible, genera un mayor alcance, genera una propuesta interesante que es más fácil de compartir, incluso si te pones de lado la gente, si tu les pones algo que pueden compartir fácilmente, que no digan, voy a compartir esto pero esta medio raro a ver si le gusta a mi amiga ¿sabes? o puedes está muy cool, puedes estar como parte de la personalidad de todo proyecto, pero creo que bueno lo del alcance es definitivamente ligado a tener planeación estratégica y a tener bien aterrizadas tus ideas, eso también, lo aprendí con el EP pasado, pero siento que con el EP pasado si aterrice un concepto chido que sentía en mis entrañas, mujeres, mujeres “Sororidad”. Incluso representaba mi inconformidad en la producción en mí mismo discurso y eso fue interesante, en los medios también en mi mismo discurso eso fue interesante y en los medios también cuando lance una canción llegue a platicar cómo de mi experiencia tal, o sea fue algo muy chido, pero te digo el tiempo no fue correcto y ahora no es que tenga una fórmula, pero hmmm lo único que sé es que tengo primero bajar todo a una planeación y seguir todo paso a paso, suena esquemático y metódico pero así lo percibo.

Ahora, la producción y la parte creativa, no, o sea esos si se me hace que tiene que ser libre, solo no divagar y al final si aterrizar...

M: Tener una idea centrada...

A: Si, exacto, pero, por ejemplo, a la hora de moquetear, acabamos de hacer unas dos o tres canciones nuevas que ni siquiera son para este disco que es para ahorita que tal vez sea para el del siguiente año, pero estamos creando porque pues, para no callar la cabeza ¿no? Y... eh... ese tipo de procesos son súper libres y yo siempre voy a seguir experimentando así, solo si bajar avión, ser profesional y concretar, incluso también por paz mental, porque si dejas algo abierto y nunca lo terminas y nunca lo lanzas, sabes, uta... sientes un vacío.

M: Si, completamente. Entonces, retomando acerca de lo que mencionaste, tu los medios, la expresión de inconformidad, el EP de “Sororidad” habla de mujeres, ¿te sientes representada dentro de la industria?

A: ¿Me siento representada? Hmmmmm ¿cómo?

M: Te la cambio, ¿sientes que la representación femenina es suficiente dentro de la industria musical?

A: No... para nada de hecho justo tengo un proyecto nuevo que nace completamente de esa necesidad que percibo, a ver, tu agarras un cartel de música, de un festival de música y haces el ejercicio de... deja tu el staff, que ahí también, verga...donde están las mujeres ingenieras, las managers, las productoras, o sea, las presentaciones en vivo, siempre hay más hombres que mujeres, sí hay cada vez más morras y que bueno pero, la neta no mucho; también, todos los proyectos que sean hombres y no tengo problema, a ver no estamos hablando de que no haya proyectos de batos sólo, ¿Por qué hay tan poquitos de mujeres? ¿Porque hay tan pocas mujeres líderes? es seguramente, seguramente por el tema de inseguridad, en mi caso, yo lo viví muy de cerca, a veces no te sientes lista para hacer las cosas, a veces no te sientes suficiente, para para involucrar un equipo, hecharlo andar e inspirarlo, porque para hacer eso, tienes que sentirte super fuerte aquí adentro, super cabron, y si no te sientes así, es imposible, la gente te va a percibir igual a como tu te percibes, insegura pero ¿por que nos sentimos inseguras? porque sentimos así, insuficientes, un poco lo que sea... porque güey, somos vulnerables, porque todavía mas en una industria en la que hacer arte es vulnerable en si, tu hacer arte es como encuerarte enfrente de una persona y que te vean así, así nomás o sea, eso es cantar para mi vulnerabilidad.

Y más si eres una mujer, porque además, también, tiene que ver tu físico, que siempre tienes que estar guapa y los hombres pueden estar con unas camisotas y estar bien, sabes y ser cool y las mujeres no, tienen que estar más producidas, ves los espectáculos, o sea, yo siempre voy a ser Indie y mi estilo va a ser relajadísimo, porque, pues así soy yo. Pero veo fuera de ello en los videos, a las mujeres les piden un vestuario más estafalarío o una, ¿sabes? Y yo por eso te digo que cada artista tiene que retomar su visión y empoderarse con ella para que nadie te diga cómo vestirse, que nadie te diga que ponerte o si te ves guapa o que si no, que si cómo tienes que proyectar, no mames... solo tu, adentro de ti ¿sabes? pero eso se va a dar con un poco de amor propio y un poco de eso es el nuevo material, o sea, se tratan casi todas las canciones de amor propio, como de yo estar descubriendo, tener que encontrarme para abrirme puertas que desconocía, y de hecho así se va a llamar el disco “las puertas” eh... y... es mucho eso, no dejar de soñar, confiar en tu intuición, no ser tan dura contigo, yo siento mucho eso en las canciones y obvio, también, mucho amor, canciones de amores que tengo.

M: Que bonito, oye y justo de toda esta disparidad de la que estas hablando ¿tú consideras que las pocas mujeres que están en la industria musical, juegan un rol en específico? o sea, por ejemplo, hay mas morras managers porque a ellas se les da ser más organizadas, o sea, ¿crees que en cierto campo de la industria musical predomine un poquitito más la presencia de la mujer?

A: Pues podría ser un poco como tu dices, el tacto y la organización con las personas, que las mujeres manager.

Parece increíble ella mira su emoción: Colombia son increíbles, pero honestamente en mi vida solo he conocido dos, una en Colombia y una aquí en México que se llama Majo Iriarte, que ellas es una verdadera fregona y artista, o sea, ella es en verdad un verdadero ejemplo, ejemplo para todas las mujeres y la admiro muchísimo, de hecho trabajamos en el proyecto que estoy también haciendo produciendo que se llama Las tupsipop, que es un proyecto de cuatro mujeres somos puras mujeres y es como música disco y mezclamos poesía y música y ahorita hay un Instagram que se llama babastupsipop y justo estaba revisando las mezclas hace ratito y Majo nos asesoró y nos llevó por un camino increíble y nos dio como una visión increíble, aunque no puede ser nuestra manager por temas de chamba, recursos y demás, nos dejó como pum todo listo para que tu sigas tu camino, pero no hay muchas personas como Majo, si yo pudiera hacerlo me encantaría hacerlo, o sea, yo si me veo en un futuro que no todo lo que haga tenga que ser componer, ¿no? y cantar y dar show, también, me encantaría ayudar en otros proyectos de todo, proyectos diversos me encantaría eh...

Entonces pues ojalá, ojalá pudiéramos eso ¿Pasa eso? ¿No he visto casi jamás en mi vida mujeres ingenieras, al mando, productores, ingenieras? Jajaja y que tengas un show. Y que eres la encargada en el show que personalmente hace la ingeniería.

M: Y... tu que estas rodeada de proyectos increíbles por mujeres ¿has analizado cuánta música ya no producida pero interpretada por mujeres consumes?

A: Fíjate que suelo escuchar, cuando una canción así, que me sugiere Spotify y trae una voz femenina no porque me siento más enganchada, no siempre. Yo creo que mis proyectos o bandas favoritas, tienen voz de mujer y también, los proyectos que más admiro son de mujeres líderes también, claro totalmente lo consumo más. y no necesariamente a propósito, supongo que lo espejeo.

M: Claro es lo que tu quieres transmitir y lo que consumes, que chido, también, retomando este tema que tu dijiste de te gustaría ayudar a mas persona, que no te gustaría estancarte y te gustaría ayudar y armar conciertos ¿Cómo productora, ¿tu producirías algún proyecto que no fuera de tus géneros preferidos? o sea no se, si te piden un corrido, porque además la incursión de la mujer en

los corridos es nula, imagínate que llegara una morra y te dijera, que onda producame un corrido, ¿te animarías?

A: No... no no diría como wow, te voy a encontrar a una, a un equipo de morras para que hagamos esto lo más chido posible, pero yo me sentiría como un poco inexperta porque no, no sé o sea no creo que también me surgieran las ideas, o a menos de que hubiera la chance de hacer un mix, entre algo que suene corrido pero que también le pueda meter algo que me vibra a mí, porque honestamente nunca escuchado completa una canción de un corrido, o sea en serio yo creo que lo quito, no puedo güey, igual con la banda, no estoy diciendo que sea mala música o lo que sea, yo personalmente no conecto con eso y también por el discurso por la letra y la neta no tiene sentido ese amor romántico de que tu eres mía para siempre, es como, no me siento bien escuchándolo, pero no mames, si llegara una mujer que hace corridos y su letra está interesante no tiene que ser así como política esta linda o lo que sea, diría, esta linda pero necesitamos ayuda yo sola no te puedo producir.

M: o sea, de hecho el tema que escogimos para esta tesis está basado en eso, ¿porque puros productores hombres? o sea, porque solo los güeyes son los que están posicionados e igual que las ingenieras de audio, ¿porque? no se, al único productor reconocido que conozco es este güey que hace trap que se llama Tainy, y hasta ahorita que nos metimos en esto, no conocemos a nadie que sea fulana la productora, o sea, porque igual por eso escogimos este tema y este trip de la disparidad de género, ¿tú qué acciones crees que se puedan tomar dentro de la industria para equilibrar esta desigualdad de la que estamos hablando?

A: Yo creo que en primer lugar, primer, primer lugar el el y es el único lugar del cual todos podemos hacer algo es, este, individualmente, o sea, primero como mujer, quierete un chingo, confía en ti, en tu visión, y sólo confiando, realmente confiando puedes llevar del punto A que eres tú al punto B, sembrar una idea algo sembrar una posibilidad, solamente así, o sea, entonces primero primero, es interno entra un trabajo interno y en segundo es convivir, la convivencia entre el trabajo interno incluso espiritual con el trabajo colectivo; con el estar conscientes de una problemática, porque no puede ser ni una ni otra del todo, porque sería decir, como que no se puso las pilas el mundo siempre va a ser competitivo, o sea, si, si pues si, pero claramente estamos hablando de ser conscientes de un género más vulnerable y que eso puede ser una fortaleza, la cosa es que pues tienen que ver los espacios y eso eso solamente se va poder dar si se sabe que se necesita no y si se exige porque es como, es como trabajo político ¿no? no puedes esperar a que los políticos hagan los cambios, si tú no eres la misma demanda ¿sabes? si tu no eres, si o sea, se tiene que exigir y se tienen que dar los espacios, pero cada vez veo más despierta a la banda con

eso, muy muy cañón, por eso cada vez conozco más hombres que digo ¡woow! nos entendemos realmente, y yo soy una persona súper intolerante con gente que pues que hace sentir que estoy viendo así las cosas que odio y me parecen super injustas de la ansiedad, yo soy de que me doy la vuelta yo honestamente, no, no, no, pero cada vez como que conozco más personas chidas, que en general ayuda y ayuda a empoderar a más mujeres, si tu estás bien contigo, ayuda a otra mujer a estar bien, dale un consejo, dile güey no seas tan dura, porque es lo que yo me he dicho mi que me ha ayudado, y como que siento que de ahí va, de echarnos la mano pues.

M: Y... justo, ligado a este tema ¿que relaciones crees que se dan entre músicas, productoras, este, todas las mujeres que forman parte de la industria musical, o sea, crees que la sororidad es lo que más abunda dentro de este medio, hay empatía, envidia?

A: Hay de todo, hay de todo, hay todo, hay gente que neta no te habla si no eres un artista hipeado ¿no? o sea, hay gente que no te considera como alguien interesante con quien trabajar porque dice, yo estoy acá y tu aca, este... ¿sabes? al final es un gremio exclusivo de ciertas personas clave, sigue siendo algo selectivo y exigente, pero hay de todo, porque también conozco gente o mujeres están en ese gremio y que son a todísima madre, y que en lo que sea que pueda igual van a estar super ocupadas pero, se nota cuando alguien si abre su corazón a ti, nadie te va a resolver la vida, a ver morra, nadie te va a hacer un paro o no, no quiere decir que esta morra no sea chida solo porque no quiso colaborar contigo, solamente está consciente de cuál es tu lugar, en este momento y cual es el de ella; tú no le funcionas, eso no tiene que ser malo ¿sabes?; entonces, no me refiero a eso, sino, por ejemplo, yo tuve un show hace no mucho en Selva Studio y fue un live stream y el live session esta ahí en You Tube, es el unico que hay, yo tenia el pelo como de honguito y un traje amarillo, este y en ese Live Session, yo sabia que Vanessa Zamora e Ilze Hendrix iban a estar aquí en Guadalajara y les mande la invitación, así que les mande la invitacion de, ven a mi concierto, me encantaría que escucharas y ver qué te parece. Pues fueron, fueron pagaron su boleto, así de super lindas, Vanessa y yo ya habíamos coincidido antes, ella ella sido la mujer más empática con la que me cruzado en la industria musical, de verdad, la mujer, la más, las más linda conmigo a sido ella, no se porque, pero nos caemos bien, nos caímos bien, simplemente es una morra muy libre y muy auténtica, entonces, pues hicimos clic; le cayó con Ilze, Ilze también de que super viva, preguntándome un chorro de cosas, de porque nadie te conoce, ¿porque? ¿sabes? bien bien chidas esas morras, pero a ver, también, ellas están en su pedo, como yo estoy en mi pedo, no porque nos caigamos bien quiere decir que... ¿sabes? que nos vamos a hacer paros así de enormes, es más bien la forma en la que ellas me han ayudado, es en hacerme sentir, que tengo esta chido, y hay que darle darle darle.

Vane si me ha dado consejos muy claros como de, güey, no te tardes tanto en la mezcla, no va a quedar perfecta, tu saca algo, si no esta perfecto, ¿que? tu saca, Vane si ha sido así, pero no mames,

me he topado con otras morras que no vale la pena ni decir nombres, que era de güey, eramos amigas y me voltea la cara solo porque no soy tan cool como ella ¿sabes? Ha pasado honestamente, o que me han contado de que han hablado mal de mi, no sé, pero esas tonterías son irrelevantes, lo único que podemos hacer es eso, cómo ayudar a alguien a sentir que puede y que es perfectamente capaz y hermosa aunque sea diferente.

M: Y hablando esta parte del gremio exclusivo que tu mencionabas ¿tienes alguna experiencia donde hayas sufrido discriminación o algunas groserías por así llamarlo por el hecho de ser mujer nada mas?

A: Si, he sentido, una vez me paso algo horrible, hay un güey que si me cae bien, se hace como una una persona admirable en la industria musical, que ha logrado hacer de proyectos cosas brutales y que es, además, muy muy honesto, pero un vez coincidimos en Acapulco, él era también, parte de la gestión de ese proyecto y pues estamos en el mismo hotel, nos conocimos y fue de güey este es un chingon, este bato organiza tal festival, es manager de tal, realmente yo no sé nada en comparación con el ¿sabes? Pues intercambiamos números, platicamos como que me tiró la onda, y luego me dijo que subiera a su cuarto de hotel, yo me senti super halagadisima y super volada pero pues no, ni siquiera me gustan los hombres, pues no accedi y como que lo deje en visto y luego intente acercarme a él por el proyecto musical, lo que era relevante y pumm, desapareció, fue así como de, ay güey, si no lo pele lo que dijo no era cierto y eso de chambear juntos o poder tener retroalimentación, no era como de te voy a meter al festival, no, era de tienes que hacer tu tarea yo te voy a echar la mano, te voy a revisar, jamas paso y nose, cosas como de morras que se han portado grosera, pues sí, como si sintieran que soy una amenaza o algo así, me han hecho sentir que ella está más chida que yo y ella por eso tiene un lugar más importante que el mio, y como que es esta mamones de juzgar los procesos de otras personas y de criticarlos de una manera despectiva que a mi es de esas cosas que me han dolido más en la vida, pero también me han hecho super fuerte y super, como también, desapegada a necesitar esa aprobación, y me ha empoderado a ser más padre, a mi me encanta lo que hago, hazte para allá, no tenemos porqué ser iguales, no quiero ser muy específica por eso te cuento ambiguo y no quiero meter a alguna mujer, pero si he vivido esa mamones despectiva de la que hablo, pero si he vivido lo que hablo, no se nose, estuvo raro, pero solo me ha pasado eso, de ahí en mas he tenido mucha suerte, de toparme con gente muy linda.

M: Que chido... oye y tu que tan difícil crees que es tener un enfoque femenino y trabajar dentro de un ambiente que es tan de hombres, que predominan los hombres.

A: Es que eso no necesariamente, ahorita en mi equipo actual de trabajo, voy a entrar a un mini label de un amigo que se llama Enzo y tiene una banda que se llama Bobie y tiene mucha experiencia en gestión de proyectos artísticos, entonces yo no puedo sola, voy a chambear con el

y vamos a hacer equipo y el es hombre y toda su gente alrededor también es hombre, yo yo con mi banda pues todos son hombres también ¿sabes? pero es super diferente a mi proyecto anterior porque aquí son de woow Ana me encantan tus canciones y en lo que yo pueda aportar con mi instrumento, o sea es una humildad distinta, ¿sabes? No solo humildad sino sabernos un equipo, que yo sin ti no puedo y tu sin mi no puedes, cuidémonos, enserio y eso es lo que hace que las cosas pasen, ahora si es como una analogía para la sociedad, es eso, trabajar en equipo.

M: Y... Regularmente aquí, por ejemplo de tu amigo, ¿crees que los que están a cargo de los proyectos son hombres o si hay presencia de mujeres

A: Por ejemplo, yo estoy acargo de mi proyecto, no no el de label, en el label solamente es una herramienta para yo saber cual distribuidora digital me funciona más con base en tales y tales para video y como puedes hacer una campaña más clara que ya estan chidas paro yo te ayudo a aterrizar mejor o cómo puedes hacer es que este plan de lanzamientos de tal mes a tal mes son herramientas, pero pero al final tu eres la dueña, tiene que ser así, yo he visto que es así en todas las mujeres talentosas, Natalia Lafourcade que una de las mujeres talentosas y admirables de México de la industria actual, Vanessa, o sea, Mariana Ruzzi, toda esta ola de mujeres que son muy, no son solo cantantes, son líderes, entonces, me gusta ver que hay una escena en CDMX, en Guadalajara no tanto pero la va haber y yo voy a estar ahí.

M: Vamos a estar muy contentos de ver eso,

A: Pero si hay, si hay mujeres que tienen la batuta,

M: Crees justo hablando de este tema ¿crees que existe la bastante difusión a estas nuevas propuestas de música hecha por mujeres? o sea tú crees que la música hecha por mujeres tenga la suficiente difusión?

A: Es que al final es lo que te digo, este es un mundo de nada más, más de mercadotecnia, relaciones públicas y buenas capacidades de negociación y de adquirir cosas de otras personas o medios o lo que sea. La cuestión aquí es, la cuestión de talento ¿sabes? que no haya mujeres cantantes, es que a lo mejor están haciendo las cosas de una forma desligada a cómo funciona la Industria musical, entonces más allá de que se de difusión, yo pensaría en algo más que se de de raíz, que es el acceso a conocer cómo comunicar, cómo difundir, a quien acercarte, ¿sabes? porque sino siempre a ver, las playlist, las playlist son lo único que asegura muchísimas reproducciones y si nunca llegas a tener acceso con esa gente, que tiene al mejor cómo... estas puertas o no sé, qué conoce a alguien de la revista Marvin, pues vas ahí obviamente, tienes que ir a ciertos lugares claves, para irte ganando un posicionamiento, pero, tiene que haber acceso a eso, ¿como se puede tener acceso a eso? enseñando cómo acercarse, cómo hacer un speechify, ¿sabes? con un proyecto así super preparado de que, tal tal tal... necesito hacer esto, esto y haber, tu necesitas para que te

vean como un disco o un proyecto listo para romperlo o para que valga la pena que te metan ahí te tiene que ver super segura, super segura de que tu proyecto está chingón y que lo puedes llevar a cabo también, entonces otra vez lo mismo, es desde acá, o sea no es esperar que el exterior te levante primero tu, y con esa fortaleza con ese interés, vas a lograr que se abran puertas y quiero pensar eso porque hay muchos casos en los que tú estás entera y eres una fregona y aún así vuelves a muchas injusticias como esta feita, no vende. Tu muy rara su música ¿sabes? pero te digo que cada vez veo menos eso y cada vez veo más mujeres lesbianas dentro de la música.

M: Sí, completamente. La visibilidad creo que le está dando más cada vez más va tomando un lugar un poquito más posicionado. Oye y... retomando lo de las playlist y los medios digitales, ¿crees que ahorita las redes sociales influyen en la manera en la que la música se distribuye y se consume?

A: Eh... totalmente.

M: Como el ejemplo de Kali Uchis que posicionó su disco así super top, gracias a tik tok, o sea, ella utilizó la herramienta tik tok, ¿tu que piensas?

