

Pioneras del Rock Sevillano

**LABORATORIOS
DEL BANCO
DE PROYECTOS
INTERREG MAGALLANES_ICC
2020/
2021**

Ayuntamiento de Sevilla
Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

Pioneras del Rock Sevillano

Laboratorios
del Banco de Proyectos
Interreg Magallanes_ICC
2020/2021

Los servicios de producción de la publicación física y virtual han sido cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del Programa Interreg Magallanes_ICC V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Edición y diseño: Quintágono S.L.

El contenido de este documento es propiedad del ICAS, Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla, a excepción de la imágenes cedidas por sus autoras y autores.

~

Production services and physical and virtual publication has been cofinanced by el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER with the program Interreg Magallanes_ICC V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Edited and designed by: Quintágono S.L.

The content of this document is owned by ICAS, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, except for the images, lent by its authors.

CONTENIDO

Presentación. *Presentation*
8

Antecedentes. *Background*
12

Equipo. *Team*
16

Objetivos. *Objectives*
24

Metodología. *Methodology*
26

Día de la muestra. *Day of the exhibition*
34

Final del concierto escénico de Corea + Slow Project
junto a Aurora López, Mercedes Bernal y Concha Laverán.
Foto: Concha Laverán

*End of the Scenic concert of Corea + Slow Project,
beside Aurora López, Mercedes Bernal and Concha Laverán.
Photo: Concha Laverán*

PRESENTACIÓN

PRESENTATION

«No ocurre muy a menudo el tener un grupo de música de siete mujeres en escena tocando a la vez. Es una energía muy potente y que deberíamos repetir una y otra vez y expandiéndola».

Son las palabras de Carlota Berzal al hablar de Corea, el grupo de música que ha trabajado durante ocho meses en el proyecto *Pioneras del Rock Sevillano* bajo el paraguas del Banco de Proyectos Interreg Magallanes_ICC. Una iniciativa que busca tanto hacerse un hueco en el panorama musical andaluz actual, como investigar y recuperar la memoria histórica de la música popular sevillana desde una perspectiva de género y alejado del relato oficial de mujer como vocalista y hombres instrumentistas.

~

“It doesn’t happen very often to have a seven-woman band on stage playing at the same time. It’s a very powerful energy and one that we should be repeating over and over again and expanding it”.

These are the words of Carlota Berzal when talking about Corea, the music group that has been working for eight months on the project *Pioneras del Rock Sevillano* under the umbrella of the Interreg Magallanes_ICC Project Bank. An initiative that seeks both to gain a place in the current Andalusian music scene, and to investigate and recover the historical memory of Sevillian popular music from a gender perspective and away from the official story of women as vocalists and men instrumentalists.

Sus integrantes son Montse Rueda, vocalista, bajista y actriz; Sario Téllez, corista, actriz y directora escénica; Carlota Berzal, danza y teclado; María Luz Montesinos, guitarra y sintetizadores y Raquel Lao, danza y batería. «Uno de los principales motores de la propuesta es la necesidad de acercarnos y conocer a las pioneras, músicas e instrumentistas, que entre los años 60 y 90 rompieron estereotipos en nuestra ciudad. Aquellas que, en contra de lo que se esperaba de ellas, subieron al escenario, lidiando con la desconfianza, las críticas y exigencias de un entorno con escasa representación femenina,» relata el grupo.

Corea destaca que, aunque poco a poco el panorama va cambiando, aún existe una clara mayoría de presencia masculina en los roles de guitarristas, bajistas y bateristas.

Es un hecho que ha sucedido no sólo en las bandas de rock, sino en el resto de estilos musicales como el flamenco, *blues*, *jazz*, *metal*, etc. La discriminación de las mujeres con relación a la música se aprecia en cualquier estilo musical y se puede aplicar a todas las épocas históricas y a la mayoría de países.

El proyecto, que nace de la mano de Montse Rueda, tuvo dos líneas de trabajo. Por un lado, la de investigar en ese pasado musical sevillano y mostrarlo a través de un documental proyectado en forma de cortometraje; por otro, una segunda línea de encuentros musicales jam session con el grupo Corea tocando en directo en La Real Fábrica de Artillería el día de la muestra del Laboratorio. •

~

Its members are Montse Rueda, vocalist, bassist, and actress; Sario Téllez, backing vocalist, actress, and stage director; Carlota Berzal, dance, and keyboard; María Luz Montesinos, guitar and synthesizers and Raquel Lao, dance and drums. “One of the main engines of the proposal is the need to approach and meet the pioneers, musicians, and instrumentalists, who between the 60s and 90s broke stereotypes in our city. Those who, contrary to what was expected of them, took the stage, dealing with mistrust, criticism, and demands of an environment with little female representation,” says the group.

Corea points out that, although little by little the panorama is changing, there is still a clear majority of male presence in the roles of guitarists, bassists, and drummers.

It is a fact that has happened not only in rock bands but in the rest of musical styles like flamenco, blues, jazz, metal, etc. The discrimination of women in music can be seen in any musical style and it can be applied to all historical periods and most countries.

The project, born at the hand of Montse Rueda, had two lines of work. On the one hand, to investigate this Sevillian musical past and show it through a documentary projected as a short film; on the other hand, the second line of musical jam session meetings with the group Corea playing live at La Real Fábrica de Artillería on the day of the exhibition of the Laboratory. •

Ensayo de Corea previo al comienzo del concierto

Corea rehearsal before the scenic concert

ANTECEDENTES

BACKGROUND

La chispa que dio origen al proyecto *Pioneras del Rock Sevillano* se produjo en la mente de Montse Rueda durante la lectura del libro *Girl in a band* de Kim Gordon¹ (1953), cantante, guitarrista y bajista neoyorkina. El libro, un grito existencialista de desahogo y denuncia, habla de los clichés y estereotipos dentro de los grupos de música.

