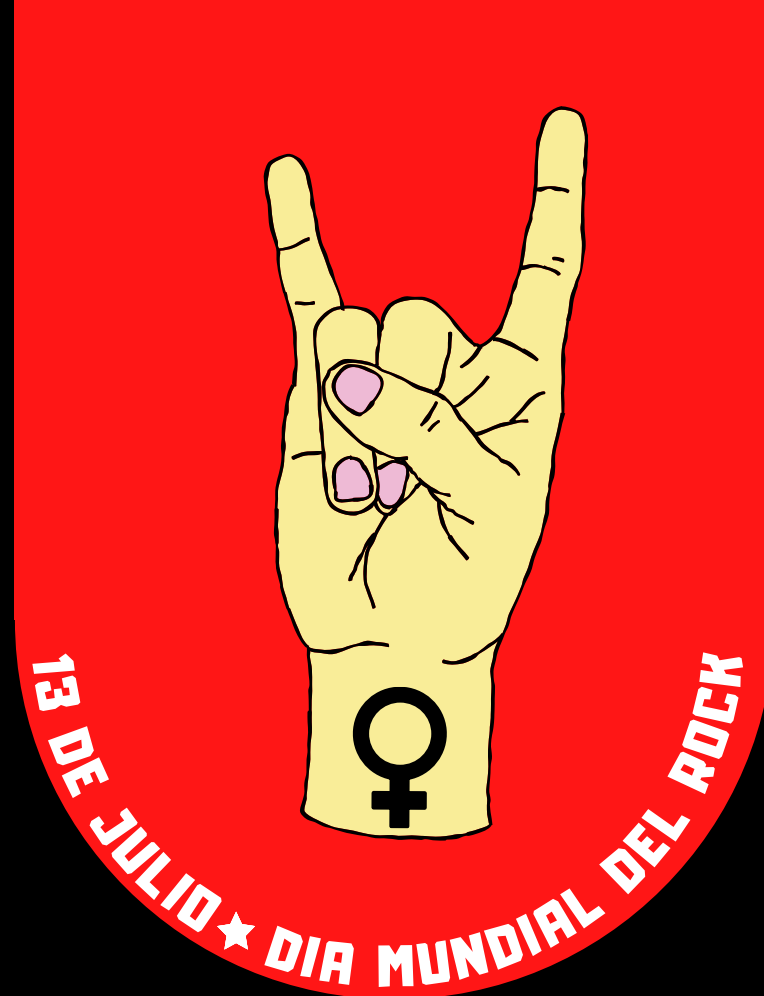

ROCK FEM

★ FEST ★

Playlist

1. Crazy Blues, Mamie Smith
2. Prove It On Me Blues, Ma Rainey
3. Sam Jones' Blues, Bessie Smith
4. Me and My Chauffeur Blues, Memphis Minnie
5. Shout, Sister, Shout, Sister Rosetta Tharpe
6. Hound Dog, Big Mama Thornton
7. Drugstore Rock'N'Roll, Janis Martin
8. Fujiyama Mama, Wanda Jackson
9. Stop! In The Name Of Love, The Supremes
10. Respect, Aretha Franklin
11. We Shall Overcome, Joan Baez
12. White Rabbit, Jefferson Airplane
13. Ball And Chain, Janis Joplin
14. Can tha Can, Suzi Quatro
15. Rip Her To Shreads, Blondie
16. Free Money, Patti Smith
17. Charity Ball, Fanny
18. Cherry Bomb, The Runaways
19. Private Dancer, Tina Turner
20. Bad Reputation, Joan Jett
21. You Better Run, Pat Benatar
22. Running Up That Hill, Kate Bush
23. Rebel Girl, Bikini Kill
24. Cool Schmool, Bratmobile
25. She's Crushing My Mind, Team Dresch
26. Jennifer's Body, Hole
27. Man-Size, PJ Harey
28. Human Behaviour, Björk
29. Vow, Garbage
30. Savages, The answer
31. St. Vincente, Marry Me
32. Shut Up Kiss Me, Angel Olsen
33. Pdestrin At Best, Courtney Barnett
34. Wild Woman, Imelda May
35. Female Persecution, Juliette Lewis
36. Sold Less Than Gold, Le Butcherettes

Cuando se cuenta la **historia del rock**, a menudo se pasa por alto el papel que desempeñaron las **mujeres** en la evolución de éste género musical. Sin embargo, fueron protagonistas de muchos de sus cambios más importantes. Innovaron en la forma de cantar, de tocar los instrumentos y de ocupar el escenario. Además, desafiaron los estereotipos de género alumbrando nuevas formas de ser mujer dentro del rock. Con ello, no solo transformaron el género, sino que ampliaron sus posibilidades estéticas, expresivas y culturales.