A: No solo gracias a tiktok, o sea, esa morra tiene un alcance poderosísimo en el cual tik tok es una herramienta que viraliza cosas que están de moda, o sea ella inicialmente no hizo una dinámica para que todo el mundo ponga su canción de telepatía en Tik tok, ¿no? lo que hizo fue un hit con la ayuda de una gran gran empresa detrás de ella, entonces si las redes sociales son una gran herramienta, que chido que tengamos eso porque los muy Indie o los que hacemos las cosas solitas o con equipos muy chiquitos podemos tener un acceso, chido, pero aquí estamos hablando de un nivel de un artista que no es, o sea, es una compañía, esa mujer es una empresa enorme y eso hace una diferencia pues abismal, es como si hablamos de Luis Miguel o algo así, ¿sabes? son empresas, son empresas y es como si te pusieras a comparar lo que haría, no se, lo querían redes sociales la tiendita que vende termos hechos por esta persona local, contra no se pinche marca ¿sabes? entonces, es eso, o sea, en la medida en la que pues tengas un buen equipo y tengas como estándares de producción, incluso como muy fuertes y diseñados para lograr un hit, van a pasar cosas así, pero también está chido que exista la forma de que podamos hacer música en nuestro cuarto, compartir eso ser super honestos, super chiquitos, super humanos y personas reales, no dioses que también, pueden llegarse a viralizar y ser una sensación, porque, también, gusta mucha esa naturalidad, o sea todo se puede el chiste es hacer lo que a ti te gusta y sentirte contento con eso y seguir esas convicciones, no se, imagínate que mi meta fuera, tengo que entrar a una disquera, tengo que entrar a Universal ¿sabes? para lograr un sueño y no estaría mal, ese sería un gran objetivo, pero ahorita, yo tengo que terminar el disco y quiero a hacer esta planeación con la ayuda que se está dando por que es quien me hace caso ahorita es con quien se está dando las cosas y estoy feliz con eso.

M: Oye ajá, cambiando un poquito el tema hablando de disqueras enormes, teniendo ya tu nuevo material ¿si te gustaría pertenecer en algún momento a alguna disquera de renombre?

CA: Claro, claro, de hecho yo en cuanto tenga el disco mezclado y como un plan aterrizado, una de las estrategias es acercarme a alguien y al final lo que hacen es ayudar con el recurso, para los videos, para promoción; es importante que vean que no te tienen que hacer toda la chamba, porque si no, pues no es igual de atractivo. Es importante que vean que ya haya una propuesta, que hay un desarrollo, que ya haya público, ¿sabes? entonces si me quiero acercar por supuesto, por lo mismo, de que no puedo sola y porque quiero que las cosas se logren lo mejor posible y porque quiero darle chamba a mis amigos de vídeo, de fotos, tal porque eso no te lo hace la disquera, la disquera dice tanto y así funciona.

Este es tu presupuesto...

Y si eso no funciona pues un inversionista y se hace todo un plan en función a eso y es lo que está pasando.

M: Oye y cuéntanos, ¿dónde estás trabajando actualmente? ¿tú trabajas en Seiva studio?

A: O sea si trabajo ahí, ahí he grabado, ahí ensayo, ahí he maquetado, ahí tengo juntas, nose, si trabajo ahí pero no es como que este ahí todo los días, no, pues no todo el disco se grabó ahí. o sea trabajo en Seiva, trabajo en mi casa en la oficina, trabajo en todos lados, pero no trabajo de planta en Seiva.

Me da pena tengo que irme...

Entrevista a Itzel Noyze por María Fernanda Galindo.

Mafer Galindo: Primero que nada me gustaría que te presentaras que nos cuentes un poquito de ti ¿qué estudiaste ¿Qué haces actualmente?

Itzel Noyz: Ok pues yo soy itzel noise eh hago música canto, produzco, eeh... estudié en realidad la carrera de diseño gráfico, me gradué de diseñadora gráfica eeh... sigo ejerciendo en parte muy poco ya la verdad, pero éste sigue ejerciendo sin embargo eeh... Cuando salí de la carrera me enfoque mucho más a lo que pues quería desde que era niña que fue la música, era la música, es la música y actualmente me encuentro dedicada digamos un 90% a esto, a lo que es bueno cuando se podía haber cuando había shows pues a tocar eeh... a producir estoy comenzando a producir a otros artistas también, eso me emociona mucho y también he estado musicalizando obras de teatro, un par de pasarelas y eso es lo que hago.

MG: Ok oye y cuéntanos ¿Cómo fue tu primer acercamiento hacia la música? tienes algún recuerdo que te haya marcado que hayas dicho guau yo quiero hacer esto para siempre

IN: Pues yo siempre he cantado ¿no? pero yo lo veía como normal entonces un recuerdo que me gusta mucho tenerlo siempre presente es una vez, este que era muy pequeña yo creo tenía como 4

años no sé, éste había una telenovela o no me acuerdo qué, creo que salía Laura León y entonces yo recuerdo que yo era muy fácil que yo me aprendiera las melodías ¿no? entonces yo siempre las andaba como tarareando recuerdo que un día estaba así sentada yo jugando y se me vino a la cabeza una melodía de esa señora y la empecé a cantar, la empecé a cantar, pero ya ves que esta mujer tiene un vibrato muy peculiar ¿no? así como ah, ah , ah y entonces yo empecé a cantar así y me salió ese vibrato y entonces como que mis tías me estaban escuchando y fue como ¿qué? y les dio muchísima risa, les dio muchísima risa porque se les hizo muy muy chistoso y muy increíble como que yo tan chiquita y que como que pudiera hacer ese tipo de voz ¿no? a mí me dio muchísima pena la verdad y incluso te puedo decir que como que me traume tantito porque dije “no es que se estaban burlando de mí” ¿no? pero ya después como que comprendí que era algo como sorprendente para ellas pues porque o sea como que no, no había como en la familia alguien que realmente siempre estuviera cantando así ¿no? mi papá canta muy muy muy chido pero él no es músico, él no se dedicó a la música, él es ingeniero ¿no? entonces este como que solo había eso ¿no? Solo sabían ah pues si su papá canta pero hobby ¿no? Pero no que fuera algo que siempre estuviera ahí presente y justo así como que empecé a darme cuenta pues que yo lo podía hacer digamos un poquito, se me daba ¿no? se me daba y entonces este pues empecé a escuchar como más música que en ese tiempo yo o sea yo podía decidir que escuchar que era básicamente lo que había en la tele y en la radio ¿no? porque lo demás era lo que escuchaban mis papás o mi familia en general, este que era más música como, pues norteña yo soy de San Luis Potosí ¿no? entonces allá como muy lo norteño, la banda, la música grupera, la música tejana, eh... obviamente yo crecí rodeada de eso pero a mí me llama mucho la atención lo que en ese tiempo ahí era distinto, que era más como el pop y este pop que salía en ese tiempo de cantantes como Britney Spears, Christina Aguilera y como todas estas este artistas que salían, te digo en la tele y en la radio ¿no? porque no, no había internet ¿no? Y así como que hay yo voy a indagar a ver que mas ay ¿no? yo me quedaba con eso entonces como que por ahí empezó, eeh... me gustaron mucho estas cantantes empecé a comprar sus cassettes, los empezaba a poner, las escuchaba siempre la radio, las veía en la tele; poco a poco fui creciendo y ya empezó haber internet, más, más bien teníamos ya acceso a internet y así, éste llegó mi etapa como de secundaria conocí a otros amigos que ya tenían otros gustos como de el rock, ya sabes cómo esta cosa que todavía para mí era como guau qué es esto ¿no? apenas lo estoy descubriendo ¿no? y este desde de ahí comencé como abrirme un poco más de ¿Qué más hay aparte de lo que yo yo escuchaba siempre de niña? o lo que me ponían así en la tele de cierta manera esa limitante ¿no? hasta donde llegaba y de ahí pues nada como que me me empezó a interesar aprenderme las canciones, no sólo como de manera de interpretar sino también llegar a tocar algo, porque a veces me empezaron a gustar canciones que no había karaoke de esas canciones, entonces dije ¿Cómo yo puedo interpretar esas canciones? pues tengo que saber tocar

un instrumento y empecé a aprender a tocar la guitarra muy poco ¿no? O sea así de que yo sola, ni siquiera me metí a clases y no me salía y como que me frustraba y decía no, entonces ya decidí como pararle ahí y como dedicarme sólo como a cantar, a cantar, a cantar ya... pasaron un par de años y ahora sí y metí más en forma como a clases de guitarra, este tome por ahí unas clases de canto, sin embargo, este por lo mismo de que yo a la par estaba pues en la prepa, en la universidad, usando digamos una carrera esté más eeh, pues que para mis papás era más común una carrera universitaria de una licenciatura en diseño gráfico este, pues para mí siempre estaba todavía la espinita como de decir pues es que la verdad yo amo más hacer o cantar esta música que el diseño gráfico, no porque no quiera yo hacerlo, pero la verdad me apasiona más la otra cosa ¿no? entonces como que nunca lo deje, nunca lo deje este ya después cuando salí de la universidad justo ya dije “o sea sí ya hice esto, que de cierta manera fue como en ese tiempo decirle a mis papás si ya, yo cumplo con esto me encanta también pero yo me quiero dedicar a otra cosa y así.

MG: Ok crees que te puedas hacer un poquito atrás para que no se corte tu cabeza

IN: Ah ya sé que voy a hacer, ahí estoy.

MG: Justo así, sí muchas gracias, entonces ¿Cuándo terminas tu carrera es cuando decides dedicarte a la música por completo?

IN: Sí, yo creo que fue ahí cuando empecé digamos ya profesionalmente ¿no? o sea como que antes era; yo siempre tocaba en mi cuarto, o sea tenía mi guitarra, mi guitarra eléctrica y siempre estaba ahí sacando canciones covers y todo ¿no? este pero justo hace rato venía pensando en que yo no puse mucha atención en la en la universidad porque mi mente siempre estaba soñando, o sea yo siempre estaba así pensando en que cuando yo haga esta canción o ay quiero sacar esta otra canción de esta banda que me gusta, ya quiero llegar a mi casa porque ya me quiero aprender esta otra canción en la guitarra o sea como que siempre estaba pensando en eso, este y y realmente ¿no? estaba ahí en las clases ¿no? o sea me fue bien en la universidad tampoco digo de que ay la super pase de panzazo pero siempre estaba yo pensando en qué voy a hacer cuando llegue a mi casa de música ¿no? Ya cuando salgo de la universidad, literal me di todo el tiempo, este intente meterme a unas clases de música en una escuela, eeh no lo logré, la verdad es que me cuesta mucho como esta onda de la academia o sea me encanta y me encantaría tener esa disciplina pero siento que a veces como que me desespero mucho porque, tengo muy bien en claro cómo lo que yo quiero y hacia dónde quiero ir y a veces pues bueno al menos las clases que tuve había cierta metodología la cual como que ya no eeh... para lo que yo quería no me aportaba ya tanto ¿no? o sea con que ya quería más y tenía que seguir este camino entonces como que decidí salirme y emprender otra vez por mi cuenta ¿no? y así empecé a tener bandas y así de hecho vivía en San Luis, me mude para acá saliendo de la universidad me mudé para CDMX y ya aquí fue donde empecé a tener mis

primeras bandas, mis primeras digamos chambitas de música ¿no? A veces tocaba en un café y así.

MG: ¿Oye y la manera en la que comenzaste a producir fue igual autodidacta que como aprendiste a tocar la guitarra?

IN: Sí de hecho este fue por la misma necesidad que yo tenía como de hacer una banda porque había, o sea había terminado como una banda ya así de que pues ya cada quien tiene así que sus prioridades y ya vamos a seguir cada quien por nuestra cuenta ¿no? en ese momento yo sólo cantaba o sea no era de que yo ya tocaba súper chido la guitarra y ya yo sola me iba a cantar ¿no? o sea como que yo tenía la necesidad de para seguir en eso tener con quien tocar y pues dije es que no puedo yo hacerlo como todo, o sea no puedo yo cantar y estar empezando a tocar la batería, o sea no lo puedo hacer yo todo ¿Qué hago para pues para llenar esta necesidad que tengo? ¿no? y justo empecé a conocer amigos que estaban en la producción musical que estaban estudiando producción musical o que acababan de salir de la carrera ¿no? este me empecé a llevar muy chido con ellos y así de que viéndolos y luego yo hacía como pequeños ejercicios de canciones y luego me daban ellos tips, así como retroalimentación es enseñar mis canciones y así fue cuando empecé yo a producir como tal ¿no? así como que mis mis pininos y este eeh... obviamente pues me faltaban bueno o sea pues esto siempre es como entre más lo haces pues lo vas a hacer mejor ¿no? entonces igual yo me desesperaba mucho porque yo veía como las otras producciones pues de x artistas y decía es que eso eran increíbles y los míos, o sea no manches como que todavía no llego a ese nivel y pues me clave muchísimo y empecé a producir primero como de... las primeras canciones que producía así tal tal cual fueron unas canciones de una banda que tuve que se llamaba “Termonsta” este ahí como que experimente en componer ya como digitalmente ¿no? En el programa de producción que utilizo mucho, que se llama empecé mucho con Logic, ahora también uso Ableton pero en ese tiempo así sólo tenía logic ¿no? entonces empecé con eso y empezaba como a construir las baterías midi, empezaba a construir también los bajos míos, total me arme mi canción banda, así de banda este y pues en ese momento o sea ya ahorita escucho esas canciones y digo hójole la neta si les faltaba un buen, pero en ese momento para mí era como un súper logro porque decía no manches es que ya compuse una canción completa de pies a cabeza, desde este el ritmo, desde la base rítmica hasta las melodías y la voz o sea ya ahí está una canción completa ¿no? y luego pues ya empecé a tocar eeh... bueno pues que con amigas eeh...es que quería que fuera una banda de chicas, empecé a buscar amigas y que pues que tuvieran el gusto y como el el que fueran como por el mismo camino ¿no? musicalmente hablando y pues las encontré y así encajamos super chido y armamos una banda ¿no? este después de eso, como que me entro esta onda de clavarme en la música electrónica; y yo siento que ahí fue cuando realmente eeh... pulí lo que es la producción musical, porque siento que la música electrónica es como tan fina y tan

meticulosa y aún así sea digital en su mayoría o sea como que, o sea los sonidos los tienes que poner también porque todo se tiene que escuchar así como súper paneado y que el ambiente y que la imagen stereo que se escucha acá atrás y que también se escucha aquí a los lados y que parezca que viene y va, o sea como que muchos detalles que tiene esa música, ese género y la verdad es que me, me sumergía en eso porque me cautivó muchísimo y empecé a hacer otro proyecto ¿no? que se llamaba Aerlos ahorita el proyecto está en pausa porque justo empecé con lo de Itzel Noys ¿no? pero justo ahí en ese trance de mi banda con este proyecto de música electrónica fue cuando yo empecé realmente ah a digamos a producir así como pues más bien a aprender a producir ya realmente decente.

MG: Oye y ¿Tú crees que el aspecto económico influya en la producción? o sea que sea una limitante para convertirte en productor musical ¿Cómo le hiciste?

IN: Definitivamente no es una limitante pero sí influye mucho, si influye mucho, ¿Por qué? porque o sea en mi caso, yo la verdad sí tuve mucha necesidad de muchas cosas para aprender a producir, ya sea de que tenía computadora ¿no? pues ya la mayoría ahorita tenemos computadoras pero a veces se necesita de ciertos parámetros que tenga la computadora para poder leer cierto programa ¿no? entonces ahí ya te vuelve como esa limitante de si no es de esta gama pues a lo mejor ya no te va a agarrar este programa por ejemplo el Logic sólo está para las, perdón para las Macs, entonces si tienes PC pues si quiere usar Logic no vas a poder o sea ahí ya es como qué pasa ¿no? pero bueno afortunadamente yo tenía esta máquina ¿no? una Mac entonces empecé por ahí con logic; ahora eh yo la verdad es que siempre busqué la manera aunque yo no tenía las herramientas yo siempre buscaba la manera incluso yo pedía prestadas cosas para terminar mis canciones o sea, así de que yo tenía mi compu era lo único que tenía si me faltaban unos audífonos para poder escuchar realmente pues una calidad de sonido que te pudiera dejar ver esa imagen estéreo que se usa mucho cuando estás produciendo y los audífonos que tenía eran audífonos súper básicos que pues ahí es como de vas a, no vas a poder mezclar o sea, no vas a poder mezclar con estos audífonos ¿no? entonces pues yo tenía que escuchar con mis audífonos, hacía lo que podía ahí en mi compu aparte también se necesitan por ejemplo controladores ¿no? este no porque no puedes hacer nada si no tiene los controladores pero simplemente ya teniendo unos se vuelve más fácil todo o sea neta te súper resuelve la vida que no tienes que estar aquí en el teclado de la compu y que le aprietas otra tecla y que no se ve y no sé qué o sea como que el controlador sólo es esta herramienta que te va a facilitar maniobrar el programa ¿no? Ehh... yo no tenía eso yo me la pasaba en el teclado de mi compu y pues te acostumbras también a estar ahí sólo con lo que tienes te acostumbras y de cierta manera sabes resolver cosas que se empiezan a complicar ¿no? pero ya había veces en las que pues si me desesperaba un poco incluso llegar hasta la frustración porque decía es que para grabar mi voz pues no la voy a grabar con el celular, no la voy a grabar, a veces hasta la grava de

hecho unas maquetas tengo que las grababa con el micrófono de los audífonos ¿no? este porque pues yo no tenía así como un micrófono así chido para grabar, entonces si de repente yo necesitaba ya como terminar una canción pues tenía yo que pedirles a mis amigos que algunos sí tenían “No pues tu préstame tu micrófono o en cuanto me lo rentas ¿no?” o a pues prestame tu controlador a oye pues es que me falta este otro programa para complementar lo que quiero ¿Me dejarías usar tu computadora por unas dos horas para terminar mi canción? o sea como que si si tú ves ciertas trabas pero como que siempre o sea si si de verdad ahí es cuando digo si de verdad lo quieres así le buscas, le buscas, ¿no? porque a pesar de que pues no tenía tal vez las la, las herramientas que ahorita ya tengo pues yo no pare o sea yo seguía así de hasta pedía prestado para poder sacar mis canciones ¿no? Así, entonces como que limitante no es, pero si vas a tener ciertas trabas o sea porque si, o sea de por sí cómo estas cosas sube el dólar y se empiezan a ser cada vez más caras también, o sea justo me comentaba un amigo porque compré una interfaz ¿no? bueno la compré ya hace varios años y en la compró apenas ahora y me dices ¿Es qué cuando te costó? y yo así de no pues en ese tiempo me costó creo que 3600 pesos que para mí era de wow voy a gastar todo ese dinero y hójole cómo la voy a hacer no pues lo gasto porque si lo necesito ya ¿no? Y me tarde en ahorrar hasta que lo conseguí y ya ¿no? Entonces ahorita me dice que está ya al triple la interfase imagínate en no sé en 5 años se super explotó el, el precio entonces como de no pues todo está carísimo claro que va a haber ciertas trabas pero también afortunadamente ya hay muchas cosas que pueden suplir, por ejemplo hay programas hay un programa no recuerdo ahorita el nombre pero hay un programa en línea donde puedes producir tu música y puedes editar tus canciones, o sea ya ni siquiera tienes que pues bajarlo así a la compu, o sea ahí mismo en línea claro tienes que tener internet ¿no? pero pues ya es como una, algo más práctico ajá o sea ya está ahí la posibilidad, otra opción.

MG: Oye y retomando esto que nos mencionas de que ahora has empezado a producirle a otros grupos ¿Tienes un género que sea tu preferido para producir?

IN: Pues sí y no, sí porque obviamente me encantaría producir lo que ahorita yo estoy tocando porque así yo también pulo más digamos el hacer el género que a mí me gusta ahorita para tocar a mí, pero también me gusta producir otros géneros porque aprendo mucho de esto, o sea a lo mejor tal vez, no sé, pero tal vez en un lapso de tiempo pues yo no me veo tocando este regional mexicano tal vez, sin embargo me encargaron una canción así entonces yo tengo que buscar y tengo que escuchar más ese género para empaparme y tengo que conocerlo y tengo que saber cómo va, cuál es su esencia, cómo se construye la melodía y el ritmo ¿no? entonces siento que eso me hace aprender muchísimo, esto me hace aprender tal vez todo lo que no aprendí, si, si hubiera ido a una escuela de música así a la academia ¿no?

MF: Claro, ¿Oye y alguna vez has rechazado algún trabajo que no sea acorde con lo que te gusta producir o con tus gustos musicales?

IN: Por la única razón por la que lo he rechazado es porque no me querían pagar jaja

MF: Jajaja no así no.

IN: Ajá, pero de otras cosas yo creo que afortunadamente siempre me han salido como cosas que pueda hacer digamos en tiempos y no sé como que solo ha sido esa ese detalle ¿no?, que de repente sí se se ponían como duros en este hecho de no pues es que solo te puedo dar esto y yo así de hijole no, pues es que sí está cañón así, ni el tiempo que le voy a invertir ¿no?