«Cuando leí aquel libro» explica la artista sevillana, «me sentí muy identificada con muchas de las vivencias de Kim como “chica del grupo”, yo también tenía una banda de música a finales de los 80 y 90, y al igual que ella, fui esa “chica”. Reflexionando, me di cuenta de la enorme presión con la que yo trabajaba para cumplir con ese papel; un papel intangible, no verbalizado, pero que todas teníamos que seguir. Intenté, en aquella época, llevar a cabo mi sueño de tener una banda solo de mujeres, pero era imposible. Simplemente no había mujeres instrumentistas».

«Quiero señalar que durante muchos años fui muy feliz formando parte de bandas de música de gran nivel. Comencé desde muy joven con Kiko Veneno (1963). Fueron años de mucha ilusión, se me daba bien y además me permitía pagarme los estudios de psicología. Conforme pasaron los años me cansé de todos esos roles de género y clichés, sobre todo me cansé de no poder crear mi propio grupo compuesto solo por mujeres. Finalmente, abandoné la escena musical por el teatro, que me parecía un horizonte más interesante, libre y abierto».

~

The spark that gave birth to the project *Pioneras del Rock Sevillano* was produced in Montse Rueda's mind while reading the book *Girl in a band* by Kim Gordon¹ (1953), singer, guitarist, and bassist from New York. The book, an existentialist scream of relief and denunciation, talks about the clichés and stereotypes within the music bands.

“When I read that book” explains the artist from Seville, “I felt very identified with many of Kim's experiences as a ‘girl in the band’, I also had a band in the late '80s and '90s, and like her, I was that ‘girl’. On reflection, I realized the enormous pressure I was working under to fulfill that role; an intangible, unspoken role, but one that we all had to follow. I tried, at that time, to realize my dream of having an all-female band, but it was impossible. There were simply no women instrumentalists”.

“I want to point out that for many years I was very happy being part of bands of great level. I started very young with Kiko Veneno (1963). They were years of great enthusiasm, I was good at it and it also allowed me to pay for my psychology studies. As the years went by I got tired of all those gender roles and clichés, above all, I got tired of not being able to create a group composed only of women. Finally, I left the music scene for the theatre, which seemed to me a more interesting, free, and open horizon”.

¹ **Kim Gordon:** Cantante, guitarrista y bajista estadounidense (Nueva York, 1953) fundadora del grupo de *rock* alternativo Sonic Youth (1981). Ha lanzado un total de quince álbumes y ha trabajado con músicos como Ikue Mori, DJ Olive, William Winant, Lydia Luch, Alan Licht y Chris Corsano. En 2019 editó su primer disco en solitario *No home record*. Es un símbolo de la mujer en la industria del *rock'n'roll*, ha publicado multitud de ensayos y artículos como escritora, además del libro *Girl in a band*.

¹ **Kim Gordon:** American singer, guitarist, and bassist (New York, 1953) founder of the alternative rock band Sonic Youth (1981). He has released a total of fifteen albums and has worked with musicians such as Ikue Mori, DJ Olive, William Winant, Lydia Luch, Alan Licht, and Chris Corsano. In 2019 she released her first solo album *No home record*. A symbol of women in the rock'n'roll industry, she has published a multitude of essays and articles as a writer, as well as the book *Girl in a band*.

Aunque ha podido desarrollar su carrera como actriz y cantante, Montse siempre ha tenido la ilusión de tener algún día una banda femenina. «Me di cuenta de que podía hacer posible aquel sueño, y que además de componer e interpretar música, juntas podíamos tratar de recuperar toda esa memoria, todas las experiencias vividas por nosotras; pioneras en la música popular de Sevilla, y tan injustamente olvidadas. Así fue como comenzamos a encontrarnos, a conversar e investigar para hacer realidad este proyecto de investigación artístico-musical llamado *Pioneras del Rock Sevillano*».

«Contaríamos mi experiencia para decirle a las demás que no están solas».

En un principio, la intención era o bien hablar de la propia Kim Gordon, o de los clichés en sí que había en la industria. Sin embargo, al poner en común su idea con Sario, les pareció mucho más interesante dotar al proyecto de una figura cercana, local, la de la propia Montse. •

Although she has been able to develop her career as an actress and singer, Montse has always had the dream of one day having a female band. “I realized that I could make that dream possible and that in addition to composing and performing music, together we could try to recover all that memory, all the experiences lived by us; pioneers in the popular music of Seville, and so unjustly forgotten. That’s how we started to meet, talk and investigate to make this artistic-musical research project called *Pioneers of Sevillian Rock* a reality”.

“We would tell my experience to tell others that they are not alone”.

At first, the intention was either to talk about Kim Gordon herself, or about the clichés in the industry. However, when they shared their idea with Sario, it seemed much more interesting to give the project to a local figure, Montse herself. •

EQUIPO TEAM

El equipo de *Pioneras del Rock Sevillano* está dividido en dos grupos. Por una parte, se encuentran las integrantes de la primera línea de trabajo, aquella que recoge la memoria histórica y la plasma en un documental. Aquí han participado Montse Rueda y Sario Téllez. Carlota

Por otra, las cinco integrantes del grupo Corea que tocaron en directo en la Fábrica de Artillería: Montse Rueda, Mari Luz Montesinos, Sario Téllez, Raquel Lao, y Carlota Berzal como colaboradora que se unió en el último tramo del proceso de investigación.