ROCK FEM
★ **FEST** ★

El objetivo de la **guía** de este **Rock Fem Fest** es recuperar la voz de algunas de estas mujeres, contar su historia y sus contextos, para comprender mejor y, sobre todo, disfrutar mucho más de su música.

★ **¡Que empiece el espectáculo!** ★

Los orígenes del rock

Pioneras del blues [1920-1940]

CONCEPTOS CLAVE

GRAN MIGRACIÓN:

Fue el desplazamiento masivo de afroamericanos, en busca de mejores condiciones de vida y huyendo de las leyes de segregación racial, desde los estados rurales del sur hacia las grandes ciudades industriales del norte, como Chicago, Detroit o Nueva York.

VODEVIL:

Fue el gran espectáculo popular de EEUU antes del nacimiento del cine sonoro (The Jazz Singer, 1927). En un contexto de segregación racial, muchos artistas afroamericanos tuvieron en el vodevil la oportunidad de ampliar su público, más aún con la Gran Migración, lo que terminaría por convertir el blues en un fenómeno cultural y comercial a escala nacional.

Es la época del blues y el vodevil ofrece a las mujeres de color un espacio inédito de expresión y supervivencia. Con la Gran Migración, la cultura afroamericana se traslada a las grandes ciudades del norte donde, al contacto con géneros musicales más urbanos, se sientan las bases del rock. No obstante, su reconocimiento estará condicionado por las barreras de clase, género y raza.

♀ **Mamie Smith (1891-1946):** realizó la primera grabación de una canción de blues en 1920. Con su enorme éxito, las discográficas descubrieron un nuevo nicho de mercado: el público de color, al que destinarían en exclusiva los llamados **race records**. El blues alcanzó entonces su época dorada, que finalizaría con la llegada del swing en los años 30.

 [Crazy Blues \(Remastered\)](#)

♀ **Ma Rainey (1886-1939):** incorporó el blues a los espectáculos de vodevil y, abierto el camino por Mamie Smith, llegó a convertirse en la primera estrella de éste género musical.

[Blues en la encrucijada: Ma Rainey, las mujeres que inventaron el blues.](#)

♀ **Bessie Smith (1894-1937):** llegó a convertirse en la "Emperatriz del Blues" en un mundo en el que tenía todo en contra: era mujer, negra, pobre, atea, bisexual y alcohólica.

[Bessie Smith: blues y afrofeminismo.](#)

♀ **Memphis Minnie (1897-1973):** la mayoría de pioneras del blues triunfaron como cantantes, pero Memphis Minnie alcanzó el máximo reconocimiento como guitarrista, algo extraordinario en aquel momento.

 [Memphis Minnie-Me And My Chauffeur Blues](#)

Precursoras y reinas del rock and roll [1950]

El auge del rock and roll está ligado a la aparición de la adolescencia como nuevo grupo de consumo, pero también consolida una industria que delimita quién y cómo se puede triunfar.

La segregación racial marca el mercado y muchas innovaciones creadas por músicos afroamericanos son “blanqueadas” para llegar al gran público. En este contexto, las mujeres negras sufren una doble discriminación por género y raza.

Por su parte, las mujeres blancas se promocionaron según modelos de feminidad más tradicionales. Una imagen perfecta de contención, dulzura y elegancia, muy diferente a la autonomía y la rebeldía exhibida por las figuras masculinas del rock.

♀ **Sister Rosetta Tharpe (1915-1973):** la “Godmother of Rock and Roll” es considerada por muchos historiadores la verdadera artífice del lenguaje del rock and roll. Combinó el góspel con el blues, pero su forma de tocar la guitarra eléctrica y su puesta en escena la convirtieron en una estrella. Influenció a grandes figuras como Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley o Eric Clapton.