MG: Claro, oye y ¿Cómo influyen tus gustos musicales a la manera en la que produces?

IN: Eeh... influyen mucho en la cuestión como, como de las de la melodía vocal yo siento como que, o sea cuando yo sé que tengo que cantar para cierto género o sea me meto tanto en eso que ya digo ok, que cuando no es un género que yo haga ¿no? pero cuando ya es que yo estoy en mi libertad de componer lo que yo quiera como que generalmente siempre por ejemplo el soul como estas voces del soul y R&B y así, como que las tengo muy presentes entonces suele mucho, suele mucho a mi voz como caminar por esos rumbos ¿no? eeh... en cuestión de ritmos y así creo que eeh... más como en en en lo pasional digamos yo creo que ¿no? tanto como en generos más como en el feeling creo que es cómo influyen los géneros que a mí me gusta.

MF: Okey ¿Oye recuerdas cómo fue con tu primera banda el plan de lanzamiento de presentación de su primera producción?

IN: Sí, no hubo, no hubo jajaja porque ni siquiera sabemos, es que no sabíamos nada de eso o sea eh uff, sí, sí lo hubiéramos hecho como lo hacemos ahora hubiera sido tal vez otra cosa o tal vez no, no lo sé, no pasó ¿no? pero no sabíamos nada de eso o sea no sabíamos que tenía que haber un press kit para empezar, no sabíamos que ya teníamos que tener una bio de banda ¿no? aunque de repente son así como ay no, pues es que claro porque pues si de repente les mandas información a medios o a contactos, a lo que quieras, pues quieren saber qué o quiénes son eeh... las personas que vas a ir a ver tocar ¿no? yo creo que, mira así las primeras dos bandas no hubo nada, así de que tocamos en unas fiestas y ya, así de que todo mundo si no sé qué y ni teníamos redes así como sólo era tocar y ya ¿no? en las otras ya como que si dijimos no sí hay que, ahí si hasta nos preocupamos por el nombre de la banda ¿no? porque antes era como de ay a ver qué sale que se te ocurre ¿no? ha pues esto, el otro, equis; si salía como una payasada de nombre, que a veces pues está bien si así lo quieres pero a veces cuando sale nada más porque ya tenías que ponerlo pues como que no se me hace tan chido ¿no? este pero ya después como que sí pues ya pensamos el nombre, ya dijimos pues vamos a hacernos una fanpage y vamos a hacernos una bio y nuestra, nuestra fiesta de lanzamiento pues fue sólo eso, una fiesta así dijimos vamos a invitar a todos mis

amigos, a todos tus amigos, a todos los amigos de todes, esté hicimos una fiesta que se súper lleno en mi depa, así invitamos a otras bandas a tocar también y de ahí llegaron personas que la neta ni conocíamos, no sé cómo llegaron pero de repente esas personas empezaron a pasar la voz y nos empezaron a invitar a tocar y a tocar, y a tocar y de repente ya estábamos tocando así de que en el foro indie rocks, así de ¿Cómo llegamos aquí, no? No se güey, no se se ni como nos dieron pero llegamos ya ¿no? estamos ya tocamos ¿no? pero realmente no le metíamos, o sea no hacíamos promoción, sólo era como de ay vamos a sacar esta rola y la posteabamos y no había este plan ¿no? De pre y de post, o sea no había nada.

MG: Y ahorita con tu proyecto de Itzel Noyse ¿Cómo son las cosas o sea que mejoras has desarrollado?

IN: Pues ahorita por ejemplo eh me gusta tener siempre mis redes activas, o sea si no estoy haciendo algo como musical pues ahí posteando cualquier cosa ¿no? bueno cualquier cosa que sea como mía, este pero por ejemplo cuando se trata de lanzar una canción el primer plan es ¿Para qué fecha me gustaría lanzarla? Generalmente siempre tengo como un mes y medio para mandar a medios para contactar a medios y para mandarlos a pues sí para que haya promoción ¿no? Avisarles pues voy a sacar esta canción bla bla bla este y ahora sí con una bio, con un press kit, con una sesión de fotos, este me encanta tomarme fotos, entonces siempre como que preparó esa sesión antes del lanzamiento ¿no? también ehh bueno ahorita no he hecho tanto videoclip por falta de tiempo, pero o sea ya tengo un plan de trabajo, lo cual pues antes para nada ¿no? O sea ahorita ya por ejemplo tengo planeados, no pues voy a sacar estos sencillos de aquí a tal mes y a lo mejor nada más estos 3 van a tener vídeo y estos otros van a ser solo como inter, por ejemplo vídeo, sólo canción y luego era así vídeo y luego canción, así como para para un sube y baja ¿no? ajá eh así o sea generalmente las canciones después de que yo ya las termino y que terminó el video eeh... lo mandó a los medios como con un mes, un mes máximo o tal vez mínimo 15 días de anticipación en la fecha en la que se va a lanzar el sencillo pues para que tengan la oportunidad de que revisen los correos de que éste pueden checar si les interesa o no escribir de eso, también para ver qué onda pues con las ads ¿no? No se ahorita pues si se puede hay que meterle ads, porque creo que vas a tener mucho más alcance y ya o sea ya se tiene como este plan y luego todavía sale sencillo y después de eso se van a venir notas, se van a venir entrevistas, se van venir tal vez sesiones, si ya se abre esta onda de los shows pues ya se van a venir tocadas, sin embargo este, no solo se queda ahí, o sea después de que lanzo el sencillo también pues generalmente hay como otros 15 días y otras 3 semanas como de promoción después del sencillo, no solo de que se lanza el sencillo y ya ahí se queda en el mundo y se pierde en el internet, o sea por eso se tiene que reforzar, tiene que haber como una campaña después del lanzamiento.

MG: Ok ¿Oye y cuentas con alguna fórmula para así llamarlo personalizada para producir tus canciones?

IN: Según yo ya la tenía pero la neta es que siempre cambia algo, casi siempre empezaba yo eh... bueno solía empezar con el ritmo cómo, que así en mi mente siempre, a pesar de que pues mi instrumento es la voz y cante lo que sea, como que siempre traigo ritmos en la cabeza, entonces siempre empezaba como por el ritmo y a partir de ahí ya decía ah ok pues puede ser a este tempo, puede ser a esta velocidad, va a ser mas acá este lento, va a ser másailable, casi siempre me iba por lo lento porque me, o sea eso como que me me llena un poco más ¿no? este y ya después empiezo como con esta onda de las melodías, la armonía más bien, como las carnitas de armonías de sintes ¿no? eh pero ahora últimamente he empezado más por melodías de voz porque antes casi siempre la voz era la que dejaba hasta el final, siempre siempre siempre construía todo el beat, toda la... la armonía, todas las melodías de todo y hasta el último me enfocaba en la voz, pero ahorita como que de repente se me cambió el chip y empiezo a cantar, empiezo a sacar melodías, las grabo en notas de voz de mi celular para que no se me olvide y llegó a la compu y las empiezo como tararear otra vez y a partir de ahí empieza a sacar como el tempo ya digo a puede ir a este tempo y ya, y empieza como al revés o sea ahora ya sacar las melodías y hasta el final tal vez ya el beatsito ¿no? y ya como el bajo y cómo lo que, la base rítmica, este por eso te digo como que solía tener una pero ahorita ya como que de repente se me voltio el chip.

MG: ¿Y hay alguna diferencia entre la manera en la que produces tu proyecto de Itzel Noyz a la manera en la que produces otros artistas?

IN: Sí porque generalmente ellos ya, al menos los que me han tocado ya traen una idea si no es que una maqueta, una maqueta sencilla, ya traen una idea al menos de la melodía de la voz y la letra entonces eso para mí ya no es como que me agarra así de haber vamos a imaginar que puede ser, no, o sea como que ya es ah okey nos vamos a ir por esta línea, venga; incluso ya ellos ya traen como yo quiero que sea por ejemplo ahorita un chico me dice es que quiero que sea un pop electrónico, entonces yo digo ah okey ya tengo la voz y la de la letra nada más quiero como que me produzcas el beat y ya ver qué podemos hacer con mi voz, y yo ah ok, entonces ya como que me lleva por un camino generalmente se llevan por un camino o sea ahorita no me a tocado algo creo que lo que me ha tocado así hacer de cero han sido como las piezas para teatro, o sea como que ahí sí literal solo me dan la temática y es como de ahí alocate, o sea haz lo que tú quieras y eso me vuela la cabeza entonces siempre salen cómo piensas bien experimentales ¿no? entonces así como muy etéreas, este con cánticos así como operísticos y luego ya como que entran las mismas voces de los actores y luego puros pads y luego así como cosas más estruendoso, o sea como que es por lo mismo de que es mucho movimiento el teatro necesito estar siempre al 100

arriba arriba arriba y luego de repente bajar o sea como un sube y baja muy notorio así pues ahí sí es cómo haz lo que tú quieras ¿no? este pero... en las otras producciones ya más concretamente como tracks como una canción, que me han tocado que ya traen el camino o sea eya traen en su camino.

MG: Oye y en estas ocasiones que te ha tocado hacer desde cero para teatro ¿Cómo es tu proceso creativo?

IN: Eh generalmente hay una lectura primero del guión con... con todes quienes participan este de ahí ya es como de justo me dicen esto ¿no? De ya leíste ya más o menos de de de qué se siente la obra, cómo se siente eh pues ya has tu chamba ¿no? entonces yo generalmente, eh compongo como por actos, o sea como que cada acto también siempre tiene su feeling, entonces el feeling que me dé o englobo más bien conceptos, por ejemplo no pues este acto es muy, es de rabia, es de coraje, entonces ahí luego luego se me viene como que veo colores con la música entonces como que luego lo digo, no pues esto es como medio rojizo, con café y como cosas así y este entonces vamos a tener que irnos como por estos syntes, empiezan mucho con los syntes ahí; y es como que ah ok entonces vamos a meter estas capas, vamos a ver si le ponemos este lip y así o sea como que ahí empiezo a conceptualizar a partir de... de la sensación principal del acto de el guión

MG: ¿Oye ya pasando eeh... a temas de género ¿Tú crees que las mujeres están representadas dentro de la industria musical? ¿Su participación es la suficiente?

IN: Ahorita todavía no, pero ya empieza a haber, o sea ya se empieza a notar y no que no haya mujeres en la música dónde está, porque creo ahorita yo conozco hasta más mujeres que hombres, o sea pero también porque me he movido mucho ahí ¿no? como de, de gestar estos espacios, este colectivos etcétera pero pues la verdad es que cuando a mí me tocó empezar yo no tenía muchas referentes musicales y las pocas que había, pero siempre me la pasaba escuchando música de mujeres y la buscaba indagaba qué más hay mujeres y no porque no me gustara la música de hombres, o sea la neta escucho también un buen de música de hombres pero yo siempre quería identificarme, yo quería una figura femenina o qué se identificara como mujer para yo poder identificarme ¿no? y no había muchos en este tiempo por ejemplo yo, soy súper fan de Brody Dalle que es esta chica The Distillers, yo era como guau es que ella lo la más, así, o sea en ese rubro ¿Qué otra mujer hay que haga eso? No pues no se, ya después empezaron a salir mas bandas, empezaron a salir mas morras, este cómo esta onda de Paramore y como toda esta ola que se vino como de que ya eran más morras al frente no sé qué, pero todavía falta o sea no era como, no había bandas de puras morras por ejemplo, o sea había dos, no se, donas y no se que otra, era como de ¿Qué quiero? yo quiero bandas de morras, me quiero identificar y justo por eso fue que quise hacer una banda de morras, de puras morras porque yo quería ver más morras ahí y las quería

conocer y justo cuando empezó esta banda, empecé a pues yo abrí mi, digamos mi ceguera de que ah también hay esta morra que tocar la batería, no sólo hay esta, a también hay esta morra que toca el bajo y así empecé a conocer un buen de morras que tocan y dije ¿entonces que está pasando? o sea si las hay pero no están ahí, ¿porqué no las hay? y pues la neta llegamos a la conclusión de que también pues no sé sienten o no nos sentíamos seguras, de pararnos ahí pues porque si nos ha llegado a tocar eh pues que te menosprecien porque eres morra y a lo mejor tú ni sabes tocar, tu nomas cantas y tu no sé qué, o sea entonces no pasa nada, cuando dices güey no manches llevo tantos años en esto, yo sé cómo me quiero escuchar, yo sé cómo escucho con este con los otro, o sea ¿porque tú quieres a fuerza decirme cómo me debo de escuchar si yo ya sé lo que quiero? y yo sé cómo hacerme sonar así ¿no? entonces como que es esta onda, como o sea se sentía esa inseguridad y justo creo que ahorita se está haciendo eso de lado y por eso hay más aperturas y más espacios seguros donde nos podamos expresar como queramos y si queremos solo tocar una nota todo el rato la vamos a tocar y si queremos hacer una escala las vamos a tocar o sea y no porque no sentir que hay ahí alguien, figura hombre que nos está juzgando, si no por el hecho de que nosotras queremos hacer eso, porque eso sí había mucho antes yo lo llegué a sentir mucho, ahorita no me importa, me vale, pero antes sí pues de por sí el hecho de pararte a exponer algo que es tan tuyo, o sea ya te causa cierto pues hasta pavor ¿no? así de inseguridad, no no manches ¿Qué va a pasar? ahora imagínate pararte, todavía que sabes que ya te están juzgando antes de ni siquiera pararte o sea es como que horrible entonces justo eso, o sea ya se empiezan a ver esta ola como de ¿Cómo se dice? cuota de género algo así en los festivales, en algunos países, por ejemplo en Argentina creo que ya este no recuerdo el festival pero ya es de 50% mujeres y 50% el cartel y aquí la neta todavía no, o sea ya al menos ya hay un 30 ¿no? pero hace 5 años había un 5% entonces ahí vamos.

MG: sí

IN: Ajá

MG: Ah perdona, no, sigue.

IN: No, justo eso o sea ya veo más apertura.

MG: Ok ¿Oye y tú crees que dentro de la escena musical el rol que juega la mujer este encasillado a que la mujer solamente canta, la mujer solamente es manager la mujer crees que ehh solamente este como en ciertos papeles por así decirlo?

IN: Yo siento que todavía sí, porque a mí me ha tocado también eso, o sea me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo me ha tocado ver que que juzgan ¿no? este y para acabarla a cercanos amigos cercanos que dicen esto lo digo así de güey o sea, bueno pero eh por ejemplo un día yo iba en un taxi ¿no? y pues yo salí con todos mis cosas que iba a tocar y luego luego el señor me dice ¿ay ya va a cantar? Sí, ya voy a tocar a ok y ¿Qué canta? No pues como trip, ya ni le quise explicar, ya

nadamas le dije rock, porque no le iba a decir que triphop con no se que y le dije rock y en eso me dice ah orale este y a ver enseñame una canción donde usted esté cantando, o sea pero ya asumiendo que yo era música pero cantaba y bueno si si canto jajaja pero también hago otras cosas ¿no? o si se sube mi amiga que es baterista y que no es cantante y la va a decir a esta morra va a tocar, va cantar como que siempre te encajan ahí, encasillan ahí, pues porque a lo largo de la década pues la que estaba enfrente y cantaba era la mujer y no hacia otra cosa ¿no? entonces ahorita te digo afortunadamente, por ejemplo ya he visto un buen de talleres de producción, incluso de de aprender a tocar cualquier instrumento, hasta programar, hacer livecoding musical ¿no? esté para morras, para puras mujeres o para personas que se identifiquen como mujeres y eso ya quieras o no ya está abriendo toda esta brecha ¿no?

MF: Claro, oye y ¿Cómo percibes la presencia de las mujeres dentro de la producción musical?

IN: Ahorita todavía siento que hay que exponernos más, todavía veo mucho la onda de qué productor musical y siempre van a ser hombres, productor musical y cuando dices productora como que piensan que es productora pero qué haces eventos y como cosas así, o una productora de audiovisuales, este una casa productora y es como no, pues produzco música, soy una productora musical ¿no? entonces yo conozco al menos de este lado yo conozco un buen, o sea todas mis amigas la mayoría que hacen música producen música ¿no? este pero yo siento que también en este nicho como de productores de de pues que salieron a lo mejor en la generación una antes que nosotros incluso en nuestra generación, pues todo es un círculo de hombres la neta todavía entonces para ellos todavía es como muy wow ¿apoco si sabes producir? o sea te cuestionan y no porque digas, no pues es que yo sola porque soy mujer, no, la neta yo aprendí de hombres, yo justamente porque yo ¿no? conocía a nadie mujer productora, mis amigos a todos a los que les aprendí pues son hombres, o sea pero ahorita al empezar a tocar y a conocer mas morras en este ámbito como que entre todas fuimos aprendiendo juntas, al menos las que conozco ¿no? O sea todavía yo no conozco también, ora sí que estoy todavía en mi burbuja todavía no, no, no sé de alguien mas de repente por ejemplo hasta en TikTok ya veo cómo productoras que dan tips y yo claro que por supuesto que las voy seguir ¿no? porque me encanta, me emociona que ya cada vez se ven más y a lo mejor no mucho, igual cantidad que que de hombres pero pues la neta es que cada vez veo más y lo más chido es que mas morras o morres están exponiendo y les está valiendo como el ay es que eso es nada más hermoso que me van a decir que van a ser claro como que ya eso lo estamos dejando dejando a un lado y ya sea cierto porque lo quiero hacer y por qué se me antoja y porque bueno también o sea puedo aprender eso ¿no?

MG: Oye y qué acciones crees que se puedan tomar para equilibrar esta desigualdad de la que estamos hablando?

IN: yo creo que pues a lo mejor de nuestra parte abrir más talleres y de y de lugares donde que expongamos y donde propiciemos y animemos a que expongan su obra su trabajo y que también quieran aprender que vean que ya no es como que pretendemos que no sea ese nicho ¿no? que sea como universal esto lo puede hacer cualquiera y ya hay mujeres haciéndolo y haciéndolo bien chido entonces creo que propiciando los lugares incentivando viendo también que pues a varias, a muchas nos interesa ir como muy chido en esto entonces creo que esa motivación siempre va a ser muy importante como para decidirte a indagar en algo donde todavía no está tan presente el camino
MG: oye y tú qué tan difícil ves que es tener un enfoque femenino y trabajar en un ambiente tan de hombres?

IN: un enfoque femenino ¿no? ¿no? sé si entendí bien la pregunta

MG: Qué tan difícil es como como algunos ponerle su esencia o creer nada de esto sí o algo así en un ambiente que es como tan de no sé pues hombre de gallo aquí mando yo aquí

IN: No no difícil pero todavía sí se siente que juzgan porque a lo mejor puede cierta manera que la mayoría de las morras somos más sensibles y hablamos de cosas que un hombre tal vez por su orgullo por lo que sea que tenga en la cabeza ¿no? no quiere o no se anima a hablar ¿no? o porque él piensa que ya está establecido esto que el hombre pues ¿como va a decir eso? entonces a mí sí me ha tocado por ejemplo colaborar en letras de proyectos masculinos ¿no? que dice ¿no? pero que pues qué le pondrías aquí pero es que hay es que no se me ocurre nada porque pues a ver igual y tú tú como mujer si se te ocurre ¿no? yo pues tú también sientes o no sientes? o tú no te enamoras? o tú no tú qué haces eres una piedra no sientes también lo puedes hacer solo propicia el momento ¿no? o sea no te bloques tampoco entonces siento que de repente sí es no difícil pero todavía es juzgado como que hice nada este ¿no? pues ella en esto porque ella es mujer iba a ser sensible ¿no? así como esas cosas ¿no?

MG: Ok oye y qué problemas en cuanto a género crees que siguen vigentes dentro del ámbito musical ya sea laboral o escolar mente si es que conoces alguna chava que estudia producción o algo así?

IN: Eh creo que porque me enfocaría ahorita más a la musical la verdad no ahorita en mi present, no sé de nadie, empiezo a conocer a morras que pero literal neta si este mes las acabo de conocer que se acaban de meter a estudiar producción, pero no he tenido mucha platica con ella espero te pueda hablar de lo laboral que he visto en mi experiencia y es que por ejemplo esta onda de los hawks las pruebas de sonido siempre esté justo piensan que ¿no? sabes cómo suena o como quieres sonar entonces ellos el ingeniero si tú no llevas ingeniero o ingeniera ahí generalmente siempre hay un ingeniero en el lugar entonces pues el ecualiza como él cree y de repente tú escuchas y dices no es que no se escucha mi voz ¿no? pero pues es que así porque si no, no es que o sea ya he tocado 1000 veces yo sé cómo va, hasta donde se va a escuchar mi voz por el género que estoy

haciendo y por lo que quiero dar a expresarnos con lo que quiere expresar entonces estas zonas como de de sonorizar el momento de tocar como que si llega a ser todavía un poco cansado y como estar estar como ahí como tener que decirle o sea porque tienes que decirle si se supone ya debió de de saber por qué le dijiste como lo quieres entonces por qué sigue como conectar estas otras ideas que son como su voluntad ¿no? entonces estas son las y es también el hecho esta fue una experiencia muy chistosa y muy rara, fea de que cuando llega una chica extranjera a tocar eeh... pues si hay por ahí un club de hombres pues o sea se desviven por la chica extranjera y entonces tú como persona del país y que también vas a tocar como que dicen haber tú espérate ahorita estamos con la chica extranjera ¿no? entonces sí pues la neta si es como que es ofensivo ¿no? porque o sea lo que sea las dos estamos haciendo lo mismo ¿no? entonces sí obviamente al menos yo no siento como esa rivalidad de ay no ay es que no sé es cómo del planeta hasta te admiro ¿no? pero pues estos weyes literal me están haciendo a un lado ¿porque me estás haciendo a un lado? sí también es como mi tiempo de hacer prueba de sonido ¿no? sólo porque soy mexicana porque la mía que me ves todos los días y bla bla bla ¿no? entonces tienes como de estas son las siento que no están tan padres en la neta.