~

The *Pioneras del Rock Sevillano* team is divided into two groups. On the one hand, there are the members of the first line of work, the one that collects the historical memory and shapes it into a documentary. Here Montse Rueda and Sario Téllez have participated. Carlota

On the other hand, the five members of the group Corea who played live at the Artillery Factory: Montse Rueda, Mari Luz Montesinos, Sario Téllez, Raquel Lao, and Carlota Berzal as a collaborator who joined in the last part of the research process.

Montse Rueda

Estudió interpretación en el Instituto del Teatro de Sevilla, donde trabajó como profesora. En el año 1999 se graduó en Canto Lírico por el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla, y participó en numerosas óperas y conciertos.

En la actualidad trabaja en estudios de grabación como locutora y cantante e imparte clases en escuelas de teatro y música como The Music House y Escuela Andaluza de Cinematografía. Como actriz forma parte de la compañía Teatro Clásico de Sevilla desde hace más de una década, de la que también es fundadora.

En 2013, se une a La Familia Producciones Escénicas, corporación teatral de improvisación con la que realiza espectáculos de distinto formato.

~

She studied acting at the Instituto del Teatro de Sevilla, where she worked as a teacher. In 1999 she graduated in Lyrical Singing at the Conservatorio Cristóbal de Morales in Seville and participated in numerous operas and concerts.

She currently works in recording studios as a voice-over artist and singer and teaches in theatre and music schools such as The Music House and Escuela Andaluza de Cinematografía. As an actress, she has been a member of the company Teatro Clásico de Sevilla for more than a decade, of which she is also the founder.

In 2013, he joined La Familia Producciones Escénicas, a theatrical corporation of improvisation with which he performs shows of different formats.

Montse Rueda en la muestra.
Foto: Florentino Yamuza
Montse Rueda in the sample.
Photo: Florentino Yamuza

Sario Téllez

Actriz y directora teatral, comienza su carrera con 20 años en la Compañía ATALAYA (Premio Nacional 2008), una de las compañías más prestigiosas y referente del teatro de investigación.

Forma parte del profesorado de formación de TNT (Territorio de Nuevos Tiempos), primer centro teatral privado, reconocido por el Ministerio de Cultura como uno de los tres proyectos de investigación y creación más valorados, junto a Kamikaze de Madrid y Sala Becket de Barcelona.

En 2007 empieza su andadura como directora, centrándose en todos sus montajes desde el análisis crítico de la perspectiva de género poniendo el foco en la figura de la Mujer. De su dirección han salido proyectos como *La Perfecta Compañía*, Premio Revelación IC FOC Festival Orgullo o *Habitación 237* – Coproducción T.N.T.- Universidad de Sevilla CICUS.

~

Actress and theatre director, she began her career at the age of 20 in the ATALAYA Company (National Award 2008), one of the most prestigious companies and a reference in research theatre.

She is part of the training staff of TNT (Territorio de Nuevos Tiempos), the first private theatre center, recognized by the Ministry of Culture as one of the three most valued research and creation projects, together with Kamikaze in Madrid and Sala Becket in Barcelona.

In 2007 she began her career as a director, focusing in all her productions from the critical analysis of the gender perspective, putting the focus on the figure of women. She has directed projects such as *La Perfecta Compañía*, Revelation Award IC FOC Festival Orgullo, or *Habitación 237* - Coproduction T.N.T.- Universidad de Sevilla CICUS.

Sario Téllez en la muestra.
Foto: Concha Laverán

Sario Téllez in the sample.
Photo: Concha Laverán

Mari Luz Montesinos

Es neurocientífica, Doctora en Ciencias Biológicas, Profesora Titular de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (US), y directora del grupo de investigación *Fisiopatología molecular de la sinapsis*.

Se inicia de forma autodidacta en teoría musical, y comienza tocando la guitarra acústica en su juventud. Más adelante comienza a formarse, también de forma autodidacta, en producción musical y composición de música electrónica.

Aprende las técnicas de síntesis sonora, grabación, mezcla y masterización con el proyecto personal Slow Project. Completa su formación cursando varios talleres de rock, que le dan la oportunidad de avanzar en el conocimiento de la guitarra eléctrica. De estos talleres surge su primera banda, Silver Hair (2017-19) y su banda actual, The Cansiners. En ambas Mariluz es guitarra y están formadas predominantemente por mujeres. En ellas versionan temas *rock*.

A principios de 2020 comienza a tocar en Chill Pills, una banda STEM (compuesta por mujeres científicas o tecnólogas) de música alternativa. En ella, Mariluz es guitarrista solista y compositora y puede combinar sus dos pasiones; la neurociencia y la música.

~

She is a neuroscientist, Doctor in Biological Sciences, Professor of Physiology at the Faculty of Medicine of the University of Sevilla (US), and director of the *Molecular physiopathology of synapses* research group.

She is self-taught in music theory and began playing acoustic guitar in his youth. Later on, he began to train, also self-taught, in music production and composition of electronic music.

She learns the techniques of sound synthesis, recording, mixing, and mastering with his project Slow Project. He completes his training by attending several rock workshops, which allow him to advance his knowledge of the electric guitar. From these workshops comes her first band, Silver Hair (2017-19), and her current band, The Cansiners. In both Mariluz is the guitarist and they are formed predominantly by women. They cover rock songs.