🎧 [The Godmother of Rock & Roll Sister Rosetta Tharpe \(Documentary, 2011\)](#)

♀ **Big Mama Thornton (1926-1984):** destacó por su poderosa voz, pero también por su gran dominio de instrumentos como la batería y la armónica. Alcanzó el Top 10 de las listas de R&B con “Hound Dog” en 1953, escrita especialmente para ella por Jerry Leiber y Mike Stoller. Sin embargo, su éxito quedó sepultado tres años después cuando Elvis grabó esta misma canción. No sin antes transformar la letra y el tempo de la misma, mitigando la furia de una mujer harta de ser engañada por su pareja, a “un número de exhibición masculina en el que el nuevo ídolo encajaba como un guante”. De los dos millones de copias vendidas, Big Mama recibió 500 dólares.

📺 [Big Mama Thornton](#)

🎧 [Elvis Presley & Big Mama Thornton](#)

**ROCK FEM
★ FEST ★**

CONCEPTOS CLAVE

SOCIEDAD DE CONSUMO Y ADOLESCENCIA COMO GRUPO SOCIAL:

La década de los 50 marcó la consolidación de la sociedad de consumo en EEUU, impulsada por el crecimiento económico de la posguerra y el aumento del poder adquisitivo de las familias. En este contexto surgió también la adolescencia como un grupo social diferenciado, con gustos, valores y prácticas de consumo propios.

SEGREGACIÓN RACIAL Y WHITEWASHING:

Los años del nacimiento del Rock and Roll estuvieron marcados por una profunda segregación racial. Las leyes y prácticas discriminatorias limitaban el acceso de la población afroamericana a la educación, la vivienda, el empleo o los espacios públicos. En el ámbito musical esta desigualdad se manifestó a través del “whitewashing”.

♀ **Janis Martin (1940-2007):** de forma paralela a lo que ocurría en el mundo del R&B, el público blanco también demandaba innovaciones y el country y el rockabilly sirvieron como caldo de cultivo para pioneras como Janis Martin. A ella le tocó el sobrenombre de la “Elvis femenina” cuando firmó con RCA. El objetivo de la discográfica era explotar este dúo Elvis-Janis. Sin embargo, al año siguiente, prescindió de ella al quedar embarazada.

 [Janis Martin - Drugstore Rock 'n' Roll](#)

♀ **Wanda Jackson (1937):** rompiendo las barreras impuestas por el estereotipo de esposa y madre y, a pesar de la advertencia de uno de los productores de Capitol Records de que las mujeres no vendían discos, se convirtió en la “Reina del Rockabilly”. Su actitud desinhibida en el escenario y las letras de sus canciones, que hablan de una mujer fuerte y decidida que expresa abiertamente sus deseos, anticipaban el rock de las décadas posteriores.

 [Wanda Jackson - Fujiyama Mama](#)

Años 60:

A la conquista de la voz propia

A lo largo de esta década se produce una transformación extraordinaria: las mujeres pasan de representar la imagen idealizada del pop, materializada en los girl groups creados por una industria musical, que incluso enseñaba a sus componenetas cómo moverse, vestirse, peinarse y comportarse en sociedad. A convertirse en voces con autoridad artística, política y cultural, que desde el soul, el rock o el folk participan de los grandes debates sociales del momento.

♀ **The Supremes:** son la cúspide del fenómeno de los girl group. Es el grupo perfecto, elegante y refinado imaginado Berry Gordy, creador de la Motown, para romper las barreras raciales del mercado blanco, cuyo triunfo se convirtió también en una forma de integración. Fueron las únicas que hicieron frente a la british invasion encabezada por los Beatles.

 [The Supremes-Stop! In the name of love](#)

♀ **Aretha Franklin (1942-2018):** en pleno auge del movimiento por los derechos civiles y cogiendo fuerza el feminismo de segunda ola, la versión de "Respect", una canción escrita originalmente por Otis Redding y publicada por Aretha Franklin en 1967, se convierte en un himno para las mujeres y para los ciudadanos afroamericanos.