MG: Ok oye ya hablando de las relaciones entre mujeres y la escena ¿Qué relaciones que se dan entre las productoras, no sé hablando de solidaridad empatía hay competencia ¿tú cómo lo ves?

IN: Yo siento que hay un buen de solidaridad al menos en el círculo donde me he movido en el ambiente de morras hay mucha solidaridad, eh hay mucho apoyo o sea la neta todas nos compartimos todos nos apoyamos si una no sabe algo pues no dudamos en preguntar ¿no? y es eso yo lo he vivido como muy solidario

MG: Pero oye y ¿Tú crees que hay la suficiente difusión a las propuestas musicales hechas por mujeres?

IN: Ahora ya empieza a haber, ya empieza a ver ya incluso hay medios donde sólo son de exponer trabajo de mujeres o sea y no sólo musical sino fotógrafas, productoras audiovisuales, poetas o sea escritora así hay un buen ya se empiezan a abrir muchas paginas o sea y a lo mejor dirán ¿no? pues es solo un instagram ¿no? pero ya hay esa cuenta, ya existe la cuenta o sea antes no, antes ni se pensaba ahora ya lo hay y creo que está chido o sea creo que también no sé si algunos medios también por entrar a este trend de apoyar para no quedarse atrás lo están haciendo pero por lo que sea ella lo están haciendo o sea ya están sacando más proyectos pues visibilizando más el trabajo hecho por morras, la neta

MG: Oye y ¿Cómo se ampliaron tus relaciones personales cuando entraste a la industria de la música?

IN: Cuando empecé a pertenecer a la industria mis relaciones personales ¿cómo?

MG: Se ampliaron empezaste a hacer más contactos, no se, entraste a algún colectivo.

IN: Indudablemente cuando empiezas a tocar yo creo que bueno yo así como lo viví yo en mi experiencia ha sido más por todo por salir a tocar ¿no? esté en las tocadas, en los festivales siempre te encuentras a un buen de gente con las cuales pues cotorreas y de repente sale no pues yo soy y a lo mejor el de esta otra banda que nos gustaría que colaborara ¿no? nos gustaría que abrieran nuestro concierto nos gustaría que hiciéramos una canción juntas o sea como que ahí se empieza a abrir esta red de contactos o sea siempre se abre la red de contactos y y ya conforme vas estando como es pues cierto tiempo ahí digamos en la escena en el movimiento este yo creo que cada vez te van saliendo los contactos y más indicados en las relaciones este más indicadas para llevarte al camino en el que quieres estar ¿no? seguir por el camino que quieres, es decir o sea creo que sí es importante esto de de pues socializar así en los eventos o sea de verdad ahí puedes encontrar personas increíbles que después podemos colaborar para hacer cosas como más increíbles que te van a llevar a cumplir metas y sueños que tenías ¿no? que a lo mejor si no hubiera salido a tocar a lo mejor no hubiera sido de esa manera y qué es lo que pasa ahorita con esta onda de las redes o sea a lo mejor ahorita no podemos hacer ese tipo de contacto pues porque ya no casi no salimos no, no, no hay tocadas pero pues, pues igual o sea está la manera de describir si no ahí por instagram o por alguna red a ver si te contesta ¿no? xy de repente igual de esa manera pues empiezan a hacer los contactos ahorita digamos digitales virtuales aunque sea muy lejano

MG: Dejando poquito de lado el tema de género cuéntanos ¿Dónde trabajas ahorita ahorita?

IN: Yo estoy independiente estoy o sea entera aquí en mi casa tengo un home studio chiquito y aquí es donde yo ahora me clavo a hacer mis mis canciones y las canciones para los trabajos que las comisiones que tengo ¿no? este tengo por ahí una como un digamos un socio, un partner que tiene otro estudio ya un poquito pues esté ahí sí es un estudio hecho y derecho de repente por ahí nos pasamos chambas ¿no? así ya se como cosas de comerciales de jeans como como allá llegan proyectos más grandes de repente ya yo tengo como esas comisiones ¿no? y así como que justo en eso estoy ahorita musicalmente y de diseño de repente tengo por ahí unas, a veces me salen unas chambas y ya es muy ocasionalmente pero justo mi energía este quería buscarla sólo a la música y ya ahorita está pasando ya estoy ya estoy casi viviendo de la música

MG: Sí oye y ¿has tenido la idea de algún día tener tu propio estudio?

IN: sí claro, sí, me súper encantaría y si hacer planes

MG: Sí, en cuanto a pertenecer a alguna disquera de renombre ¿Te gustaría pertenecer a alguna disquera o te quedarías siendo freelance?

IN: Yo creo que depende de, de lo que se arme o sea no me niego pero también este sí depende depende porque si he topado varios casos cercanos y no cercanos de que de repente pues nos vamos con la finta ¿no? de que guau ya la transnacional y ya voy a explotar ¿no? y pues resulta de que en

lugar de exponer temas se pararon una chamba que venía siendo muy constante ¿no? porque pues porque ya se manejan otras cosas en esas industrias en ese tipo de disqueras por ejemplo si este tienen ah no sé un bad bunny por ejemplo y que va a sacar un sencillo en tal fecha y casualmente tú también lo vas a sacar en esa fecha porque en esa semana porque pues perteneces a esa disquera pues a ti te van a súper delegar así hasta que pase toda la súper promoción de segur pues porque en él están invirtiendo un presupuesto inimaginable que en ti no y además él va a regresar ese valor ¿no? y a lo mejor pues tu, artista más chiquito independiente no que a lo mejor te acaban de firmar que vas interesando ¿no? pues no vas a retribuir igual entonces pues te empiezan a dejar ahí como pues no puedes hacer nada porque firmaste un contrato que va a ser hasta que ellos digan tú vas a poder sacar algo entonces si estuviera solo pues ya lo hubiera sacado ¿no? entonces cómo podemos depende del deal y que se arme la verdad, no me niego pero tampoco digo si ya por favor.

MG: Imagina así una situación hipotética de que nada más te quisieran como productora ya no como con tu proyecto de Itzel noyz aceptarías?

IN: Igual depende el deal yo creo que depende también mucho ajá porque mira para empezar el proyecto mío creo que yo no lo dejaría de un lado ¿no? o sea si yo consigo una chamba de ese nivel con ese tipo de industria en ese tipo de industrias perdón con esas empresas este yo creo que me demandaría muchísimo tiempo, por lo mismo sé que pues se les va a producir a alguien que a lo mejor van a invertir pues un presupuesto bastante generoso para impulsarle cosa que a mí obviamente me va a hacer que distribuya o, sí que distribuya más el tiempo hacia esta producción que hace a mi proyecto ¿no? entonces si el presupuesto que a mí me están dando lo vale para lo mejor descansar un poco mi proyecto y tal vez ese presupuesto más adelante a mí me va a servir también para mi proyecto pues pues ahí veremos ¿no? pero si es como de nuestra pagar esto y vas a estar día y noche con él, con este proyecto produciéndole este y yo acá ya dejando de lado del mío mi sueño entonces como de ahí sí yo creo que

MG: Ok oye ¿tú ves metas como productora musical tienes alguna meta ahorita a mediano o corto plazo?

IN: pues a corto plazo por eso estoy súper clavada en en las producciones que me lleguen, tratar de darles así lo mejor de mí a corto plazo es llegar al sonido que yo como productora deseo tener o sea independientemente del género o sea yo quiero llegar a cierto nivel de sonido de de producción pues que ya lo tengo así muy muy firmemente visualizado y y ese es como una meta que tengo se quiero sonar así chido chido chido quiero llegar a sonar así como las producciones que más me encantan ¿no? este y yo creo que en base a eso, creo que yo podría sacarle también muchísimo provecho a en general Itzel Noyz ya como generar proyecto musical porque yo misma me lo estoy haciendo ¿no? otra cosa que también me gustaría bueno más tal vez no se cuenta con una meta pero sí tengo como ese objetivo llegar a colaborar con otros productores me gustaría

llegar a colaborar para mis canciones con otros productores y también para canciones de alguien más con otros productores o sea como que ese tipo de cosas la neta no lo he hecho y me gustaría ver esta manera de trabajar cómo sería

MG: Ok oye y consideras que hay como ciertas características de una buena mezcla o sea que tú simplemente la escuchas y digas cómo mencionas del “!wow, yo quiero sonar así!” o sea son generales estas características de una buena mezcla o son eeh... particulares.

IN: Creo que particulares por el género al que me quiero enfocar pero generales sí es como que todos los instrumentos se alcancen escuchar o sea que ninguno opaque al otro como ese ni es nivelar como los instrumentos este también que aquí sí también depende mucho del género eeh... que las voces se escuchen súper presentes pero por ejemplo tal vez en la música electrónica tal vez en unos en otros géneros con la voz no es la principal entonces ahí puede variar mucho ¿no? pero en esta onda como del pop, del los géneros urbanos, así esté el jazz como todas estas ondas pues la voz tiene que ir así como sonando al frente siempre y ecualizada de una manera en la que no se escucha encajonada a menos que sea el estilo que quieres ¿no? o sea a menos que así lo quiera pero generalmente es esto que que la voz se escuche súper clara que ¿no? haya frecuencias en general de todos los instrumentos que te lastimen porque eso sí es o sea pues nadie se quiere quedar sordo ¿no? nadie quiere escuchar algo para molestar su oído o sea quieres disfrutar entonces como es eso yo creo que en general es que las frecuencias estén súper bien ecualizadas, no te lastimen que todos los instrumentos escuchen eh a la par, no de que si a lo mejor no se, se escucha más que el otro sea porque esa es la intención de la canción, no porque ahí quedó y ya no supiste, porque sucedió ¿no? y creo que también esto que si se van a usar voces, que las voces se escuchen así sí que se entienda perfectamente lo que dice que tengan una presencia como muy fuerte.

MG: Ok oye y qué qué ¿Qué características crees que diferencia tu trabajo del de otras productoras o de productores?

IN: Ay buena pregunta pues yo creo que la pasión de cada quien ¿no? o sea como que todos nos llenamos la pasión pero como que la esencia de cada quien hay ahí si, no te lo puede explicar tal cual con palabras pero creo que cada cada quien tiene una esencia que por más que digas quiero hacer esta, este otro género porque no quiero ser, de todas maneras ahí va a ser presencia basta de presencia porque eres tú o sea es lo que está saliendo de acá porque eres tú entonces yo creo que es eso independientemente del género no porque pues del género pues sí te puedo decir tal vez, no pues a lo mejor el mío es más pop pero a lo mejor el de mi amiga es más dark ¿no? pero independientemente de que no yo creo que la esencia de cada quien es lo que nos distingue

MG: Oye y dentro de la producción existen o tienen algún código de ética en cuanto a no se el plagio o algo así?

IN: Sí claro por ejemplo eh para tu para tu poder tomar un sample de otra canción a menos de que los súper distorsiones modifiques que ya netamente el algoritmo no sepa que es esa canción pues ¿no? va a pasar nada ¿no? pero tú sabes que ya estás agarrando una canción un pedazo de algo que no es tuyo pero esa es una manera ya es una cultura de producción por ejemplo el de la movida hip hop se iniciaron por los samples ¿no? y poco a poco se fue haciendo más presente y se fue digamos ya no fue siendo un robo fue siendo como es es un estilo de producción pero por ejemplo si quieres hacer un cover pues claro que tienes que pagar licencias para hacerlo ¿no? por ejemplo yo hace poco hice este un cover de Selena de Selina, yo tuve que pagar por esa licencia ¿no? sepa en mi caso yo pagué por reproducciones entonces tengo que estar actualizando esa licencia por qué porque pues los derechos a pesar de que yo reversione la canción no solo la hice karaoke yo canté encima del que ya hay, y como hice una pista similar a la que yo la neta le di pues la reversión le di la vuelta, pero de todas maneras los derechos de la letra de la canción de la melodía de la voz de la armonía de la canción ya están hacia Edy Quintanilla y pides tú y yo entonces yo tuve que a partir de un portal que justo trabajan en eso arreglar licencias y así este a partir de este portal yo pagué para obtener esta licencia y poder distribuir mi canción sin ningún problema legalmente ¿no? porque este pero por ejemplo o sea pues hay muchas personas que lo hacen, así de que a veces ellos ni sabían; antes yo ni sabía que pues a lo mejor estaba siendo ilegal si yo subía un cover pero yo no sabía que tenía que pagar por eso, yo no sabía cuánto se tenía que pagar entonces me puse a indagar y así ya dije a se trata de esto tienes que pagar la licencia hasta cierto tiempo, en ciertas reproducción eso de a partir de que medio la vas a distribuir ¿no? porque no es lo mismo pagar una licencia solo de plataformas musicales a pagar una licencia para vídeo, no se como que ahí también varía todo entonces esta onda de siempre pagar, ser legal en pasarla de por usar algo que no va a ser tuyo o que ya tiene los derechos de otra persona y también algo muy importante es que por ejemplo eeh... mantener esta onda del del cómo se dice cuando estás trabajando en una producción pero pues no vas a decirle a todos ahora estoy trabajando en la producción de bad bunny, o sea como que era hasta que ellos ven, la digamos el semáforo verde para anunciar esa producción pues toda esta ese momento vas a poder abrir la boca porque si no pues o sea ya estás eh metiéndote como en la privacidad del proyecto o en las reglas que ellos tienen pues de su promoción ¿no? o sea como que mantener esa cómo se dice se me fue la palabra pues sí como ese cuidado de que de que no salga información que no debe de salir antes de tiempo,

MG: ¿Cómo la exclusividad?

IN: Exclusividad, ándale

MG: Este oye y ya para ir cerrando con las últimas preguntas ¿Por qué crees que es importante la presencia de las mujeres dentro de la industria musical?

IN: Pues simple y sencillamente para que ya sea algo normal y de lo cual no tengamos que cuestionarnos las cosas que siempre nos andamos cuestionando ¿no? o sea como esta onda de ¿Por qué no hay más mujeres? ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Por qué este los talleres son así de esta manera? ¿Por qué no abrieron más espacios para mujeres? o sea como que ya deberíamos ya no cuestionarnos eso ¿no? o sea ya debería de ser normal para todos es decir ah pues vinieron estas bandas y ya ni siquiera pensar ahí pero nada más son dos grupos de mujeres y 5 de hombres o sea yo creo que abrimos los espacios para que esto ya ¿no? sea cuestionable

MG: Oye y ¿Qué diferencias notas de la Itzel de sus inicios produciendo su proyecto a la Itzel de hoy en día con su proyecto?

IN: Pues que ya no tengo miedo, es que antes tenía mucho miedo o sea me sentía muy insegura siempre los pasos que daba, no creas de repente todavía siento como más que miedo siento incertidumbre como de qué va a pasar, qué va a pasar, pero sé que de alguna manera o sea lo voy a lograr, o sea cómo que tengo esa determinación de decir esto va para allá ahí así o sea si de plano no lo logro es porque no sé, la vida ya me está llevando por otro camino pero como que a pesar de que siempre he tenido como mis objetivos bien fijos antes tenía mucha inseguridad y me daba mucho miedo y no el pensar de que fueran a decir de mí, sino el pensar de que sí sí lo voy a lograr, si puedo yo hacer esto, pero siento que también justo viene por toda esta onda de que yo no veía a mujeres hacer claro entonces yo decía ay sí sí lo estaré haciendo bien o sea bueno a mi me gusta ¿no? creo que sí lo estoy haciendo bien, y cuando lo iba a lanzar era como de no, no mejor me voy a esperar porque, no sé qué tal, siempre me quería esperar y al ultimo lo terminaba lanzando y como que me sentía súper chido y me iba muy bien entonces, ya o sea imagínate si no lo hubieras hecho ¿no? si te hubieras paralizado justo por ese miedo, por la inseguridad creo que esa es una de las cosas que me ya deje a un lado como que el aventarme a hacer este todo he yo creo que tener un plan de trabajo me ha hecho totalmente otra persona otra pues sí otro otra persona ¿no? como que siento que por lo mismo antes no planeaba nada y a lo mejor mis proyectos que pudieron tener más alcance no lo tuvieron pero ahorita ya ya tengo un plan y ya sé en cierto camino cómo se hacen ciertas cosas entonces o sea como que está teniendo esa metodología ya puede ser más fácil llegar a la mis objetivos que como antes que casi casi yo decía esto va a ser un milagro ¿no? que pues no, no sé cómo se llega allá.

MG: ¿Oye y cómo crees que actualmente las redes sociales empezaron a influir en la manera en la que se distribuye la música?

IN: Ay eso está bien contradictorio porque está bien chido pero a la vez también lo está haciendo todo bien rápido y desechable y eso me duele en el fondo de mi corazón pero tenemos que adaptarnos o morir entonces yo, yo quiero cómo mediar eso, intento mediar eso ¿no? este bueno las redes obviamente han sido una herramienta bien chida para les independientes porque pues lo

podemos hacer gratis y podemos llegar a muchas personas y antes era como pasando la voz, saliendo a tocar pero imagínate si hubiera venido una pandemia de este vuelo en el 2010 ¿Cómo de que haces? ¿no? pues ya se paralizó todo porque ni el internet chido había para hacer las clases en línea o no sé, no pues entonces cómo que se ha ido adaptando todo a cómo es la vida ahorita muy digital y muy rápida entonces eh siento que tenemos todas las herramientas para estar ahí siempre exponiendo nuestro trabajo y como te digo, a veces de bueno la mayoría de las veces gratuitamente, que pues eso pues está bien chido porque pues no siempre tienes para pagar ¿no? publicidad o algo entonces pero del otro del otro lado de la moneda por lo mismo de que todo todo todo los tenemos aquí al alcance se ha vuelto un bombardeo de contenido y de música y todos queremos hacerlo todo y todos sacamos canciones todos los días y entonces ya pues la gente se abruma y dice pues ya mejor no escucho nada porque ya no sé ni qué escuchar ¿no? o del otro lado como del músico de las musicas como que decimos pues ya me abrumo porque, o sea tengo que sacar no sé cuantas canciones en cuánto tiempo para poder estar vigente porque sino ya salieron más cosas que mi trabajo y ahí se quedó y ahí se queda todo el esfuerzo que hice sólo duró un mes y ya y si ya no hago otra cosa ya no voy a sonar, entonces que o sea a qué pesado es eso o sea que empezado siento que al principio estaba muy como que me abrumo pero a la vez me animo justo el hecho de que dije pues gracias al universo yo tengo la oportunidad de tener mis cosas en mi casa y de poder hacer mis producciones en mi casa aunque sea algo chiquito pero al menos lo puedo hacer y a lo mejor esto ¿no? me va a parar ¿no? porque pues yo lo puedo hacer aquí lo y tengo las herramientas pero me me abrumaba la idea de decir pero pues no lo puedo hacer, es como de no, yo no soy una fábrica de canciones que hago una canción al día o sea pues se lleva su proceso y se lleva su tiempo y es cosa que el generalmente el usuario común así que pues que solo consumen pues no te das cuenta de que estás consumiendo algo que es un trabajo de alomejor por mínimo, por mínimo un mes o dos meses ¿no?

MG: Claro

IN: Y hay otros que se llevan hasta un año y a lo mejor esta canción sólo duró vigente o de moda lo que sea un mes y ya bye ¿no? sí sí entonces sí es como de wow o sea, a lo mejor a los grandes este por allá la punta del iceberg de la música pues les va super chido pues porque ya son otros panoramas los que se viven allá ya pueden vivir de sus regalías, no sé a lo mejor no sacan canciones y ahí tienen sus millones de reproducciones o de lo que sea a sus álbumes vendidos o sea ya tienen algo de donde seguir generando sin tocan un rato, sin hacer nueva música pero quienes no estamos en esa posición ¿Cómo nos vamos a mantener ahí? ¿no? ¿Cómo vamos a seguir presentes? creo que es una moneda de doble cara neta

MG: Oye y ya para finalizar cómo ves tu carrera en un futuro cercano?