In early 2020 she starts playing in Chill Pills, a STEM band (composed of women scientists or technologists) of alternative music. In it, Mariluz is a solo guitarist and composer and can combine her two passions; neuroscience and music.

Mari Luz en los ensayos
del Laboratorio.
Foto: Concha Laverán
*Mari Luz in Laboratorio
Rehearsal.*
Photo: Concha Laverán

Carlota Berzal

Es artista escénica, productora y Graduada en Arte Dramático con especialización en Interpretación. Cursó Danza Contemporánea en el conservatorio Antonio Ruiz Soler de Sevilla y realizó varios seminarios de danza Butoh, Contact, Flamenco, Técnica Gagá y danzas urbanas.

En 2014 crea la compañía La Turba, con obras como *Filipo*, *Todo lo que no soy* u *Ofelia Vegetariana* entre otras.

En el año 2015 formó parte del Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional en la Especialidad de Interpretación (España). En 2016 fue becada en CAZADORES 2016 con Pablo Rotemberg, Inés Armas y Sergio Bazán en Buenos Aires (Argentina). Durante ese mismo año estudió dramaturgia con Mauricio Kartun en la misma ciudad.

~

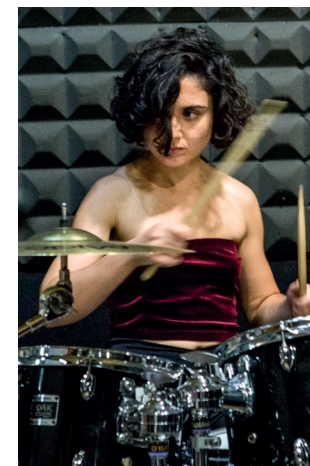
She is a scenic artist, producer and graduated in Dramatic Art with a specialization in Acting. She studied Contemporary Dance at the Antonio Ruiz Soler Conservatory in Seville and attended several seminars on Butoh, Contact, Flamenco, Gaga Technique, and urban dances.

In 2014 he created the company La Turba, with plays such as *Filipo*, *Todo lo que no soy* and *Ofelia Vegetariana* among others.

In 2015 she was part of the Rivas Cherif Laboratory of the Centro Dramático Nacional in the Interpretation Specialty (Spain). In 2016 she received a scholarship in CAZADORES 2016 with Pablo Rotemberg, Inés Armas, and Sergio Bazán in Buenos Aires (Argentina). During the same year, she studied dramaturgy with Mauricio Kartun in the same city.

Carlota en la muestra.
Foto: Concha Laverán
Carlota in the sample.
Photo: Concha Laverán

Raquel Lao

Raquel se incorporó a la banda cubriendo el rol de baterista para la fase de *jam session* y los ensayos y durante el día de la muestra en la Real Fábrica de Artillería.

Es artista escénica, baterista y Graduada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Se formó en diversos estilos de danza como hiphop o contemporáneo durante años en varias escuelas de danza de Sevilla y ha realizado cursos con bailarines como Chey Jurado o Daniel Gómez. Su perfil como baterista, se desarrolla a través de varios grupos musicales como Maraña, The Cansiners, entre otros, y colaborando con diferentes agrupaciones. Recibe clases del músico Pablo Cabra.

Actualmente, combina la educación con la danza, dando clases de danza urbana, contemporánea y expresión corporal a niños, niñas y adultos. •

~

Raquel joined the band covering the role of drummer for the jam session phase and rehearsals and during the day of the show at the Real Fábrica de Artillería.

She is a scenic artist, drummer, and a graduate in Pedagogy from the University of Seville. He trained in various dance styles such as hip hop or contemporary for years in several dance schools in Seville and has taken courses with dancers like Chey Jurado or Daniel Gomez. His profile as a drummer develops through various musical groups such as Maraña, and The Cansiners, among others, and collaborating with different groups. He receives classes from the musician Pablo Cabra.

Currently, she combines education with dance, teaching urban dance, contemporary dance, and body expression to children and adults. •

Raquel en los ensayos
del Laboratorio.
Foto: Concha Laverán
Raquel in Laboratorio
Rehearsal.
Photo: Concha Laverán

Concierto escénico de Slow Project + Corea
Slow Project + Corea scenic concert

OBJETIVOS

OBJECTIVES

**«Esperamos que todo este trabajo sea útil,
y le sirva a alguien que ande perdida en el
mundo de la música y se sienta sola»**

~

**“We hope that all this work will be useful,
and will be helpful to someone who is lost
in the world of music and feels alone”**

«Hay un libro de Luis Clemente que se llama *Historia del rock sevillano*» recuerda Montse con sorna, «aparezco en ese libro en el que dicen que dejé el grupo y la música por problemas personales» añade la artista sevillana. «A mí nadie me preguntó por qué me había ido. Y es exactamente eso lo que nos pasaba. Nadie nos preguntaba, no importaba nuestra visión ni nuestra opinión. El objetivo de Pioneras del Rock es recoger el testimonio de todas esas mujeres, del mundo de la música, esas músicas a las que nadie les preguntaba».

Proyectos como este son necesarios

La artista incide en que hay una estructura patriarcal en la que una mujer, si quiere desarrollar su carrera profesional en este ámbito musical, se siente perdida. Hay falta de referentes de mujeres instrumentistas en las que buscar inspiración, en las que verse reflejada y encontrar apoyo. Y cree que, aunque el panorama ahora mismo ha mejorado, proyectos como este son necesarios.