 [Respect. El contexto](#)

♀ **Joan Baez (1941):** convirtió el folk en vehículo para el activismo político. Participó en la famosa marcha en Washington junto a Martin Luther King en agosto de 1963 cantando "We Shall Overcome"; fue detenida por protestar contra el reclutamiento obligatorio durante la guerra de Vietnam e incluso visitó Hanoi.

 [We Shall Overcome-Joan Baez](#)

♀ **Grace Slick (1939):** representó una nueva forma de liderazgo femenino. Su banda, Jefferson Airplane, saltó a la escena nacional gracias a las canciones que ella compuso. Participaron en el Human Be-In y en cuatro de los festivales más emblemáticos de los 60: Monterey, Isle of Wight, Woodstock y Altmont. Slick se convirtió entonces en uno de los rostros más reconocidos de la contracultura y el rock psicodélico de finales de los 60.

 [Jefferson Airplane-White Rabbit](#)

**ROCK FEM
★ FEST ★**

CONCEPTOS CLAVE

DERECHOS CIVILES

La década de los 60 constituyó un proceso de profunda transformación social, política y cultural impulsada por los movimientos de reivindicación de derechos. La lucha por los derechos civiles trascendió la oposición a la segregación racial e impulsó una reivindicación más amplia de igualdad de derechos, justicia social y reconocimiento de la diversidad.

CONTRACULTURA

Liderada principalmente por la juventud, cuestionó los valores tradicionales y las normas sociales dominantes, defendiendo ideales como la paz, la libertad individual y sexual o la defensa del medio ambiente. La cultura tuvo un papel central en esta transformación y la música fue una de sus principales formas de expresión. Géneros como el rock o el folk, los grandes festivales y artistas comprometidos con su tiempo dieron voz a este movimiento.

♀ **Janis Joplin (1943-1970):** hizo estallar la imagen tradicional de la mujer en el rock, haciendo de la emoción y la vulnerabilidad una fuente de poder. Desde su extraordinaria interpretación del "Ball and Chain" de Big Mama Thornton en el Monterey Pop Festival, sus álbumes incluyeron numerosas interpretaciones de canciones previamente publicadas por otras voces femeninas del blues y el soul y sobre las que dejó su inconfundible impronta, como el "Piece of My Heart" de Erma Franklin, el "Maybe" del girl group The Chantels o el "Summertime" de Billie Holiday. "Mujeres a las que ella rindió tributo con el orgullo de representar a una nueva generación que luchaba por la igualdad sin ceder al chantaje del patriarcado".

[JanisJoplin - Ball & Chain - Monterey Pop](#)

Años 70:

La diversidad rompe el estereotipo

Si en los 60 las mujeres conquistaron su voz propia, dejando de ser únicamente intérpretes para convertirse en referentes políticos y culturales, los 70 son la década en la que empiezan a controlar su obra y a redefinir qué significa ser mujer en el rock. Se convierten en compositoras, líderes de bandas y creadoras de un universo artístico propio. Negocian con las discográficas y construyen su imagen sin ajustarse a un único modelo de feminidad. Todo ello ocurrió en un panorama del rock cada vez más masculinizado, dominado por bandas con "guitarristas virtuosos, baterías impresionantes, bajistas espectaculares y cantantes desatados", que devolvían una imagen de las mujeres totalmente contrapuesta, relegadas a los papeles secundarios de musa, corista, groupie o simples reclamos en las portadas de los discos.

♀ **Suzi Quatro (1950):** en un momento en el que las mujeres son más reconocidas como cantantes que como instrumentistas, Quatro cambió por completo la imagen que se tenía de una mujer rockera sobre el escenario: cantando, tocando el bajo y embutida en cuero negro. Le siguieron bandas femeninas con instrumentistas en sus filas como The Runaways, Fanny o BIRTHA.