IN: Ay se me vienen muchas cosas muy chidas y creo que me va a ir muy bien espero, o sea si sigo viva para ese tiempo y si todo marcha así como como van creo que me va a ir muy bien que me están empezando a escuchar muchas personas que era lo que quería y lo manifestaba pero no todavía no llegaba y está llegando entonces como que eso me tiene bien motivada y bien emocionada y pues me veo, uff si hay festivales la neta si me veo tocando en festivales y pues sacando más música ¿no? sacando más música y estando feliz tocando.

MG: Nosotros estamos seguros de que va a llegar todo lo que manifestaste porque está muy chida tu música en verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado, nos sirvió de muchísima ayuda

Entrevista Raul Sotomayor por María Fernanda Galindo.

Raúl SotoMayor: ¡Hola!

Mafer: ¡Hola Raul! ¿Cómo estás?

RS: Hola bien ¿y ustedes?

M: Bien, yo soy Mafer Galindo, y también están David y Alexis, que son mis compañeros de equipo de la tesis, estamos en Comunicación Social en UAM Xochimilco y como ya te comenté nuestro tema es Mujeres dentro de la producción musical en México y pues nada muchas gracias por darnos tu tiempo.

¿Cuánto tiempo tienes para empezar? La entrevista está programada para una hora ¿Tienes algún inconveniente?

RS: No, está bien.

M: Igual ¿tienes inconveniente con que grabemos la entrevista?

RS: No, está bien.

M: Vavava pues si quieres podemos empezar, no se eh si quieres te puedes presentar, nos puedes contar un poquito acerca de ti para que te conozcamos mejor.

RS: Ok, eeh bueno yo soy Raúl Sotomayor, soy un músico y productor musical de la Ciudad de México, tengo un proyecto que se llama Sotomayor que que tiene más o menos unos 6 años ya de existir, 6 años y 3 discos y es un proyecto que yo hago con mi hermana Paulina, en donde yo hago la producción musical y ella es como la cantante frontgirl y compositora de las letras y pues ya, somos una banda que hace música de fusión Latina con música electrónica y (silencio) es un género que ahora existe muchísimo porque pues la música Latina se apoderó un poco del mundo pero hace 6 años en 2015 cuando empezamos todavía era algo algo medio extraño por el tipo de música que sonaba pues en el mundo pero bueno pues eso.

M: La verdad si soy muy fan de Sotomayor tengo que tengo que aclararlo desde el principio, para que no me vea tan intensa faneando (risas de ambos) pues cuéntanos primero ¿Cómo fue tu acercamiento con la música? o sea, no sé desde chiquito algún recuerdo con tu papá, no sé quién escuchaba más música dentro de tu familia.

RS: Pues no sé, es chistoso como que siempre nos preguntan eso, como si si nuestra familia es como de músicos o qué música nos ponían nuestros papás y así, la realidad es que no, o sea nadie es músico en nuestra familia yo creo que yo soy, o sea yo he sido dj desde que tengo como 15 años y como que eso siento que es lo que desarrolló que todo fuera pasando, eeh... pues no sé o sea como que yo soy al que le gustaba muchísimo la música y eso se fue como, se compartió con mi hermana y cómo que comprábamos instrumentos no sé como que yo tenía una batería y entonces Pau también quería tocar y cómo que desde desde que tenía 15 años como que me involucré en el mundo de los djs porque me gustaba mucho como el house, el garage house, el deep house y pues trataba de ir como a estas tocadas y de comprar estos discos y, y como que ser dj y se fue volviendo como mi trabajo, porque tocaba como en las fiestas de los amigos o después como en bodas o 15 años o bautizos o ese tipo de cosas y pues se volvió como mi trabajo, como que en cuanto a mis papás vieron que yo hacía dinero de eso como que dejaron de darme dinero entonces pues se volvió mi trabajo pues casi que a la fecha y pues empezó siendo pues yo poniendo música y eso fue evolucionando como a yo hacer música porque, pues no sé como que me fui volviendo muy bueno siendo dj y eso de pronto ya como que no era suficiente sólo ser dj, entonces hacíamos canciones como que veíamos que cuando poníamos canciones nuestras y las o sea y las cantábamos ahí o las interpretamos de alguna forma estos eran como los momentos en los que pues el show mejoraba muchísimo, o sea como que era cuando la gente se emocionaba más y entonces eso

incentivó que hiciéramos nuestra música y pues así es como pues termine siendo productor musical, o sea en realidad yo no tengo, yo no fui a la escuela de música yo soy diseñador industrial.

M: Ok

RS: Pero pues haber estudiado diseño industrial como que hizo que yo estudiara como toda esta parte como de cómo desarrollar la creatividad, de cómo hacer un proyecto de innovación, de como ser el líder de un proyecto de cualquier tipo, o sea y eso cómo generar un concepto, entonces pues como que se fue dando así, la música para mí como como la resolución de un problema como ¿cómo puedo generar este problema, este estilo de música, cómo puedo lograr este sonido que es justo lo que estoy buscando? y así pasó con Sotomayor y con todos los proyectos que, pues qué estoy haciendo ahora.

M: ¿y tú crees que tus gustos musicales influyeron en el ritmo tan característico de Sotomayor y en tu manera de producir?

RS: Pues sí sí definitivamente, eh...no es particularmente, o sea es que siento que me gusta mucha música y si desde el día 1 yo hubiera podido escoger a bueno quiero hacer exactamente este tipo de música porque es lo que más me gusta no hubiera escogido como esto qué hago ahora, pero es muy difícil para un artista como poder escoger lo que quiere hacer cuando nadie lo conoce y cuando no tiene absolutamente ninguna experiencia en el mundo de la música.

M: Ok

RS: Creo que el sonido de Sotomayor se fue dando más como por un desenvolvimiento social porque yo hacía una fiesta se llamaba day off, que era como una fiesta los domingos que era gratis, al aire libre y lo que hacíamos es que traíamos djs como de diferentes partes del mundo y casi todos estos djs que traíamos tocaban global base, que es justo esta fusión de música como roots de la región en donde nacieron pero funcionaba con música electrónica para poderse tocar en las pistas de baile y pues como que eso hizo que me involucra muchísimo en ese, en ese sonido y hice Sotomayor un poco como respuesta a eso bueno que le puedo aportar yo a ese mundo musical y pues como dije al principio pues se fue dando de la mano de todo porque pues hoy ese sonido es básicamente el sonido de todos los proyectos en el mundo que no son rock o R&B porque pues el reguetón básicamente se apoderó del mundo.

M: Sí, completamente

RS: Y o sea no es que nosotros hagamos reguetón pero... pues yo siento que son cosas muy parecidas, o sea una deriva de la otra y pues tiene que ver con esta exploración de, de cómo es la música en el mundo del universo latino y creo que es una cosa buena que eso se haya vuelto a la música mainstream y pues sí .

M: Que chido y hablando de este tema de la exploración de ritmos y así, ya hablando un poquito más en cuanto al tema de producción ¿Tienes algún género en particular que disfrutes más producir?

RS: Pues no bueno sí, o sea yo diría que es este mismo que hago con Sotomayor o sea a mí me gusta muchísimo el afrobeat entonces trato de mandar todo hacía que sea afrobeat y al principio cuando empecé a producir sentía que... como que un poco de la filosofía que tenía sobre esto era que qué podía hacer que casi cualquier canción estuviera bien porque yo tengo la teoría de que no hay malas canciones sino malos productores porque casi que cualquier canción se puede, se puede arreglar si hay un buen proceso de producción pero ahora que estoy haciendo muchos proyectos pues también me he dado cuenta que es más difícil para mí hacer canciones cuando ya las hizo alguien más, y yo tengo que cómo corregir en el proceso, prefiero definitivamente yo hacerlo todo o sea yo haber hecho toda la música con el artista porque eso genera algo como único como más especial y... pues me he dado cuenta al hacer eso que casi siempre la música suena a lo que yo hago y eso es algo, algo que yo veo positivo porque pues está construyendo de cierta forma un sonido pues mío.

M: ¿Y has llegado a rechazar algún trabajo que no sea, que no te guste, que no sea acorde a lo que te gusta producir?

RS: Pues sí la verdad es que yo no soy muy bueno con, con la confrontación (rie) soy muy malo diciendo que no, pero pues sí, sobre todo ahora o sea con la pandemia cómo que empecé a decirle a todo que sí porque creo que igual que todos los músicos atravesé por un momento pues muy dark, de no saber qué que nos deparaba el futuro y pues empecé a decirle un poco a todo que sí y de pronto estaba haciendo muchos más proyectos de los que podía hacer y (silencio) y pues tuve que empezar a escoger qué proyectos eran los que de verdad podía hacer.

M: Claro.

RS: Y a muchos, bueno no muchos pero a un par tuve que decirles que no justo porque no les veía compatibilidad con lo que hago, o sea como que eran proyectos pues que musicalmente estaban muy distantes y que también pues los artistas tampoco pues tampoco hicimos click tan bien como con otros y pues tuve que decirles que no, pues digo creo que es parte del del proceso pero cuando no tienes, como que cuando estás empezando pues es muy fácil irse a decirle a todo que sí porque pues todavía no tienes como los proyectos para para estar trabajando, ahora que yo estoy en una posición en la que ya puedo digamos escoger porque tengo más trabajo del que puedo hacer, pues sí estoy en esta posición de decirle que no a cosas.

M: ¡qué chido! Supongo que ya estás de algún modo legitimado ¿no? que ya tienes justo esa oportunidad de poder al decir que sí o no alguno de tus proyectos oye y cuéntanos ¿Tienes alguna fórmula personalizada para producir? para tus no se, para el momento de crear estas canciones.

RS: Eeehh... pues nooo en realidad trató siempre de cambiar el proceso porque creo que es así como las canciones son distintas.

M: Ok.

RS: O sea tengo muchos procesos diferentes, o sea no sé a veces trato de empezar la canción en un instrumento específico y eso como que le da un tono, o a veces intentó la canción como tratando de emular otra otra canción, o a veces empiezo de la canción como solo con la estructura o a veces empieza con con la batería en vez de empezar con un instrumento, o a veces empieza por una progresión de acordes y no no como con el sonido de la canción o a veces empieza con un sample, trato de que siempre sean diferentes, porque cuando cuando mi proceso es igual o sea si siempre voy a primero batería, luego teclado, siento que las canciones empiezan a sonar igual entonces trato de ese proceso que siempre vaya cambiando para no caer en la repetición.

M:¿Entonces tu proceso creativo siempre es diferente antes de crear cualquier canción o si tienes como algún ritual pre de empezar con la batería o con los beats?

RS:No, o sea si trato de que siempre sea diferente, trato de hacerla hacer música todos los días, o sea ahora ha sido difícil porque pues tengo mucho trabajo como las canciones ya están más avanzadas pues tengo que terminarlas, pero cuando sólo estoy en el proceso de crear trato de hacer al menos un beat todos los días, porque así al final de una semana pues tienes 7 beats y a veces hacer un beat me toma 10 minutos o me toma una hora, o sea no es algo a lo que tenga que dedicarle 8 horas al día o sea es que es relativamente sencillo hacerlo y si eres muy consistente en hacer Beats todo el tiempo pues al final tienes de donde escoger, o sea si haces 7 tracks al final tiene que haber al menos 1 que es bueno, a veces los 7 son buenos a veces 3 son buenos, entonces el ser consistente es más importante que como cómo empiezan las canciones.

M:¿Y consideras que la manera de producir tu proyecto de Sotomayor a la manera en la que produces otros proyectos eeh tiene alguna diferencia? ¿Son diferentes los procesos o en todos no se, recurres a los mismos recursos?

RS: Pues no, o sea todos son diferentes porque todos los artistas también son diferentes, yo creiaa que lo que es igual es ya la parte de producción, o sea ahí sí creo que tengo ya una fórmula, o sea ya que la canción está hecha, o sea ya sé cuál es el proceso tengo que seguir para para terminar ese track , o sea yo hago toda la preproducción aquí en este estudio, que es mi casa.

M:Ok

RS: Pero aquí no termino las canciones, o sea aquí no grabó las voces, aquí no grabo producciones, guitarras a veces pero por lo general también voy a otro estudio, esto es ya ya como un track que ya tiene voz y que ya tiene forma (pequeño silencio) ya sé como qué es lo que tengo que hacer y ya tengo todo un proceso, de que también ya sé con qué persona o sea que estudio tengo que ir a grabar voces, ya se cuánto me va a costar eso, ya se cuanto me va a costar la mezcla y con quien

la tengo que hacer y ya se cuánto me va a costar el máster y con quién lo tengo que hacer y ya se dirigir a todas esas personas, todo ese proceso para que la música sea consistente, o sea que los tracks al final suenen justo como quiero que suenen y eso pues obviamente lo he aprendido en este proceso pues de trabajar con otros productores, como visitante, por todo el trabajo que hice en los primeros discos de Sotomayor.

M: Ok y ¿Antes de pertenecer al medio musical convivías o ya conocías a algún productor o productora musical?

RS: (Silencio) pues no, tampoco creo que eso sea importante o sea cuando empiezas en la música en realidad eso no importa tanto, o sea importa que conectes con la gente, o sea importa que tú tengas un proyecto y que pueda salir y tocar y que la gente, que puedas crear una conexión con la gente, que la gente le guste lo que hagas y que después hagas otro show y vaya, o sea por lo general pues eso empieza con tus amigos, en la escuela, pero es super importante o sea yo lo he visto con muchísimos proyectos y todos empiezan así, o sea como que se vuelve como el héroe de la escuela, por el héroe de su círculo social y, y eso genera que todo lo demás vaya a pasar o sea como que eso es en realidad lo que te da credibilidad y después en los shows donde conoces a otras personas, a otros artistas, a otros productores porque pues te toca convivir con ellos, o sea cuando eres una banda que va empezando difícilmente vas a poder hacer un show donde tú eres el headliner y toda la responsabilidad es tuya, casi siempre va a ser ah bueno pues estas 2-3 bandas emergentes comparten escenario y después eso va creciendo y de pronto es como Ah bueno pero es que ahora es un festival entonces pues me toca tocar con una banda gigante y pues me vieron tocar y les gustó y se hicieron mis amigos, o los conocí en el backstage y eso es lo que va generando estas relaciones musicales, o sea pues digo ahora estamos viviendo un momento difícil porque pues no hay shows pero digo igual pasa con internet, o sea sigues a alguien que te gusta muchísimo lo que hace y él pues sí sí de rebote de lo que tú haces se crea una conexión ¿no? y eso genera pues después trabajar juntos o al menos crear ese vínculo que quizás después pueda desenvolverse en otra cosa.

M: ¿Tú qué crees que valide más en este caso tu proyecto Sotomayor eehh la audiencia que tienes, las personas que consumen tu música o que otras bandas o proyectos musicales los reconozcan a ustedes que digan no ma, Sotomayor una bandota que crees que les dé más credibilidad?

RS: Yo creo que es una combinación... de cosas, primero creo que es la consistencia porque para este punto pues ya 3 discos completos afuera es mucho trabajo todos los discos están en vinil que eso es es otra cosa como que le da cierto peso distinto a la música o sea no son nada más tracks que están en internet son proyectos completos (silencio) que la música haya estado bien desde el principio hizo que hubiera como muchos shows importantes o sea no nada más tocadas como en lugares hay tocadas en festivales, festivales cada vez más grandes, festivales fuera de México, creo

que el sonido en específico de Sotomayor al momento de salir era como muy novedoso, entonces hubo como mucha atención de los medios no nada más en México sino internacionales entonces eso también hizo como que hubiera digamos cierto hype y eso finalmente pues es lo que hizo lo que desembocó en que pudiéramos tener un following como muy sólido, o sea algo que a mí se me hace bien loco es que que nuestro following más grande de número está en Spotify

M: WOW

RS:Y es muy raro si tú revisas las redes de otros artistas vas a ver que tienen un montón de followers en Instagram y en Spotify poquitos o, y eso, o sea un follow en spotify en realidad para mí vale un montón porque no son gente, no es gente que veas ni puedes interactuar con ellos pero al final es gente orgánica que está escuchando tu música, o sea ahora la música funciona por playlists necesitas que lo que tú saques esté en un playlist y ese playlist le va a dar, le va a dar plays a tu track en cierto tiempo ¿no? porque Spotify pues quiere que saques una canción al mes entonces te ponen un playlist un mes y después te quita para que saques otra canción y eso éste como poblando sus playlist entonces eso ha hecho que los artistas sacan sencillos y básicamente que así se la lleven, en el caso de nosotros pues obviamente necesitamos de toda esta parte pero al tener un following en Spotify pues nosotros podemos sacar material que todos esos followers van a recibir y que se van a meter a nuestro perfil de Spotify a escuchar lo que hacemos, entonces eso, primero es muy difícil de conseguir y creo que tiene mucho valor porque pues te habla en realidad de que las personas que están atentas a nuestro proyecto son, es específicamente por la música no por cómo nos vemos o por las fotos que subimos, por si somos influencers o si hacemos tiktok, es por la música y eso es muy difícil de lograr en el mundo que estamos viviendo ahorita.

M:Oye y hablando de este tema que es Spotify la manera en la que la música se mueve eehh ¿Cómo crees que actualmente influyen las redes sociales en la manera que se distribuye la música? ¿Crees que esos, esas 5 millones de reproducciones que ustedes tuvieron en el 2020 no sé, hubieran llegado al doble si se hubiera hecho viral alguna rola suya en TikTok o algo así?

RS: Pues no, no sé, creo que nosotros nos hemos distanciado mucho de, de ese mundo eh creo que está cambiando demasiado rápido como para tener un análisis claro de qué es lo que pasa con con eso, pero por ejemplo yo entiendo perfecto cómo funcionaba Instagram antes de la pandemia o sea Instagram era la plataforma de difusión que... que tenía un valor específico que podías cuantificar o sea si tú tenías 20,000 followers en Instagram ya sabías que al menos 2000 personas iban a ver tu post ¿no? y ese post que tú ponías es cuantificable porque es como bueno pues puse esta canción y entonces llegaron todos estos plays a la canción porque puse el post o vendí todos estos boletos para este show porque puse este post, entonces la cantidad de followers sí era importante en la plataforma porque, porque lo podías ver convertido en otra cosa pero ahorita no porque pues primero no hay shows, entonces si tienes un millón de followers en Instagram y no haces shows

pues en realidad da igual y en Tiktok es aún más loco porque pues si tienes una canción que explotó en Tik Tok y explotaron esos 15 segundos de tu canción no significa verdaderamente que que eso se esté convirtiendo a escuchas de tu track que al final o sea creo que cada artista pues tiene objetivos diferentes, en el caso de nosotros pues para mí el objetivo final es que alguien escuche tu canción, no nada más que la escuche que se vuelva fan de tu canción y que la consuma de cierta forma porque ahorita estamos viviendo un momento muy extraño en el que sólo (silencio) sólo importa que escuchen tu canción ahí se termina el proceso, o sea en 2019 no era así en 2019 el proceso se terminaba cuando se terminaba el show, entonces era “necesito que escuchen mi canción para que compren un boleto para ir a ver un show” era el objetivo final y pues Tik Tok no se convierte en eso o sea a lo mejor tienes un millón de followers en tik tok, eso no significa que vaya a haber gente que vaya a ver tus shows, que la razón por la que son tus fans en tik tok puede ser muy diferente al hecho de que hagas y es muy loco porque obviamente o sea tener following y tener un montón de likes y tener un montón de gente que te dice que te ama todo el tiempo pues eso genera satisfacción en en ti como persona entonces pues obviamente está increíble ser famoso y tener un montón de followers pero ese no es el objetivo final al menos no para un artista como yo, el objetivo final es, tiene que ver con la música y al menos el mundo en el que estamos viviendo hoy de tik tok no termina por convertirse en, en eso, es muy loco por ejemplo ahora que o sea este track de “tu estas dura sin ir al gym”

M: Risas

RS: Esos, ese, esa canción, sí yo la toco hoy o sea en un dj set pongo esa canción nadie sabe qué canción es, o sea es loquísimo porque la canción no empieza así o sea todos se saben esos 15 segundos pero la canción es super diferente

M: Sí completamente

RS: O sea no es como cuando pones calladita de Bad bunny por ejemplo, que todo en la canción o sea ese, ese es un hit generado porque la canción es un hit y todos se saben cómo empieza o sea desde que escuchan las gaviotitas en el principio, como suena el sinte, se saben la letra completa, se saben el drop o sea y se termina y la quieren escuchar otra vez o sea y estas canciones de Tiktok que solo son reconocibles 15 segundos es muy diferente porque... pues no enganchan igual pues está muy loco o sea nadie estaba preparado para que solo se conozcan 15 segundos de tu track

M: Sí por supuesto y está súper interesante lo que nos dices porque es algo que de las entrevistas que hemos tenido nadie lo había mencionado y sí, tienes completamente la razón yo traía pegado justo esos 15 segundos de estas duras sin ir al gym y la Google así y ni siquiera se llama así entonces sí me sacó de ¡wow! ni siquiera o sea le tuve que adelantar para nada mas escuchar ese pedazo porque claramente no era un hit y cuentanos en estos tiempos pandémicos ¿Cómo es que..?

mmm... ¿Qué recursos más bien han utilizado para monetizar el proyecto, en este caso Sotomayor?
sin los shows

RS: Pues digo yo creo que nosotros somos muy afortunados de que construimos un proyecto sólido desde el principio y la realidad es que estamos viviendo de regalías, que los primeros dos discos de SotoMayor el master es de nosotros entonces eso genera dinero para nosotros no es esa la misma situación para todos los artistas porque hay artistas o hay deals que se hacen de la música en las que pues básicamente tú vendes el Master, o sea una disquera compra el máster y tú eres dueño de un pedazo chiquitito pero te dan un adelanto que a veces puede ser muy grande entonces si te dieron un adelanto con un disco en 2015 estoy seguro que ese dinero ya no existe entonces ahorita no ves dinero, nosotros si seguimos viendo dinero constantemente de los discos de los que somos dueños, entonces la realidad es que ese dinero es chiquito, o sea pero es lo que hay ahorita y he platicado esto con muchos otros artistas y todos estamos un poco en esa misma situación o sea el dinero de regalías era dinero que no te importaba o sea ese dinero pues casi que lo estabas ahí, era como si que se acumule para mí vejez, o sea no me importa, es poquito dinero porque lo que haces de dinero de un... o sea lo que vemos nosotros de regalías en un año de un disco lo veíamos en un show en 1 de estos, o sea teníamos años en los que estábamos haciendo no sé, 50 shows así, entonces es muy difícil o sea todos los artistas vivíamos de la música más grande y más chico, bueno no de la música de hacer shows, todos vivíamos de hacer shows entonces pues ahorita todos estamos recurriendo al dinero que se genera de composición de hacer tracks, pero el problema es que no nada más los músicos estamos oh no nada más los productores estamos ahí involucrados porque pues en la industria también hay managers, también hay labels entonces todos ellos pues están buscando ahora tener un pedazo de eso también, porque eso genera dinero y pues conforme vas bajando en la cadena de, de la música pues también te vas dando cuenta que hay gente que no está en esa carrera de hacer dinero o sea los staffs, los ingenieros, los músicos que solo o sea que hueseaban, que nada más iban a un show por un pago o sea que no estaban componiendo música pues todos ellos vivían al día y es muy loco que la industria estaba, o sea había tanto trabajo que por ejemplo nuestro ingeniero pues tocaba, o sea tenía un show todos los días y a veces tenían dos shows o sea era como súper difícil cuadrar cosas con el, con con con ellos porque tenían demasiado trabajo de pronto se para la industria por completo y pues ya no tienen trabajo porque... porque vivían al día y es súper loco pues lo importantes que eran los shows y pues también es un golpe súper duro porque aunque la industria está empezando a reactivarse otra vez pues es un año completo que no generaste nada

M: Perdido.