Por el programa de Isachi Pérez, *Al Sur Concierto. La Sala Circular*, han pasado decenas de grupos musicales andaluces. Investigándolos, hubo un detalle que llamó la atención al equipo, y es la ausencia total de mujeres de más de cincuenta años en estas bandas. Hombres en esa franja de edad, por el contrario, si había. Este es el principal motivo por el que decidieron centrar el documental en la figura de Montse; para lanzar una llamada a todas las mujeres y decirles que su edad no importa a la hora de tocar música.

Para exteriorizar todo el trabajo que hay detrás de la línea de investigación, utilizan el grupo Corea. «Es un grupo de música performático en el que rompemos estereotipos y que nos va a permitir expresarnos como sintamos y queramos». •

~

“There’s a book by Luis Clemente called *Historia del rock Sevillano*” Montse recalls with mockery, “I appear in that book in which they say that I left the band and the music because of personal problems” adds the Sevillian artist, “Nobody asked me why I left. And that’s exactly what happened to us. Nobody asked us, our vision and our opinion didn’t matter. The aim of Pioneras del rock is to collect the testimony of all those women from the world of music, those musicians that nobody asked”.

Projects like this are necessary

The artist stresses that there is a patriarchal structure in which a woman if she wants to develop her professional career in this musical field, feels lost. There is a lack of references of women instrumentalists in which to seek inspiration, in which to be reflected and find support. And she believes that, although the panorama has improved right now, projects like this one are necessary.

In Isachi Pérez’s program, *Al Sur Concierto. La Sala Circular*, dozens of Andalusian musical groups have passed through. Investigating them, there was a detail that caught the team’s attention, and that is the total absence of women over fifty years old in these bands. Men in that age group, on the other hand, there were. This is the main reason why they decided to focus the documentary on the figure of Montse; to launch a call to all women and tell them that their age does not matter when it comes to playing music.

To externalize all the work behind the line of research, they use the group, Corea. “It is a performative music group in which we break stereotypes and that will allow us to express ourselves as we feel and want to”. •

METODOLOGÍA

METHODOLOGY

Línea 1. Recuperación de la memoria histórica

La pandemia, como en el resto de proyectos, ha sido otra piedra más en el camino para *Pioneras del Rock Sevillano*. Y es que pasaron meses antes de poder reunirse con total normalidad. Por suerte, una vez mejorado el panorama, pudieron tener encuentros regulares y sesiones de grabación a modo de charlas y entrevistas con las pioneras del *rock* Aurora López, de Amphetamine Discharge, Mercedes Bernal de La Banda de La María y Concha Laverán de Sick Buzos, entre otras.

Amphetamine Discharge es un grupo de música, del género pop punk, que nace en 1991 de la mano de Aurora López (voz y guitarra), Joaquín Díaz (guitarra), José Antonio López (bajo y coros) y Rafael Montero (batería). Publican un total de siete discos, entre álbumes, singles y compilaciones, siendo el último de ellos *Raise your addiction*, publicado en 2017 con Clifford Records.

Mercedes Bernal fue saxofonista de una de las bandas callejeras de animación más famosas de la ciudad hispalense e incluso podríamos decir de toda Andalucía. La Banda de la María (1997) participaba de pasacalles en eventos sociales, públicos y familiares y que gozaron de un increíble éxito. Comenzaron con conciertos de salón y fueron repasando diversos estilos como el *funk*, el *blues*, el *jazz*, el *rock*, la música sacra, la étnica, la chirigota o el hiphop. El grupo lo formaban Luis Navarro (saxo tenor), Mercedes Bernal y Fernando J. García (saxos altos) y el actor, cantante y trompeta gaditano Alex O'Dougherty.

~

Line 1. Recovery of historical memory

The pandemic, as in the rest of the projects, has been another stone in the way for *Pioneras del Rock Sevillano*. It was months before they were able to meet normally. Fortunately, once the situation improved, they were able to have regular meetings and recording sessions in the form of talks and interviews with rock pioneers Aurora López of Amphetamine Discharge, Mercedes Bernal of La Banda de La María, and Concha Laverán of Sick Buzos, among others.

Amphetamine Discharge is a pop punk band born in 1991 by Aurora López (vocals and guitar), Joaquín Díaz (guitar), José Antonio López (bass and backing vocals), and Rafael Montero (drums). They have released a total of seven albums, including albums, singles, and compilations, the last one being *Raise your addiction*, released in 2017 with Clifford Records.

Mercedes Bernal was the saxophonist of one of the most famous street bands of animation of the city of Seville and we could even say of all Andalusia. La Banda de la María (1997) participated in parades at social, public, and family events and enjoyed incredible success. They began with concerts of lounge and were reviewing various styles such as funk, blues, jazz, rock, sacred music, ethnic, chirigota, or hip hop. The group was formed by Luis Navarro (tenor sax), Mercedes Bernal, Fernando J. García (alto sax), and the actor, singer, and trumpet player Alex O'Dougherty.

Por último, Sick Buzos es un grupo indie que nace en Sevilla a mitad de los años 90. Buscaban, como tantas bandas del momento, la vuelta a lo sencillo y auténtico. Era un grupo compuesto por gente muy joven, lo cual se plasmaba en su estilo particular con un pop muy vibrante, metalero e inmediato. A pesar de su corta edad, los miembros de Sick Buzos tenían una sabiduría musical infrecuente, una especie de intuición natural para extraer sonidos, ideas, afinaciones... En 1997 produjeron su único disco *Introducción en blanco y negro*. En la actualidad el grupo ha vuelto a unirse, después de su desaparición aparentemente inexplicable.