RS: ¿No? o sea igual para nosotros porque o sea si si vemos dinero de otras cosas pero no no es lo mismo ¿no? digo también cada quien tiene su su estilo de vida (risas) y sabe cómo cómo se gasta

el dinero o si lo ahorra o no, lo que sea(silencio) pero pues sí fue un golpe muy duro también el hecho de que pues ahora no nada más estamos viviendo como sin poder hacer shows y con la industria toda destruida sino que pues la economía de los países también se vio muy afectada entonces tampoco hay dinero, o sea no hay dinero para hacer shows, no hay dinero para que los bares estén abiertos o es como difícil o sea eso genera otro tipo de problemas o sea como no sea lo mejor pues yo he podido ver que sí generaba pues te pagaban 100000 pesos con una tocada ahora ni siquiera te están ofreciendo la mitad, a lo mejor te están ofreciendo 40000 pesos 30000 ¿no? O sea que es, pues no es sostenible para muchas bandas, o sea y misma proporción o sea si te pagaban 10000 pesos por hacer algo pues ahora te están ofreciendo 3000 ¿no? y es como güey pues es que es bien poquito pero pues tómalo o déjalo ¿no? y pues así así va a estar un rato en lo que se empieza a levantar otra vez

M: Sí la verdad es que la pandemia fue, no sé, un golpe súper súper duro para todos los aspectos pero creo que hay justo para la música vino a enseñarles realidades que ni siquiera se les había pasado por la cabeza ¿no? y cuéntenos como que alguien más te haga la producción de tu disco o de alguna rola como por ejemplo o sea en el caso de orígenes que se los produjo, ay Eduardo Cabra ¿no?

RS: Pues en ese disco en específico pasó porque en 2017 hicimos una canción con Eduardo que se llama este espíritu que es una canción que estaba patrocinada por corona y es una canción que hicimos por el temblor, la canción la hicimos nosotros con la banda bastón y corona trajo a Eduardo a producir el track y durante la semana que estuvimos en el estudio haciendo esa canción nos hicimos muy buenos amigos y después cuando Eduardo venía a México como que nos escribía y la verdad es que nos hicimos amigos el y yo jugando Mario Kart y como que me escribía y oye pues hay que vernos y jugamos o vamos a comer y cuando nos veíamos siempre siempre nos decía como oye hay que hacer un disco, hay que hacer un disco, hay que hacer un disco y nosotros no queríamos hacerlo porque sentíamos que iba a ser carísimo, extrañamente también estábamos pasando por un proceso en el que quizás firmábamos con un mejor porque había interés de Universal de Sony por sacar este disco y pues estábamos trabajando en la música y digamos que todo el proceso se hizo con esta visión de bueno pues sí va a salir en un major label vamos a, pues la música tiene que ser así o sea la tenemos que hacer con una visión mainstream o sea no podemos pensar que vamos a resolver ese disco en mi cuarto sí ya hay, hay algo ya tan grande desarrollándose entonces como que tomamos la decisión de bueno vamos a hacer este disco así gigante aunque todavía no tengamos, el dinero el dinero va a llegar después en realidad pues no llegó porque no se concretó el deal con un major label, se concretó con un label en Estados Unidos pero un label más chico, entonces fue un disco bastante caro de hacer porque pues al trabajar con un productor en en otro país pues involucraba vuelos, hoteles, para muchas personas en diferentes

sesiones, pagar otros músicos o sea fue un disco que nos costó muchísimo dinero pero creo que es muy importante que la música se haga con otro productor porque pues se aprende muchísimo de trabajar con gente así, con gente, sobre todo con gente como Eduardo que es extremadamente talentoso o sea digo no muchos saben pero Eduardo es el artista latino con más grammys en la historia, tiene 29, es una locura o sea son muchísimos para mí no tener 1 ya es un logro así estúpido, él tiene 29 o sea es cualquier cosa o sea y de esos 29 como 6 o 7 son gringos, entonces pues... se se aprendió mucho en el proceso y creo que es muy importante también (silencio) que que los proyectos tengan alguien que te ayude a liderar que te quita un poco el peso de encima de la toma de decisiones, o sea por más por más bueno que tú seas haciéndolo siempre tener a alguien haciendo la producción va a potencializar las cosas o sea hasta Tame Impala

M: risas.

RS:Que es, o sea que ves el disco y dice compuesto por Kevin Parker, portada por Kevin Parker, todo Kevin Parker, o sea hasta él va con otros productores, o sea d disco anterior de las mejores canciones pues las hizo Erol Alkan y también es un productor que es medio raro porque el es dj y entonces como qué podría aportarle un dj a una banda ¿no? oh no sé, este... está ahí, hay muchos casos así o sea esta Daft Punk que es como bueno están haciendo estas canciones con Giorgio Moroder o con Chilly Gonzalez aunque en realidad no no tendrían por qué estarlo haciendo así, o sea la música funciona así, o sea y si lo piensas como como un proyecto nada más o sea una película por ejemplo, pues hay un director que está liderando todo en este caso sería pues el artista pero el no está haciendo todo ¿no? o sea tiene a un cinematógrafo, tiene a un productor, tiene un productor ejecutivo, tiene a un o sea hay un, hay un equipo es como muy importante hacer un equipo porque eso hace que al final los proyectos pues sean mucho más grandes

M: Por supuesto oye y justo ya que tocaste este tema ¿Qué opinas acerca de la poca visibilidad que tienen los productores y las productoras en la industria? o sea porque nosotros que les estábamos mostrando nuestro tema a nuestros asesores pues ellos conocían nada más creo que a Camilo Lara y sanseacabó ¿no? entonces tú qué opinas acerca de esto de que pues si un productor eehh está detrás de la música y bueno en lo personal de productores yo nada más topaba así al más más más reconocido que es yo sentía que no sé, eehh... mis contemporáneos topaban más era Tainy ¿Qué opinas acerca de esto de la poca visibilidad que tienen los productores?

RS:Mmm... pue es que no sé en realidad si es poca visibilidad o sea lo que pasa es que el ejemplo de Tainy por ejemplo pues es un productor que se vuelve una superestrella, que ya es una artista por sí solo, o sea no... creo que o sea en mi caso por ejemplo pues al momento en el que yo escogí bueno yo quiero ser productor como que ya sabes que el producto es esa persona que está detrás y no necesariamente, o sea que su nombre sale en los créditos y que las personas que son nerds que se meten a buscar van a saber quién es, o sea no precisamente eres el front, en el caso de Tainy

pues él se volvió una super estrella porque de rebote hizo las canciones de Bad bunny y resulta que son las más escuchadas en el planeta y pues era obvio que él se volviera famoso porque pues todo mundo lo empezó a buscar (silencio) y para potencializar eso pues él lo que hizo fue buscar cómo okey yo produzco todas estas canciones que quieres que produzca pero pues quiero también sacar mi disco, quiero que cuando salga la canción pues diga no nada más diga que está producida por Tainy, que también salga en mi perfil de Spotify, que empiece a generar pues ahora sí que puntos para mí también, entonces fue una movida muy inteligente de él, de hacer eso que además de todo pues lo volvió también una superestrella de la producción y no pasa para todos los artistas porque pues también hay niveles de artistas ¿no? o sea (silencio) y no puedes hacer esto en todos los casos o sea si te metes al perfil de Tainy vas a ver que hay pues hay muchas canciones como the time is at, esa canción con Selena Gomez y si dice que la hizo Tainy también pero él tiene muchísimos tracks en los que el solo es el productor y pues eso no sale en su perfil y él antes de hacer estas canciones de Bad bunny pues ya estaba haciendo tracks así gigantes como Wisin y Yandel (silencio) sólo que no era hiper famoso ¿no? creo que esto es, o sea hablando del tema de la visibilidad o sea yo creo que es algo que se ha dado más por el mundo pop en el que vivimos... y yo creería que hay otros casos o sea el caso de Diplo por ejemplo o el caso de Benny Blanco que Benny Blanco estaba haciendo discos así estúpidamente gigantes o sea los discos de Ed Sheeran sabes o canciones de Justin Bieber y pues era como bueno pues vamos a decir que yo lo hice, o sea si ya son cosas gigantes tal yo creo que en realidad es como lo único que estaba cambiando porque él está haciendo la misma cantidad de dinero, o sea sigue siendo igual de famoso pero de pronto es como bueno vamos a, vamos a también ponerle mi nombre y vamos a ver si funciona y yo recuerdo que sacó una primera, un primer track que era como a este track ya es como Benny Blanco o sea hay 80 millones de views es primer día, porque de cierta forma era innegable que ya es un artista gigante

M: Sí sí que ella estaba legitimado

RS: El caso de Diplo por ejemplo yo creía que ahí se hizo su carrera solo entonces de pronto pues le suma valor decir que lo hizo él, o el caso de Skrillex por ejemplo Skrillex es como una dj que hace dubstep y tiene grammys y ahora hace canciones de otros artistas y de pronto está canción de Justin Bieber la hizo él y no todas dicen pero la gente pues sí sabe que esto estaba pasando

M: Sí oye y ahora ya llendonos un poquito más hacia el tema de género, eehh.. alguna vez te has, no sé, has hecho como el senso por así llamarlo de ¿Cuánta música producida por mujeres conoces?

RS: Sí pero no está súper claro, o sea yo considero que tengo una visión pues feminista o sea es muy importante para mí que las cosas empiecen a cambiar en la industria, o sea es como súper difícil para mí ver por ejemplo que vamos a un festival y que a veces mi hermana es la única mujer que está ahí, sabes o sea en un line up de puros hombres y como que yo entendería que si lo que

estuviéramos haciendo o sea tuviera que ver con el físico o con, o sea con características que tiene un hombre y una mujer que son diferentes que hubiera esta diferenciación pero no hay ninguna razón para que la música esté hecha toda por hombres, o sea no la hay y mucho menos en el mundo de la producción en el que o sea porque pues hay un montón de malas prácticas en la música, como o sea las sexualización de la mujer, o sea la objetificación y entonces el hecho de que ah, pues es que tenemos a esta mujer que es la *front girl* y está super guapa y entonces eso va a vender más discos y o sea en la producción en realidad pues eso no no importa y creo que es súper difícil o sea porque creo que hay muchos proyectos de mujeres y estos proyectos no (silencio) o sea hay muchos proyectos de mujeres, liderados por mujeres, producidos por mujeres o sea todo está hecho por ellas y siempre cuando llegan al punto del productor tiene que hacerlo un hombre y entonces a mí se me hace que eso es de la verga porque, porque no se logra cuando se va subiendo en la cadena que ellas puedan resolver las cosas por sí solas, o sea siempre tienen que recurrir a que un hombre resuelva el problema y y pues eso no es justo, o sea y a veces no es el productor pero entonces subes y el wey de la disquera todos son hombres o sabes o sea conforme va subiendo en la cadena todos son hombres, oh a veces ves no pues el lineup de estos festivales tienes todo este porcentaje de mujeres y nunca había pasado y pues es bien difícil porque entonces si analizas la cantidad de hombres que hay haciendo los line ups te vas a dar cuenta que son todos o sea que no hay mujeres ahí y esa es la parte en la que en la que tiene que cambiar, o sea me preguntaste si yo lo había cuantificado, o sea pues sí, o sea sí tengo claro que no hay o sea no sé en realidad cuál es el porcentaje incluso para mí es súper difícil ver, o sea yo conozco a una productora, o sea conozco en Ruzzi como productora o como una mujer que puede terminar un disco, o sea que puede hacer todo, que lo puede componer, que lo puede grabar pero es la única que conozco, o sea mujeres en la música conozco muchísimas pero productoras no, o sea digo, conozco a productoras como en Estados Unidos que hacen discos grandes y que tienen estudios pero no son cercanas a mí y a la escena y pues ya, o sea yo estoy un poco comprometido con eso porque siento que o sea todas estas cosas pasan por cierta razón ¿no? pero principalmente yo creería que es la educación, o sea (silencio)

M: Completamente

RS: Es muy difícil que una chica quiera convertirse en productora sí toda su vida le han dicho que no lo puede hacer o simplemente no genera un interés ¿no? o sea si al niño tú le das una pelota y a la niña le das una muñeca eso ya está creando esta diferenciación que va a desenvolver en este problema en el que estamos metidos, o sea (silencio) creo que hay solución, o sea porque algo que he visto, por cómo hago música y por el tipo de proyecto en el que estoy (silencio) cómo que soy bueno haciendo proyectos de cantantes femeninas o sea se me da mucho mejor que hacer proyectos con con hombres (silencio) y es extraño que lo diga porque al final pues mi trabajo es ese, producir,

pero siento que tiene que cambiar, o sea las mujeres tendrían que no tener que recurrir a un hombre, entonces pues una conversación que tengo siempre es como decir bueno pues si necesitas aprender a usar Live o necesitas aprender a producir o sea yo con mucho gusto te enseñó ¿no? porque eso es lo que tiene que pasar, o sea que nosotros nos desprendamos un poco de esto, o sea las mujeres no tienen porqué recurrir a un hombre porque porque solo hay hombres productores, tienen, tienen que empezar a ellas poderlo resolver por ellas solas para que entonces la conversación cambie a bueno pues lo voy a hacer con Raúl pero porque él piensa diferente, o sea él hace la música diferente y lo que él le puede aportar al proyecto es súper valioso o sea no y no que sea como bueno pues es que no hay productoras mujeres y entonces tenemos que recurrir a ellos ¿no? y tampoco es una pelea entre hombres y mujeres pero en el tema de la producción es extremadamente desigual y no nada más la producción musical o sea la ingeniería, también o sea muy difícilmente ves ingenieras mujeres o staff mujeres y eso también tiene que cambiar porque no, pues es igual ¿no?

M: Claro y que chido que tú desde esta posición privilegiada que tienes como hombre productor estés tratando de cambiar algo, la neta que que chido y ¿Tú qué acciones crees que se puedan tomar para equilibrar esta desigualdad de la que hablamos dentro de la producción musical?

RS: Pues es que siento que los (silencio) yo creería que son dos cosas, o sea primero es lo que pasa es que creo que hay muchas, o sea hay muchas mujeres involucradas en la música, pero todas son artistas, entonces creo que primero tiene que haber un interés por la producción, si ese interés se genera pues entra a la parte de la que estoy hablando yo que es, bueno, o sea necesitas aprender ¿no? necesitas que alguien te enseñe, entonces los productores tienen que estar dispuestos a compartir ese conocimiento para que siga esparciendo

M: Por supuesto

RS: Pues lo primero es que tiene que haber un interés (silencio) eso es lo que veo lo más importante (silencio) lo que pasa es que es muy fácil como (silencio) siento que, que todo, toda esta conversación pues ha hecho que sea muy fácil cómo que también haya un hipe por “ah este proyecto es de una mujer” entonces es más fácil estar del, estar enfrente y ser y que este sea tu proyecto o sea que no es algo que yo creo que esté mal, por eso digo que o sea te tiene que interesar la producción, o sea eso es lo primero y la segunda parte pues que también nosotros estemos comprometidos, o sea como hombres productores en la industria a que estas cosas cambien, o sea para mí luego o sea es difícil que a veces como ay te invitan a dar una masterclass entonces vas y sobre todo cuando son estas clases que son gratis o sea pues nunca hay mujeres

M: Sí sí sí sí

RS: Y (silencio) pues no sé, o sea pasa en muchas otras cosas o sea no sé yo estudié diseño industrial pero empecé estudiando ingeniería y pues también habían dos mujeres sabes, en una

clase de de 80 personas entonces como que dices chale, o sea ¿por qué está pasando esto? o sea es diferente a la situación o sea porque lo que yo veo como problema aquí es es la cadena de poder, o sea si el hombre controla la cadena de poder las cosas difícilmente van a cambiar pero hay cosas en donde el hombre no controla la cadena de poder o sea nadie le está diciendo a las mujeres que no estudian ingeniería o sea ellas solas están tomando la decisión de “ah no lo quiero hacer” eso viene de la mano de otros problemas porque muy probablemente esas cosas que están pasando por como dije antes desde que son niñas nadie les está diciendo que lo pueden hacer

M: Claro

RS: No se está generando ese interés, entonces, no sé, o sea, es a veces es algo como súper básico ¿no? porque o sea si tú lo ves en el cine por ejemplo, o sea en la conversación ahí es que es súper importante que haya representación, o sea es súper importante que exista una película como Black panther donde donde el superhéroe es negro o como mujer maravilla de la superhéroe es mujer porque eso va a inspirar a los niños a darse cuenta de que ellos también pueden ser esas personas ¿no? entonces pues acá es igual o sea tienes que ver a productoras que se ganan un grammy, a directoras de cine que se ganan un Oscar, para qué entonces las nuevas generaciones se den cuenta de “ay yo también puedo hacer eso” ¿no?

M: Claro

RS: Y que entonces empiecen, pues empiezan a haber mujeres, esto no puede pasar si todos los hombres que están en el poder deciden que eso no quieren que suceda ¿no? que es pues, pues que es el segundo problema eso son esos son los dos problemas que yo veo pero no, o sea estoy seguro que ambos tienen que poder cambiar ,yo, hay esta historia que creo que no todos conocen de una artista que se llama Kesha.

M: Sí.

RS: A ella lo que le pasó es que firmó un contrato en el que el contrato decía que el productor tenía que hacer los siguientes 4 discos que ella hiciera, y estaba por contrato y el productor la violó y entonces de pronto la carrera de Kesha se viene abajo porque pues no puede hacer música con nadie que no sea él, con el güey que la violó o sea es una mamada y pues o sea esas son las cosas que tienen que cambiar, o sea sí, o sea no es justo que una mujer a huevo tenga que hacer esto con... la persona que la violó sabes, o sea es una locura, entonces (silencio) esa es la parte en la que yo veo que yo puedo cambiar las cosas yo lo lo único que puedo hacer es compartir el conocimiento que tengo para ayudar a que ellas puedan empezar a crecer su propia cosa y eso pues creo que tiene mucho valor es, es muy difícil, o sea es muy difícil, o sea hay muy pocas productoras creo que hay muchas djs y hay muchas mujeres que hacen beats pero productoras hay muy pocas.

M: Sí por supuesto y bueno ya para ir cerrando la entrevista eeh ¿Por qué crees que es importante la presencia de las mujeres ya no, si quieres reducir la producción en el ámbito musical?

RS: Pues o sea porque creo que tiene que ser igual, o sea las cosas tienen que ser 50/50 o sea no, o sea como decía antes o sea hay cosas en las que puede haber una diferenciación, o sea, si un hombre físicamente es más fuerte y eso hace que no sé, qué pueda cargar más cosas y el trabajo requiere de eso en específico pues hay una diferenciación clara de por qué este trabajo requiere a un hombre y no una mujer ¿no? O a una persona que mida 1.80 y no alguien que mida 1.50 pero pues es música lo que hacemos o sea no hay, no hay una diferenciación o sea es igual no importa si la hizo un hombre o una mujer no importa si es mexicano o gringo, no importa si es negro o blanco, o sea no importa, entonces estas cosas tendrían que ser 50/50 o sea no puede, o sea esta disparidad no puede ser así o sea no puede ser que veas line ups de festivales en dónde no hay mujeres o sea eso es ridículo,

M: Sí

RS: Y pues es también muy extraño porque pues como dices o como hemos hablado de otras cosas pues yo estoy hablando también desde, desde mi privilegio porque soy un niño blanco que pues de cierta forma ya tiene algo construido ¿no? pero yo creo que todos los cambios por más pequeños que sean están ayudando a algo, o sea si tu visión como banda es tengo que lograr que haya más mujeres y entonces en vez de contratar a un ingeniero hombre contratas a una ingeniera mujer para una tocada en un festival pues estás intentando generar un cambio.

M: Claro

RS: Y si otras bandas hacen lo mismo pues igual y si necesitas un baterista y entonces traes a una mujer baterista en vez de a un hombre pues empieza, empieza a cambiar la cosa o sea y entonces ya llegas a un festival y, y es, es diferente o sea sí (silencio) creo que algo que pasa en esta conversación es que no siempre se incluyen a los hombres en la conversación y hay hombres que no quieren estar en esa conversación, o sea hay unos que están totalmente en contra que son los idiotas y ya ¿no? pero también hay unos que están como de ah bueno pues no sé ¿no? Yo mejor me quedo aquí y yo creo que pues tiene que ser parte de la conversación, o sea el hombre tiene que empezar a ceder cosas porque se tienen que empezar a caer las líneas de poder.

M: claro

RS: Tiene que empezar a compartir el negocio con todos los demás para que la cosa empiece a cambiar.

M: Por supuesto, bueno y ya para finalizar ¿Cómo ves tu carrera como productor en un futuro cercano?

RS: (Silencio) Pues no sé, o sea yo (silencio) cuando me di cuenta que en realidad lo que yo hago más cabrón o en donde yo puedo aportar más es en la producción, pues como que cambió mucho mi visión, o sea cuando sólo eres el artista como que estás pensando “Ah bueno pues ahora tengo que hacer otro disco y ahora quiero que este disco sea tal, quiero tener el doble de seguidores y

quiero llegar a esos lugares que no han llegado y quiero tocar en este festival que no he tocado” como que ahí es muy claro lo que quieres hacer como artista, como productor en realidad en el momento en el que te das cuenta de ok, lo que yo quiero hacer con mi vida es producir, lo que quiero hacer todos los días es hacer canciones, pues como que todo cambia porque yo me veo teniendo 70 años y siendo un viejito y seguir haciendo música ¿no? O sea no me veo de 70 años en un escenario, pero si me veo de 70 años en mi estudio haciendo música con otros artistas entonces cuando caes en cuenta de qué eso es lo que quieres hacer y de que cuando tengas 80 años vas a haber hecho 5000 canciones pues te das cuenta de que falta un montón de cosas por hacer y pues y que en realidad lo que estoy haciendo es construir el camino para que este trabajo sea infinito o sea para seguir haciendo música por siempre ¿no? entonces pues no hay mucho más que eso, o sea ahorita estoy haciendo eso y espero poder seguir haciendo esto hasta que sea viejo y seguir sacando música y seguir aportando lo que, o sea yo creo que, yo soy una persona como súper nerd, de que todo el tiempo quiero saber cómo se hicieron las cosas, todo el tiempo estoy leyendo como información que pareciera que es irrelevante, o estoy viendo estoy viendo tutoriales de cómo funcionan síntes que ni siquiera tengo, o sea por, por tutoriales a veces de cosas que ni siquiera hago como, no se, cómo de pronto me gusta muchísimo la cinematografía y entonces estoy viendo cómo se construyen lentes que hacen, sabes, o sea como cosas que es como ¿Porqué estás viendo eso? y pues creo que algo que le da sentido a mi vida es el conocimiento o sea esta idea de aprender cosas por aprenderlas y después poderlas compartir, o sea creo que es lo que construye civilizaciones y o sea pues algo que le da sentido a tu vida más allá de los logros que puedas tener, o si estás haciendo dinero o no, entonces creo que como productor pues eso es muy importante o sea esta idea de yo voy a poder construir no nada más el sonido de lo que yo hago, sino el sonido de una ciudad, o de una escena de un género musical y pues compartir estas cosas con otros artistas que que van empezando o que ya son grandes y entonces pues hacer canciones que cada vez sean más importantes, o sea al principio yo decía que lo que yo buscaba con Sotomayor era trascender, o sea trascender un poco al tiempo porque las bandas que yo admiro de México pues son bandas como Café Tacvba por ejemplo que pues que no nada más están haciendo una canción para sacarla y ya, o sea están haciendo discos que trascienden a la historia o sea yo me voy a morir y va a haber gente que va a seguir escuchando de esas canciones eso era muy importante para mí, no sé si lo he logrado todavía pero sí sé que Sotomayor al menos es algo que es un referente o sea ya es una banda que pasó a la historia como en esta época del 2015 al 2020 estas eran las bandas que estaban haciendo algo en la ciudad y eso ya se construyó, ahora toca pues construir estas canciones que, que pues puedan trascender al tiempo y puedan pasar a la historia porque pues eso es importante para mí porque, pues no se le da un poco de sentido a la existencia ¿no? Entonces con las

producciones es lo mismo, o sea no estoy, no estoy buscando un objetivo que voy a lograr en mes o en un año, o sea estoy logrando este objetivo que, al que todavía le faltan 50 años de trabajo.

M: Qué bonito, que bonita filosofía Raúl, oye pues muchas muchas gracias por tu tiempo en verdad nos has hecho un paro enorme porque en realidad está para la fundamentación teórica, todo lo que nos has dicho ha sido de muchísima ayuda, en verdad estamos muy muy agradecidos mi equipo y yo y pues ojalá los conciertos regresen pronto y podamos ir a verte tocar y pues nada, muchas muchas gracias.

RS: A huevo, no gracias a ustedes, saludos, cuidense, bye.

Entrevista Artemio Pedraza por David Gómez.

D: Cómo fue tu primer acercamiento a la música, a la producción ¿Qué has estudiado? ¿Cómo viene tu trayectoria? Y ¿en dónde estás en este momento?

A: Bueno eh... pues a ver yo, puntualmente yo he vivido la producción musical desde afuera, yo no soy un productor musical, pero he estado en la industria desde ya un buen rato, justo llevo ocho años siendo promotor de conciertos eeh y otros cinco siendo manager de artistas, empecé haciendo conciertos en la ciudad de Morelia, Michoacán, eh ahí hice un par de conexiones, después me vine a Ciudad de México donde estudie una carrera en comunicación pero paralelamente era manager y promotor, eeh y este desde entonces he fungido sobretodo como manager y organizador de conciertos eh, ahorita soy manager de tres artistas y este pues ya en la lista de conciertos

organizados llega a decenas y he chambeado también para otras promotoras como ECO que antes era SICARIO, Festival Ceremonia, he hecho unas cositas para el Vive Latino y pues bueno no, se mezcla mucho esta parte y así es un poquito como mi trayectoria resumida, también para no echarnos tanto tiempo en eso.

D: Perfecto, oye, como ves la parte de que tantas chicas hay en el medio a que tantas representas dentro de los artistas que representas hay una chica, como músicos, hay una chica o ¿como lo ves tu desde la parte de la industria y de la promoción la participación de las chicas en las industrias culturales?

A: Claro, no pues la tendencia es la misma que en el resto de las industrias y en, y en todo el globo, como los tomadores de decisiones tienden a ser personas, batos, heteronormados blancos, toda la distribución de poder tiende a repartirse como por materia y por repartición de riqueza por hombres, blancos, heteronormados y tal, eeh, entonces la participación de las chicas en la industria en general es escasa, por ejemplo, algo que pasa mucho es que cuando una chica ve a una banda en vivo tocar, dice: ah ojala fuera bato para tener una banda no. Y existen muchos de estos prejuicios culturales y además heredados, eh entonces realmente como en participación siempre la tendencia será, por tirar un número burdo será de 1 a 5, ósea por cada cinco batos que vemos en cada posición hay una chica y pues bueno, ¿ahora son tiempos en los que este tema cada vez es más relevante no? Y empiezas a tomar conciencia de pues de esta necesidad de equipar en la necesidad de las cosas y en la repartición de no solo de bienes, sino de también de responsabilidades y toma de decisiones, entonces, si existe como un grupo emergente por así decirlo de chicas que trabajan en la industria y traen esta bandera feminista de equidad, pero si, ósea las conversaciones generalmente son con hombres, no, ósea te digo, el rango sería de 1 a 5.

D: Viéndonos muy generosos con el numero, ¿no? Tu viéndole desde la industria. Nosotros como consumidores lo vemos mucho menor porque fue un trabajo impresionante el trabajo lo que nos ha costado encontrar a productoras para este trabajo.

A: Claro.

D: Y desafortunadamente las que nos han llegado las hemos podido seguir contactando con sus propias conocidas, por el mismo movimiento que ellas tienen, nos van recomendando. Ahora, tu estas viendo la situación desde el momento y la ocupación que tienes, ¿eres músico, estás inmiscuido en algo de ejecución o simplemente estás en la parte de producción, manager y a las estrategias de difusión?

A: Eh, no. Puramente me dedico a como tras bambalinas o del lado ejecutivo si así quieres verlo, la parte de ejecución y hacer el producto, nunca funjo mas allá de ser un administrador de recursos, la neta, ehm, entonces yo no estoy en las primeras filas, por así decirlo, pero conozco muy bien el

proceso, porque, cuando administras un artista, administras desde como crea el producto con que productores esta, con que compositores trabaja eh, hasta con que disquera lo lanza si es esta la dinámica o no, entonces si conozco bien el proceso.

D: Ya que conoces bien de esto, explícanos cómo es ese proceso, ¿Cómo es la elección del productor? ¿Cómo va a ser el proceso de lanzamiento? ¿Qué diferencias hay con un artista nuevo o con uno que ya está reconocido? ¿Cómo, como hacen todo el proceso de la estrategia?

A: Okey, ahm.. pues generalmente un artista tiene una serie de composiciones o no. Y ya, sino tiene composiciones se hace una labor de que tenga sesiones de composición con otros artistas y con otros productores que chambeen como estas ideas a desarrollar, ¿no? Ehm, ya que se tienen las composiciones lo que si es buscar quien es el productor que las va a materializar, porque es muy distinto una idea, a ya un producto masterizado ya listo para la industria musical, eh, si es como, pues son cosas muy distintas, entonces eh, sigue esa parte como de la producción ya que esta el producto terminado pues sigue la etapa de comercialización si así lo quieres ver, que incluye pues toda la estrategia de marketing para lanzar el lanzamiento en cuestión eh, si hay colaboraciones pues unir equipos con el artista para hacer esfuerzos en conjunto, ehm, entonces yo lo veía como eso, la gestión de la idea, la producción que es, este pues, pulir y preparar el producto para el mercado y ya luego la comercialización no?, que bueno, esos serian como los tres pasos generales, si así lo quieres ver.

D: Esto es ¿como tu formula de ejecución de tu trabajo?

A: Eh, si si, es como un poco el estándar.

D: ¿Oye y cuanto tiempo llevas dedicándote a esto?

A: Eeh... como promotor ocho años, como manager cinco años.

D: Perfecto, quiero poner un poquito énfasis en la parte del segundo punto que es el elegir al productor, ¿tu, asesoras al artista, formas parte de alguna empresa, alguna marca, alguna disquera trasnacional, lo haces de manera independiente? y ¿cómo es ese proceso de recomendación de búsqueda para llegar a la elección?

A: Claro, mira, varia mucho, depende mucho del perfil del artista, por ejemplo, yendo a los casos en los que yo trabajo, por ejemplo, uno de ellos es su propio productor, entonces, realmente el se encarga desde la gestión de la idea hasta ya tener el producto final, ¿no? Ehm.. pero cuando no, cuando no es productor el artista al que representas, es una mezcla eh, porque, o sea, yo puedo hacer mi parte estratégica de dar asesoría, al final también un manager lo que da es, asesoría y consejo respecto a qué decisiones tomar, eh, entonces tu lo que haces es, bueno si te gusta hacer tarea es, ves el “top chart” del género en cuestión, en el mercado en el que estás participando y empiezas a ver quienes son los productores más escuchados o con los singles más exitosos o los discos más vendidos, haces una lista de los que más te gustan como escuchando este chart y ahí

ya tienes como una posible lista de productores con las que puede trabajar tu artista, pero de ahí a que el artista quiera trabajar con ellos, muchas veces también depende de la convicción del artista en cuestión de probablemente ya tienen a alguien con quien trabajan todas sus rolas y ese es su productor y ya pa' que buscarle, o tres son con uno, dos con otros y dos con otro. Luego pasa que en estas sesiones de composición que te mencionaba, siempre debe haber un productor de cabeza que grabe las ideas que hacen los artistas, no. Entonces, muchas veces de ahí le meten poquita mano a la mezcla, o en la idea de la composición y de ahí rola que empiezas con el productor muchos tienen la idea de que se termina con ese productor. Si ahí nació la idea, muchas otras veces también cuando tienes una discográfica involucrada ellos tienden a tener una cartera de productores que te recomiendan, mucho bajo esta lógica que yo te contaba, de quienes son los que están haciendo los mejores productos para el mercado, o quienes son los que mas están pegando, pero si, entonces como que se vuelve, pueden ser muchas las fuentes y al final quien escoge es el artista, al menos en un ambiente independiente que es el que yo trabajo, ya en una ambiente de "mayor label" llámese Universal, eh, Warner, todas estas.

D: Palabras mayores ¿no?

A: Exacto, ahí talvez si tenga mucha mas incidencia la palabra de la disquera en cuanto a quien es el productor, pero en el tema Indie generalmente recae en el artista, entonces, puede ser esto, lo que te recomienda el manager, lo que te recomienda la disquera o de plano lo que a ti te late o el amigo de un amigo, ahí varia.

D: ¿Oye, que tantos artistas de los que representas y que has visto en estos cinco años, han grabado con una productora o le han confiado la materialización de esa idea a una chica, a una productora?

A: Pues, Noa Sainz, que es una de estas artistas, de las más grandes de hecho, ella tiene full un trabajo así, ella hace producción, pero no hace, no hace productos finales, ósea, sabe mezclar, sabe un poco de ecualización y efectos, pero ella no hace sus rolas de pi a pa, entonces, ella si necesita que alguien más, eh que trabaje esta parte de ella o con ella en esta parte de co-creación, entonces, pues justo y de echo de los tres artistas que represento, dos son sus propios productores, porque también es algo muy rentable del negocio y Noa, ella no, ella siempre ha trabajado con productores distintos y justo no nos ha tocado de que órale, toda la producción la hace esta única persona, ella si tiene a alguien que le hace tres rolas, de las cuatro alguien que le hace dos, ya está el álbum y el que sigue.

D: ¿Solo representas a Noa o algunas otras chicas?

A: ¿Chicas? Chicas, solo a Noa.

D: Okey, ¿por qué? No te han buscado uhm, ¿cómo es el proceso para que representes a alguien también? Va por ahí la pregunta.

A: Ya, ehm... pues... puuf... si me han buscado muchas personas, pero mi reit de declinar es considerablemente alto, la verdad, por ejemplo, el primer chico que represente que se llama "Wet Baes" Andrés Jaime, eh a el me tomó dos años buscando como en souncloud buscando como quien es el indicado, y funciona. Y luego pasaron como otros tres años y luego firme a otro chico que se llama "Tozeint" y esa firma vino mucho porque era un proyecto cobijado por Andres de hecho, no, como yo lo voy a producir, ¿no? como echándole la mano. Y Noa, ella me preguntó puntualmente si yo quería ser su manager, ah pero así de yo llegar a alguien y decirle, hagamos esto, pues te podía decir que llevo por lo menos otros dos años que he estado buscando entre gente que abre conciertos festivales, llegando temprano, escuchando música nueva cada quincena y no he encontrado algo que a mi, personalmente me mueva, no. Pero este es un proceso pues más boutique porque más que apostar al volumen de las cosas que pues usas tus recursos y tiempo pues eh, más bien escoges unas cuantas que son apuestas a largo plazo, porque también, al género que yo le apuesto al ser alternativo, tiende a ser no el más rentable al corto plazo, justo son carreras que ya que pesan un poco es que empiezan a generar regalías; talvez un poco como el cineasta David Lynch, que en sus primeros años fue alguien que la sufrió un poco y después se convierte en un legado culto, pues bueno, ese es como mi acercamiento al management, entonces, pues funciona un poco así y fíjate que es curioso, porque en materia de talento luego resuena mucho como la chica que canta, oh... oh... o la morra cantante, la popstar, entonces hay un chorro de oferta y de manda de ese tipo de proyectos pero de igual manera pues ya en representación de cuantas están en radio y cuantas no, pues siempre tienden a ser muchos más los batos, no.

D: Si claro, ahora toda esta esfera de relaciones que generas tu o genera toda la industria, también, existe este estigma de que, todas las chicas que hemos entrevistado nos dicen lo mismo, que el estereotipo es que: soy mujer, soy cantante; que o puedo tocar un instrumento, entonces, tu ¿como te has relacionado? Tu ¿Cómo ves a otros músicos a otros representantes gente del gremio al que perteneces que se abren a esta idea?

A: Claro, no, si, existen muchísimos prejuicios de ese tipo y chance no solo en la parte de interpretación de, tu que vas a andar tocado una guitarra, agarrando un a batería o tocando el bajo, por suerte los ejemplos son milenarios de mujeres talentosas que fácilmente puedes desarmar ese argumento como una vil mamada, este, pero si existen estos prejuicios bien cañones, incluso desde el lado del negocio, como eh, esta idea de que no saben hacer cuentas o de que al momento de negociar se tocan mas el corazón que lo batos o, vaya si estamos llenos de estos prejuicios culturales dentro de la industria, y eso genera que, pus un poco de lo que te digo, que un poco las chicas tienen estos prejuicios y dicen como: ah si yo fuera bato tendría una banda y es como pues no te esperas a ser bato, no. Realmente no hay nada ahí y es loco porque es a una morra que

internamente tiene este prejuicio, entonces, si eso todavía lo pasas a batos que ni siquiera pueden identificarse como en esta desigualdad los prejuicios son muchísimos y están ahí todo el tiempo.

D: Claro, a ver si no te pongo en Jaque con lo que te voy a pedir, estamos en una entrevista, pero imagínate que fuera un comercial y tu tienes que dar, este, tus recomendaciones o algo para que dejemos de tener esos estigmas o estereotipo dentro de la industria y también como sociedad hacia el gremio musical; haber, que le harías ahí. Tienes 20 segundos.

A: Va, ósea, como un que hacer un poco, así como yo te recomiendo esto,

D: Aja, exactamente.

A: Okey, claro, ehm... yo creo que lo más fácil para eso es partir de que todos somos humanos y de que dentro de todos existen las misma posibilidades, no, de ser tan buena persona como puedas serlo o tan mala persona como pueda serlo o tan inteligente como pueda serlo o tan tonto como pueda serlo y que dentro de esas posibilidades todos hemos sido todo y eso no es, eso no tiene que ver con el genero ni de donde vienes ni con quienes son tus padres, esa es una cuestión de, talvez no la naturaleza misma de una persona pero es una cuestión de sentido común no, ósea, todos nacemos en igualdad de circunstancias ¿no? por lo menos intelectuales, ya en materia social y demás es otro tema, pero Darwin lo dijo, todos venimos del mismo chango.

D: Si claro

A: Pues a partir de eso.

D: Perfecto, luego te vamos a avisar en que comercial sale,

A: Okey, jejejeje

D: Oye, a ver, vamos a entrar en materia de lo que te estas especializando, hablaste de una estrategia para lanzar una canción, sabemos que hoy las redes sociales están imponiendo algo, quien sabe que sea, que tu nos explicaras, tu eres el experto ¿Cómo es el proceso que ha evolucionado que está evolucionando desde hace unos años? Que nos cuentes si en estos ocho años que llevas ¿has seguido una misma formula? La has ido revolucionando ¿Qué pasa con lo que te estás especializando? Y ya después entramos a lo que vimos que haces playlist y demás.