El trabajo comenzó de la mano de Montse y Sario, que hicieron la producción artística y la investigaron para crear un marco teórico sobre el tema «mujeres en el *rock*». A partir de ahí, realizaron el guión para el documental y para la propia propuesta escénica en la Real Fábrica de Artillería.

Para la parte final del documental se sumó Carlota Berzal en la producción y para su realización contaron con un equipo de la Escuela de Cine de Sevilla (ECAES) dirigido por la documentalista, productora y directora Iratxe Pérez.

~

Finally, Sick Buzos is an indie band born in Seville in the mid-90s. They sought, like so many bands of the time, the return to the simple and authentic. It was a group made up of very young people, which was reflected in their particular style with a very vibrant, metal, and immediate pop. Despite their young age, the members of Sick Buzos had an uncommon musical wisdom, a kind of natural intuition to extract sounds, ideas, tunings... In 1997 they produced their only album *Introducción en blanco y negro*. Nowadays the group has come back together, after their seemingly inexplicable disappearance.

The work began with Montse and Sario, who made the artistic production and researched it to create a theoretical framework on the subject of “women in rock”. From there, they made the script for the documentary and for the staging proposal itself in the Real Fábrica de Artillería.

For the final part of the documentary, Carlota Berzal joined in the production and for its realization, they had a team of the Film School of Seville (ECAES) directed by the documentary filmmaker, producer, and director Iratxe Pérez.

Para el equipo, el apoyo ofrecido por la Factoría Cultural ICAS y ECAES, ha sido fundamental. Es gracias a este patrocinio que el grupo ha podido tener una sede donde trabajar y llevar a cabo los encuentros, así como contar con los recursos técnicos y humanos necesarios para grabar y realizar las entrevistas. También contaron, desde el primer momento, con el apoyo absoluto de Isachi Pérez, presentadora de *Al Sur Conciertos. La Sala Circular*, de la televisión pública andaluza Canal Sur TV. En todo momento se mostró muy interesada en colaborar con el proyecto y formar parte de él.

En la entrevista, la presentadora habla de la predominancia masculina en el mundo de la música *rock* y de la escasa proporción de mujeres instrumentistas que se encuentran hoy en día en las bandas de dicho género. Extiende el tema a otros rincones de la industria y deja ver cómo, detrás de los grupos de música, en los equipos técnicos, hay aún menos mujeres.

«En la parte técnica hay solo una mujer que yo haya encontrado en todos mis años de experiencia en Andalucía, Helena González. Es muy interesante escucharla, porque ella es profesora en una escuela de sonido y afirma que, aunque tiene una proporción enorme de alumnas mujeres, luego en el panorama profesional no están», explica la presentadora.

~

For the team, the support offered by Factoría Cultural ICAS and ECAES has been fundamental. It is thanks to this sponsorship that the group has been able to have a place to work and carry out the meetings, as well as have the necessary technical and human resources to record and conduct interviews. They also had, from the very beginning, the full support of Isachi Pérez, presenter of *Al Sur Conciertos. La Sala Circular*, from the Andalusian public television channel Canal Sur TV. She was always very interested in collaborating with the project and being part of it.

In the interview, the presenter talks about the male dominance in the world of rock music and the low proportion of female instrumentalists in rock bands today. She extends the topic to other corners of the industry and lets us see how, behind the bands, in the technical teams, there are even fewer women.

“On the technical side, there is only one woman that I have met in all my years of experience in Andalucía, Helena González. It is very interesting to listen to her, because she is a teacher in a sound school and she says that, although she has a huge proportion of female students, they are not in the professional scene”, explains the presenter.

Otro agente cultural hispalense de referencia con el que han tenido la suerte de contar para la investigación ha sido Pepe Benavides. Propietario de la mítica sala sevillana Fun Club, por cuya labor al frente de la misma le fue concedida la Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2017. El equipo detrás del proyecto ha podido hablar con él y contar con las grabaciones de cientos de conciertos que se han ido realizando durante más de treinta años en la emblemática sala sevillana.

«Durante la entrevista se mostró muy emocionado con el proyecto y manifestó su voluntad de participar activamente en él, de rescatar toda esa memoria y a todas esas mujeres que él mismo dice no lo tuvieron nada fácil», relata el grupo. En ella habla del origen de la sala, un templo de la música pop rock española y de su visión sobre la investigación de *Pioneras del Rock Sevillano*. Una visión privilegiada para el proyecto, la de un hombre que ha podido ver la evolución del papel de la mujer en los grupos de música que pasaban por el escenario.

«Durante los tres primeros años, 87, 88 y 89, no creo que pasara ni una sola mujer por este escenario. Es a partir de los 90 cuando empiezan a aparecer mujeres. Hablando siempre de papeles con protagonismo claro, dejando a un lado los coros» relata Pepe Benavides.

~

Another Seville cultural agent of reference with whom they have been fortunate to have for research has been Pepe Benavides. Owner of the mythical Sevillian club Fun Club, for whose work at the front of it he was awarded the Medal of the City of Seville in 2017. The team behind the project has been able to talk to him and count on the recordings of hundreds of concerts that have been performed for more than thirty years in the emblematic Sevillian club.

“During the interview, he was very excited about the project and expressed his willingness to actively participate in it, to rescue all that memory and all those women that he says did not have it easy,” says the group. In it, he talks about the origin of the venue, a temple of Spanish pop-rock music, and his vision of the research of *Pioneras del Rock Sevillano*. A privileged vision for the project is that of a man who has been able to see the evolution of the role of women in the bands that passed through the stage.