A: Órale, como no, eh. ¿Este te refieres a como vender música?

D: Si, a como venderla, ¿Como es tu estrategia para que también se difunda, como ganarla, como conseguir que allá admiradores?

A: Okey, te entiendo. Eh, pues ve esta es una travesía que han tenido muchas personas a lo largo del tiempo de la humanidad, eh... entonces es parte del principio básico de que tu necesitas la atención de la gente, ¿no? Entonces, generalmente la industria del entretenimiento gira en torno a la atención de las personas a la que unos autores conocen como la economía de la tensión, eh. Entonces las tácticas puntuales para hacer eso van cambiando a través del tiempo, pero el objetivo

realmente siempre es el mismo, como llamar la atención, eh... entonces en la época en la vivimos y en la que yo me empecé a desarrollar y en la que realmente sigue siendo esa época, sigue siendo esa época digital, las redes sociales juegan un papel fundamental, donde la distribución ya un clic es global, no tienes que esperar a como que tu disco físico llegue a todas las tiendas del mundo, sino que a lo mejor en una noche ya está en más de noventa países disponibles para que lo escuchen y demás, entonces, eh... siempre de lo que yo parto es de tratar de generar una identidad muy fuerte y muy aspiracional, no en el sentido socio económico, sino en el sentido, ahm... identitario, no, entonces, este, cuando alguien sobre un escenario realmente las cosas que, con las que conectan es como con las que más se exaltan, por ejemplo alguien que baila mucho, te contagia el baile, que parece ser muy seguro de sí mismo, te contagia esa seguridad o como ese ímpetu de hacer las cosas, no. Alguien muy habilidoso, dices: no mames, ¿Qué pedo? ¿Cómo hace eso? Entonces, siempre la apuesta es crear estos perfiles que enaltezcan, eh... pues las cosas más interesantes de una persona y eso muchas veces es su contexto, que es en lo que creen correcto, su visión del amor, sus propias reglas, como crear este perfil único y que sea distintivo de pues alguien que camina en las calles y es normal, no. Porque cuando tu estás viendo a un artista realmente lo que estás viendo es, es, es todo aquello que tu no puedes ser a menos que estés arriba de un escenario, porque cuando estás sobre un escenario realmente ah... pues no hay como estos límites o tapujos de personalidad eres como un ser todopoderoso y es cuando sales de esa personalidad cuando la gente conecta, no. entonces lo primero es construir ese personaje o esa identidad o esa marca que es única entre las demás y ya después el trabajo es muy tradicional, ponerlo donde están los ojos de la gente que ahorita está en redes sociales, hacer que líderes de opinión hablen o escriban del tema en cuestión, organizar conciertos para que la gente pueda ir y presenciar lo que les llevas prometiendo con música grabada todo este tiempo, eh... puede haber ahí un tema de influencer, ósea, como te digo los aspectos formales tienden a ser estos de prensa de boca en boca y oportunidades públicas que, por ejemplo un show que te pague el gobierno que es gratis en el que pues, talvez tu no está ahí fungiendo como un promotor privado pero de igual manera estás atendiendo esa oportunidad, entonces, eh.. todos los aspectos formales son prácticamente los mismos pero esta identidad que es de donde surge todo un universo realmente creo que es lo más importante, ya el resto es, este, mera formalidad.

D: Y... dentro de estas formalidades, esta diferencia que hay entre artista y artista, eh... en la manera de hacerlo, no, los objetivos y generalidades sabemos que son las mismas, a ver, menciónanos un ejemplo si lo tienes fresco de Noa de la estrategia que utilizaste con Noa y a la de Tuzeint, este cuate que nos dijiste.

A: Claro, pues ve, por ejemplo, con Noa tuvimos muy en claro que sus redes sociales o por lo menos en las conversaciones en las que ella participa son cuatro como bastiones, por así decirlo,

uno siendo el wellness, que viene siendo como el aceptar tu cuerpo como es, no, siéntete una bichota, no importa que en tu vida hayas ido al gym y que o tengas como estos, ahm... atributos convencionales de los que es ser hot, por ejemplo. Otro de ellos es la moda, otro de ellos es ah.. la astrología y el cuarto es, hmmm... era moda, astrología y wellness, bueno no recuerdo el cuarto tema como de conversación pero estas son cuatro diferentes vías de comunicación que ella toca de repente en sus historias o en su Twitter, son cosas que nosotros identificamos que ella ya hablaba de eso, solo lo que hicimos fue: identificarlo y decirle okey, estas cuatro conversaciones son las que se llevan en redes sociales y eso hace que ella conecte con la gente mas allá de su música en un sentido ideológico, no, como de cosmovisión del mundo. Por otro lado, Tuzent, él lejos de hablar de estos temas y demás, tiene como característica de ser un chico misterioso de pocas palabras, entonces, todo siempre gira alrededor de cierto misterio, o muy pocas veces le puedes ver la cara, todo es como muy ahm... desde una perspectiva artística, discreto si así lo quieres ver y como muy sexy o hot, entonces realmente lo que esta diciendo cada uno es bien distinto, no, porque uno tiene distintas opiniones respecto a... ¡aaah! El otro tema de Noa Sainz es de los más, de los que más toca es naturalmente el feminismo, entonces, por ejemplo con ella puedes tu empatar desde un punto político social y de ocio; y con Tuzeint, realmente no tanto, no, ahí es más bien tratar de generar un sentido de fomo o como de esta tan misterioso que necesito saber ¡más! Entonces, esas construcciones son completamente distintas e involucran creativos directamente distintos eh, desde quien les hace los videos, quien los maquilla, el show, uno es de una forma el otro de otra forma, ¿no? entonces, o sea, realmente cambia todo el contexto.

D: Ahora que mencionas un equipo, eh... ¿Qué equipo tienes de tras tuyo, ¿no? ¿Quién te acompaña a hacer las estrategias la producción, los visuales? Porque vimos en tu Instagram que tienes ahí varias ocupaciones o varios hobbies que están muy padres, o sea, si son parte de la estrategia de tu negocio, si son por una diversión y ¿quienes están atrás de ellos? También si tu los diriges, que onda...

A: Claro si, pues mira como manager fundamental necesitas un abogado, que es tu espada a la hora de negociar contratos, ah... también, necesitas un agente, que es alguien que comercializa las fechas de los artistas, esta persona, compra y vende shows por así decirlo, se dedica a eso, ahm... también, pues bueno, todavía no está en el equipo, pero estoy en busca de un asistente de operaciones por si conocen a alguien.

D: Tu dinos a donde mandamos el correo y te mandamos el curriculum.

A: Jajajaja perfecto, comercial pa'toda la clase o maestra que vaya a ver esto, eh, también esta el perfil del publicista, que esta persona que está encargada de hacer el procedimiento de prensa y de organizar esa agenda que luego fluctúa mucho que el editor de "x" medio o "y" no es el mismo

después de un año y tu necesitas tener esos contactos a la mano para cuando tienes un lanzamiento nuevo y demás, también, está la posición de del tour manager que es, quien se encarga de llevar a cabo todo el itinerario de las fechas, no, que la banda salga a “x” hora, que el soundcheck sea a “x” hora, que les den de comer lo que quedamos que les dieran de comer y que este todo en su lugar, ¿no? es todo un poco como este, como, también, supervisor de operaciones sólo en el tour, realmente ese es como el equipo base que tenemos, y ya el resto es mucho outsourced, no, quien documenta, quien graba, quien está tomando foto, sesiones, eh, todas esas posiciones tienden a variar, no vas con una persona y haces todo con ella, me encantaría pero luego existe esta urgencia de los artistas por cambiar o dar distintas caras por así decirlos, entonces tiende a cambiar más todo lo que outsourcíamos.

D: Si, si, y ¿cual de todos esos papeles o cuantos, además del que ya tienes funges, también?

A: De hecho, trato de fungir tanto en esos papeles, precisamente para poder llevar la buena administración del proyecto que es lo que hace el manager, es un poco como el CEO de una empresa, es quien decide toda la dirección ejecutiva, pero a la hora de hacer cosas, realmente entre más delegues, mejor estas haciendo tu trabajo como jefe ejecutivo, no. Pero donde si meto mucho las manos es en la parte de desarrollo de campañas digitales, eh... programar Ads estratégico, como, realmente soy muy bueno para eso, entonces, me gusta hacerlo y me gusta esta idea de que alguien visite un sitio y ya que visitó el sitio, vio un video, y después de ver más de diez segundos ese video ve un mensaje, si lo ve más de diez segundos ve otro mensaje, eh... entonces, ahí si meto mucha mano, y eso tiene que ver con los lanzamientos y cuando andas de tour.

D: Perfecto, oye, ya que has estado en toda esta era digital, que es la misma con la que comenzaste, este, ¿has notado la diferencia de la primera vez que hiciste una campaña o un lanzamiento al último que has hecho?

A: Si claro, por supuesto, todo el tiempo, ahora si como dices, el consumo de, de la gente el comportamiento del consumidor eh, ha ido cambiando muchísimo y siempre como que nos metemos a moditas nuevas, por ejemplo, ahorita si tu quieres viralizarte en internet, talvez tus mejores herramientas sean estos formatos como de Tiktok, o de Instagram reels, o de Facebook shorts y eso probablemente te ponga en el ojo de cientos de miles de personas, millones incluso, no. Hace diez años eh, pues no era así, mas bien tu apuesta era subir un cover a YouTube, por ejemplo, no, ehm... también, algo que pasa mucho, los medios de comunicación han ido perdiendo relevancia en cuanto a su, en cuanto a su capacidad para meter a un artista al mercado, antes si tu tenias una aparición en la Rolling Stone, aunque fuera en blog, aunque fuera en digital estabas asegurando que miles de personas le dieran una oportunidad a tu música, no. Entonces, bajo esa premisa era muy cómodo organizar que quince medios hablaran de tu rola el día que salía y le

podías dar un genuino boost a nuevas audiencias y avisarle a la ya existente que hay una nueva rola por así decirlo y llegar y crecer un proyecto, y ahora pues te puedes llevar la sorpresa de que 20 medios escriban de ti, y que el resultado solo sea un par de cientos de personas nuevas las que llegan al proyecto y no miles. Por ejemplo, la decadencia de contenidos digitales de medios, como esto que Zygmunt Bauman llama la sociedad líquida, como esta liquidez de la credibilidad en los medios de comunicación eh... pues es algo que ha pasado, no, también de unos años para acá, desde hace unos dos o tres años, tu estar en una lista de Spotify era un determinante para eh... para poner justo en el mapa de ciento de escuchas o decenas que por lo menos eh... y ahora puedes también, puede suceder, pero al mismo tiempo no garantiza nada, no, ósea, realmente ahorita, por como está la gente consumiendo esto es bien curioso pero, hace tal vez diez, siete, ocho años, podían existir iniciativas que tuvieran una marca atractiva para la gente y esas marcas podían generar un relación con audiencias y ahora parece todo indicar que son los rostros humanos, las marcas personales las que están tomando como esa nueva posición, ósea, que es. Lo que conocemos como líderes de opinión pero el líder de opinión pues se está comiendo a la corporación, que ahora pesa más credibilidad un rostro con cierto historial que una marca, entonces, yo he notado como eso, también, he notado mucho que los temas políticos son totalmente distintos, no, ósea, hace ocho años se hablaba mucho en México de un narco estado, por ejemplo, ahora, lejos de que eso no sea una realidad, los temas de agenda se han, comienzan a ser otros, que si la 4T, este que si el mismo feminismo, ya hemos tocado ese tema, como todo esta agenda va cambiando por ende los intereses de las personas, entonces, yo creo que si ha sido distinto pero en materia de digitalización, pues solo van en alza, ósea, solo van incrementando en número de personas que tienen un teléfono inteligente, va incrementando el lugar de eh... como de conectividad ahg... como de alcance en el globo ehm.. entonces pues si, como que la tendencia es al alza y los cambios pues están ahí y son constantes y son maleables en tiempos como estos, todo puede pasar mañana, no.

D: Si claro, vivimos en toda una esfera de cambios inmediatos, oye mi Artemio, y para cerrar, agradecemos mucho el tiempo, pero te queremos preguntar, hoy nos conocemos por la pantalla, pero cuando te veamos próximamente, ¿qué es el plan que tiene Artemio, cual es el plan que sigue para ti para el negocio para lo que hace?

A: Ah, que buena pregunta, siempre me la estoy preguntando ahm...

D: Ya la tienes bien ensayada.

A: Jajaja si, ya tengo un poco el que hacer pero realmente eh... el atacar a la industria musical desde distintos frentes como dijiste tu, tengo varios emprendimientos unos que tienen que ver con el desarrollo de artistas otros que tienen que ver mas con la parte de difusión, ehm... otros que no caen en la industria musical y tienen que ver como con negocios de internet, por así decirlo eh...

entonces, realmente lo que sigue en mi visión es que, en todas las empresas en las que trabajo y tengo esa incidencia en materia de entretenimiento se conviertan en un grupo, no se si ubicas como estos grupos empresarios que tienen varias empresas como asociadas

D: Todo un consorcio

A: Aja si, exacto, ahm... se quiere manejar así el cotorreo, poner en un papel un rollo bien definido, cuanto es que valen cada maso menos cada una de ellas, vender un cacho de ellas y capitalizar y dejar una buena base de activos, empleados una buena base de corrida financiera de solo preocuparnos de trabajar y no del capital que se requiere para eso, ehm... y pues tener justo, como tu lo dijiste, un genuino consorcio de entretenimiento, no se que al mes tiene una serie de conciertos a lo largo del país, los artistas que representa eh, además de ser, este, artistas, tienen a sus disposición cierto equipo de video, "x" equipo de, este, como de para tourear, además de estos tres conciertos mensuales que hay por las fiestas que esta organizando el consorcio, además están estos artistas toureando, no, y cada una de estas empresas tiene activos muy estratégicos que permita seguir haciendo lo que es (inaudible). Que muchos músicos o muchas productoras que no saben como hacer para difundir su música y no se quede solo en el proceso de arte y creación, entonces, muchas gracias.

Referencias físicas y electrónicas:

- Benavente, J y Grazzi, M. (2017). *Políticas públicas para la creatividad y la innovación: Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.
- Bourdieu, P. (2002). *Campo de poder, Campo intelectual*. Argentina: Montessor Jungla Simbólica.
- Bourdieu, P., (2010). *El sentido social del gusto*. Argentina: Siglo XXI.
- Bourdieu, P., (2003). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama
- Bourdieu, P., (1990). *Sociología y cultura*. Ciudad de México: Editorial Grijalbo,
- Byrne, D. (2012). *How Music Works*. Estados Unidos de América: Jandepora.
- CEPAL,(2020). *Economía creativa en la revolución digital*, ONU, Santiago de Chile.
- M, Horkheimer y T, Adorno. (1994). *Dialéctica de la ilustración, Fragmentos filosóficos*, TROTTA, Valladolid.
- Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*, Morata, Madrid.
- Palmeiro, C. 2006. *La industria del Disco: Economía de la Pymes de la industria discográfica en la Ciudad de Buenos Aires*, Observatorio de Industrias Culturales. Argentina.
- Piedras, E. (2004). *¿Cuánto vale la cultura?: La contribución económica de las industrias culturales*, Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. México.
- Ramos, P. (2003). *Feminismo y música, introducción a la crítica*. Madrid, España. Narcea, s.a de ediciones.
- Stolovich, L; Lescano, G; Mourelle, J. (1997) *La cultura del trabajo*, Uruguay, Editorial Fin de Siglo.

UNESCO, (2015). *Cultural Times, The first global map of cultural and creative industries*, Francia: UNESCO.

Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*, Gedisa, Barcelona.

Zallo, R. (1988). *Economía de la comunicación y la cultura*. AKAL. Madrid.

Chevallier, S., Chauviré, C., & Consigli, E. (2011). *Diccionario Bourdieu* (1er ed., p. 24). Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Hemeroteca:

Albarrán, J. (28 de agosto de 2015). *Mujeres productoras en la historia de la música*. Bizarro en <https://bizarro.fm/2015/08/mujeres-productoras-en-la-historia-de-la-musica>

AFP. (1 de Febrero de 2019). *Los Grammy quieren incluir más mujeres en la industria musical*. El Universo en <https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2019/02/01/nota/7168307/grammy-quieren-incluir-mas-mujeres-industria-musical>

BBC. (11 de Septiembre de 2012). *¿Por qué hay pocas productoras musicales mujeres?* en https://ujwww.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120911_productoras_discografica_mujer_lp

Berumen, A. (30 de junio de 2020). *La productora mexicana Human Algorithm presenta File/Name, la sencillez de lo complejo*. Warp en <https://warp.la/la-productora-mexicana-human-algorithm-202027>

Convencer no vencer (2019) en <https://www.sacm.org.mx/Licencias/QuienesDebenPagar/1>

¿Cuánto paga 'Apple' y 'Spotify' a los artistas por reproducción en canción?. Milenio. (2021). revisado 20 Septiembre 2021, en <https://www.milenio.com/tecnologia/musica-cobran-reproduccion-cancion-apple-spotify>.

EFE. (1 de Octubre de 2019). *Las mujeres, en clara minoría en los puestos de producción musical*. Agencia EFE en <https://www.efe.com/efe/america/cultura/las-mujeres-en-clara-minoria-los-puestos-de-produccion-musical/20000009-4076958>

Fuare, A. Gustems, J. Navarro, M. (29 de abril de 2020). *Producción musical y mercado discográfico: homogeneización entre adolescentes y reto para la educación*. Revista Electrónica de CEEME. Barcelona, España. Universidad de Barcelona en <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/16625>

García, N. (2005). *Todos tienen cultura: ¿Quiénes pueden desarrollarla? Conferencia para el seminario sobre cultura y desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo*, Washington, 24 de Febrero en <https://ivcongreso.congresoed.org/wp-content/uploads/2014/10/Canclini-Cultura-desarrollo.pdf>

Garrido-Lecca, A. (Agosto, 2013). *Introducción a la producción musical*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/297166>

Geoff Manaugh (Abril de 2007) «*The Heliocentric Pantheon: An Interview with Walter Murch*», *BLDG Blog* en <http://bldgblog.blogspot.com/zoo7/04/heliocentric-pantheon-interview-with.html>

Glosario de términos musicales en <https://glosarios.servidor-alicante.com/terminos-musicales>

Woodman, J. *Los cambios en la industria de la música y el rol de las sociedades de gestión colectiva*, Revista de ciencias de la gestión, N° 3, 2018 pp. 109-135, Pontificia Universidad Católica del Perú en <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/360gestion/article/view/20284/20810>

Martínez, Dulce (2014) *Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las asimetrías de género* revisado 22 septiembre 2021, en <https://www.redalyc.org/pdf/325/32531428010.pdf>

Woodman, J. (2018). *Los cambios en la industria de la música y el rol de las sociedades de gestión colectiva* [libro digital] (3er ed.). Revista de ciencias de las gestión. revisado 24 septiembre 2021, en <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/360gestion/article/view/20284/20239>

¿Qué significa el «empoderamiento» de las mujeres?

<https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/que-significa-el-empoderamiento-de-las-mujeres/>

Ramos, P. (Enero - Junio 2010). *Luces y sombras en los estudios de las mujeres y la música*. Revista Musical Chilena. Santiago, Chile. Universidad de Chile en https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27902010000100002&script=sci_abstract

Ramos, P. (2013). *Una historia particular de la música: la contribución de las mujeres*. La Rioja, España. Universidad de la Rioja en <https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/2546>

Somos Ruidosa. (s.f). *Ruidosa recomienda: 8 mujeres productoras que hacen ruido* en <https://somosruidosa.com/lee/8-mujeres-productoras/>

Tesis doctoral de Cristian Daniel Torres Osuna (28 Agosto 2019). *La producción musical como proceso sociocultural y económico de los rockeros independientes mexicanos en* https://www.redalyc.org/jatsRepo/316/31662390012/html/index.html#redalyc_31662390012_ref18

Viñuela, E. (8 de septiembre de 2006). *Industria musical, televisión y producción audiovisual. Veinte años de interacción mediática en el mercado musical español (1980 - 2000)*. Oviedo, España. Universidad de Oviedo en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68740707>

Wessel, E. (11 de febrero de 2011). *Mujeres en la música, silenciadas por la desigualdad de género*. United Nations. <https://news.un.org/es/story/2019/02/1450871>

Zuñiga, A. (21 de abril de 2020). *Mujeres en sonido y producción musical*. Rolling Stone. <https://www.rollingstone.com.mx/las-mujeres-en-la-produccion-musical/>

Zallo, R. (1988). *Economía de la comunicación y la cultura*. AKAL. Madrid. https://books.google.com.ar/books?id=rsXSO2Bl54C&pg=PA205&hl=es&source=gb_s_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false