“During the first three years, 87, 88, and 89, I don’t think there was a single woman on this stage. It’s from the ’90s when women started to appear. Always talking about roles with clear protagonism, leaving aside the choirs” says Pepe Benavides.

Instantánea del documental
proyectado durante la muestra.
Foto: Concha Laverán
Picture of the documentary
projected during the sample
Photo: Concha Laverán

Línea 2. Encuentros musicales. Jam session

El equipo hace hincapié en el objetivo de abrir un espacio donde conectar con mujeres músicas. «En un momento determinado de la investigación sentimos la necesidad de proponer un espacio de encuentro, una plataforma de creación e interpretación musical y experimental y compartirlo con nuestras compañeras».

Este espacio de encuentro facilita la expresión artística del proyecto, que tendría como resultado la realización de una *jam session*² final que reuniría a mujeres con las que el equipo hubiera conectado durante todo el recorrido. «Contribuiríamos así con su visibilización, como broche a todo lo investigado, compartiendo el presente haciendo música juntas. También sería muy interesante contactar en streaming con compañeras de otros países, como por ejemplo Portugal».

~

Línea 2. Musical meetings. Jam sessions.

The team emphasizes the objective of opening a space where to connect with women musicians. “At a certain point in the research we felt the need to propose a meeting space, a platform for musical and experimental creation and performance, and to share it with our colleagues”.

This meeting space facilitates the artistic expression of the project, which would result in the realization of a final jam session² that would bring together women with whom the team had connected throughout the journey. “In this way we would contribute to their visibility, as a finishing touch to all the research, sharing the present by making music together. It would also be very interesting to contact in streaming with colleagues from other countries, such as Portugal”.

² **Jam session:** Reunión de músicos en la que todos tocan sobre la marcha, de manera improvisada y sin ensayo previo. En muchos locales existe una banda fija, encargada de guiar la jam por la que van pasando músicos espontáneos. La banda anfitriona va llamando a los diferentes instrumentistas que tocan dos o tres temas en los llamados combos. En sus orígenes, esta era exclusiva del género *jazz*.

² **Jam session:** Meeting of musicians in which everyone plays on the fly, improvised and without prior rehearsal. In many venues, there is a fixed band, responsible for guiding the jam through which spontaneous musicians are passing. The host band calls the different instrumentalists who play two or three songs in the so-called combos. Originally, this was exclusive to the jazz genre.

Durante los meses de análisis se volcaron en el trabajo de investigación musical y escénica, probando diferentes sonidos. Este trabajo se ha llevado a cabo partiendo de improvisaciones y relecturas de músicas preestablecidas del archivo histórico recogido en la primera línea de trabajo.

El grupo, además, propone un valor añadido para Corea. «Teniendo en cuenta que gran parte del equipo tiene una extensa experiencia teatral, proponemos un trabajo performático, en el que el cuerpo y la voz participen de una manera expresiva y libre a partir de las piezas musicales que se desarrollen, rompiendo así con el estereotipo de banda con músicos estáticos».

Para los ensayos y la realización del concierto, el equipo original contó con la colaboración de la baterista Raquel Lao y con las pioneras del *rock* a las que habían entrevistado; Aurora López, Mercedes Bernal y Concha Laverán. •

~

During the months of analysis, they turned to the work of musical and scenic research, trying out different sounds. This work was carried out with improvisations³ and re-readings of pre-established music from the historical archive collected in the first line of work.

The group also proposes an added value for Korea. “Bearing in mind that a large part of the team has extensive theatrical experience, we propose a performative work, in which the body and the voice participate in an expressive and free way from the musical pieces that are developed, thus breaking with the stereotype of a band with static musicians”.

For the rehearsals and the realization of the concert, the original team collaborated with the drummer Raquel Lao and the rock pioneers they had interviewed; Aurora López, Mercedes Bernal, and Concha Laverán. •

A la izq. Concha Laverán y Montse Rueda en los ensayos del Laboratorio

At the left Concha Laverán and Montse Rueda in Laboratorio Rehearsal

A la dcha. Concha Laverán, Raquel Lao y Mari Luz Montesinos

At the right Concha Laverán, Raquel Lao and Mariluz Montesinos

A la izq. Mari Luz Montesinos, Carlota Berzal y Mercedes Bernal

At the left Mari Luz Montesinos, Carlota Berzal and Mercedes Bernal

Fotos: Concha Laverán
Photos: Concha Laverán

DÍA DE LA MUESTRA

Todo el material audiovisual recogido y editado en forma de entrevistas se presentó finalmente a modo de documental el día de la tercera muestra del Banco de Proyectos Interreg Magallanes_ICC, que tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre de 2021, en la Real Fábrica de Artillería. El concierto escénico de Corea + Slow Project, tuvo como invitadas de honor a algunas de las pioneras del *rock* sevillano que han inspirado y han colaborado activamente en la investigación del proyecto; Aurora López, Mercedes Bernal y Concha Laverán.

«El día de la muestra había una gran expectación» recuerda Montse. «El espacio presentaba un aspecto magnífico, no solo por la belleza histórica del lugar, sino también por el decorado. Nos habían habilitado un camerino y todo el tema técnico estaba a la altura de lo que esperábamos».

Tras solventar algunos contratiempos técnicos, «el día de la muestra fue de maravilla. Nos dimos cuenta de que nuestra propuesta despertó mucho interés entre el público e incluso hubo gente que se tuvo que quedar fuera tras llenarse el aforo. Tanto la proyección del material audiovisual, como el concierto escénico, fueron experiencias muy enriquecedoras» relata Montse. «La atención que recibimos también fue magnífica. Nuestro especial agradecimiento a Miguel Macías por su estupenda labor y su trato exquisito siempre».

DAY OF THE EXHIBITION

All the audiovisual material collected and edited in the form of interviews was finally presented as a documentary on the day of the third showcase of the Interreg Magallanes_ICC Project Bank, which took place from 4 to 6 November 2021, at the Real Fábrica de Artillería. The scenic concert of Corea + Slow Project had as guests of honor some of the pioneers of Sevillian rock that have inspired and have actively collaborated in the research of the project; Aurora López, Mercedes Bernal, and Concha Laverán.

“On the day of the show there was a great expectation,” Montse recalls, “The space looked magnificent, not only because of the historical beauty of the place but also because of the decor. They had provided us with a dressing room and everything technical was up to what we expected”.

After overcoming some technical setbacks, “the day of the show went wonderfully. We realized that our proposal aroused a lot of interest among the public and there were even people who had to stay outside after filling the capacity. Both the projection of the audiovisual material and the stage concert were very enriching experiences,” says Montse. “The attention we received was also magnificent. Our special thanks to Miguel Macías for his wonderful work and his exquisite treatment”.

«El ambiente de colaboración, respeto y admiración entre las compañeras del proyecto fue total durante el proceso de creación y sobre todo el día de la muestra. Tanto la proyección del documental como el concierto, fueron experiencias enriquecedoras y un día muy especial para las personas que vivimos la experiencia», asegura el equipo.

La artista explica cómo en los días previos a la muestra también se hicieron eco algunos medios de comunicación. Cabe destacar las entrevistas^{3,4} realizadas por la televisión autonómica, Canal Sur TV y en prensa escrita por el *Diario de Sevilla*. Este publicó una cuidada entrevista a doble página en su edición impresa del mes de noviembre.

³ Reportaje de Corea para el programa de televisión *Al Sur* de Canal Sur <https://youtu.be/SZOecHvRUGc>

⁴ Entrevista *Diario de Sevilla*: https://www.diariodesevilla.es/ocio/Pioneras-electricas-Sevilla_0_1625539265.html

Montse Rueda, Raquel Lao y Carlota Berzal. Corea + Slow Project. Foto: Concha Laverán

Aurora López y Raquel Lao. Foto: Concha Laverán

Aurora López, Montse Rueda, Mercedes Bernal, Concha Laverán y Mari Luz Montesinos. Foto: Concha Laverán

“The atmosphere of collaboration, respect, and admiration among the project partners was total during the creation process and especially on the day of the screening. Both the screening of the documentary and the concert were enriching experiences and a very special day for the people who lived the experience”, says the team.

The artist explains how in the days leading up to the exhibition some of the media also reported on it. It is worth mentioning the interviews^{3,4} carried out by the regional television, Canal Sur TV, and in the written press by the *Diario de Sevilla*. The latter published a detailed double-page interview in its November print edition.

³ Report from Korea for the TV program *Al Sur* on Canal Sur TV: <https://youtu.be/SZOecHvRUGc>

⁴ Interview *Diario de Sevilla*: https://www.diariodesevilla.es/ocio/Pioneras-electricas-Sevilla_0_1625539265.html

Las integrantes del proyecto han seguido luchando por visibilizar el valioso resultado obtenido con su trabajo de investigación en el Banco de Proyecto Interreg Magallanes_ICC. Han realizado dos conciertos más con muy buenos resultados y están buscando trabajar con jóvenes de instituto que no conocen la historia de la mujer en el rock.

«Es curioso darse cuenta cómo hay niños y niñas que no saben que las mujeres tocan instrumentos propios del rock y se asombran cuando nos ven con ellos en las manos. Esto se debe a que aún hoy no es común ver a mujeres tocando guitarras eléctricas o baterías». En este sentido, el grupo se encuentra realizando un proyecto de talleres de *rock* y de música electrónica para niñas y jóvenes, facilitándoles así el acceso a este tipo de instrumentos.

Respecto al documental, Montse reconoce que es muy difícil continuar con él al no contar con la inversión de capital necesario. El grupo es consciente de que los proyectos audiovisuales son difíciles de sacar adelante y necesitan su tiempo de recorrido, pero el equipo sigue ilusionado con la posibilidad de acabarlo y proyectarlo en una sala de cine en un futuro no muy lejano. •

The members of the project have continued fighting to make visible the valuable result obtained with their research work in the Interreg Magallanes_ICC Project Bank. They have performed two more concerts with very good results and are looking to work with high school students who do not know the history of women in rock.

“It is interesting to realize how there are boys and girls who do not know that women play rock instruments and are amazed when they see us with them in our hands. This is because even today it is not common to see women playing electric guitars or drums.” In this sense, the group is carrying out a project of rock and electronic music workshops for girls and young women, thus facilitating their access to these types of instruments.

Regarding the documentary, Montse recognizes that it is very difficult to continue with it as they do not have the necessary capital investment. The group is aware that audiovisual projects are difficult to carry out and need time, but the team is still excited about the possibility of finishing it and showing it in a cinema in the not-too-distant future. •

Montse Rueda, Raquel Lao y Mari Luz Montesinos.
Foto: Concha Laverán

Pioneras del Rock Sevillano

LABORATORIOS
DEL BANCO
DE PROYECTOS
INTERREG MAGALLANES_ICC
2020/
2021

Ayuntamiento de Sevilla
Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