🎧 [Suzi Quatro - Can The Can - The London Palladium - November 2024](#)

🎧 [The Runaways - Cherry Bomb](#)

🎧 [Fanny - Charity Ball \(1971\) | LIVE](#)

🎧 [BIRTHA - Free Spirit \(The Old Grey Whistle Test\)](#)

♀♀ **The Runaways (1974-1979):** Entre las personas impulsoras del proyecto estaba Joan Jett, guitarrista y fan absoluta de Suzi Quatro. Desde su creación en 1975, la banda tuvo que enfrentarse a una intensa hostilidad por parte de la prensa y la industria musical, que centró sus críticas en la edad de sus integrantes o en su apariencia física más que en su calidad musical. A pesar de ello, se convirtieron en una de las primeras bandas formada exclusivamente por mujeres en alcanzar repercusión internacional. Hubo otras bandas, menos conocidas, cuyas componentes escucharon mucho eso de "tocas bien pasa ser una mujer", como Fanny o BIRTHA.

**ROCK FEM
★ FEST ★**

CONCEPTOS CLAVE

FEMINISMO

Durante los años 70, el feminismo dejó de ser un fenómeno emergente para convertirse en un movimiento social y político organizado, con una creciente influencia en ámbitos como la música, la moda y los medios de comunicación, pero también en la vida privada. El lema "lo personal es político", entiende las relaciones de poder, en la esfera pública y privada, como el resultado de las normas y construcciones sociales.

DO IT YOURSELF

El "Hazlo tú mismo" fue una forma de entender la creación cultural basada en la autonomía, la creatividad y el rechazo a las grandes industrias culturales. Encontró en la música una de sus expresiones más representativas, especialmente con el auge del punk. Bandas y discográficas independientes, fanzines y espacios autogestionados sirvieron para democratizar la creación artística.

♀ **Debbie Harry (1945):** También había bandas mixtas lideradas por mujeres que debieron enfrentarse a muchos prejuicios. Debbie Harry fundó, junto a Chris Stein, Blondie y juntos escribieron la mayor parte de los éxitos del grupo. Sin embargo, la crítica se centraría en su aspecto físico y su actitud provocativa sobre el escenario, ocultando su gran talento como compositora. Mezclaron punk, new wave y pop, ampliando enormemente los límites del pop.

▶ [Blondie - Rip her to Shreds](#)

♀ **Patti Smith (1946):** a finales de los 70, el nacimiento del punk marcó un punto de inflexión. Su filosofía del “hazlo tú mismo” eliminó las barreras de entrada y permitió el acceso al mundo de la música a muchas mujeres que, libres de los estereotipos y las lógicas impuestas por las industrias culturales, tenían la oportunidad de mostrar su verdadero yo. Patti Smith es la gran representante de este espíritu. Convirtió el rock en poesía y la androginia en una declaración artística, sin dejar que la sexualizaran como a tantas otras mujeres del mundo de la música. A ella le siguieron muchas otras, iniciando la explosión femenina que se produjo en los primeros 80 con el auge del post-punk y la new wave.

▶ [Patti Smith, cincuenta años del rugido de “Horses”](#)

Años 80. Imagen y poder

La industria musical cambia radicalmente con la llegada del videoclip. La imagen se convierte en un elemento tan importante como la música, pero su impacto no fue igual para hombres y mujeres. Ellas ya venían soportando una doble exigencia, musical y estética, y la llegada de la televisión musical amplificó esta dinámica. Sin embargo muchas artistas y bandas femeninas aprovecharon ese nuevo lenguaje audiovisual como herramienta de expresión artística y empoderamiento.

Al mismo tiempo, la proliferación de nuevos géneros dentro del rock durante los años 80 no solo multiplicó la presencia de las mujeres, sino que permitió que un número cada vez mayor de artistas alcanzaran notoriedad internacional, ocupando el mismo espacio simbólico que los hombres dentro del imaginario del rock.

♀ **Tina Turner (1939-2023):** la violencia de género casi acabó con su carrera y con su vida, pero su disco *Private Dance* (1984) se considera uno de los regresos más exitosos de la historia de la música. Su energía arrolladora sobre el escenario la convirtió en un fenómeno global.

[Tina Turner: fama, tristeza y miedo](#)

♀ **Joan Jett (1958):** tras la separación de The Runaways y tras ser rechazada más de 23 veces por las discográficas, publicó su primer disco en solitario, bajo su propio sello, Blackheart Records. El tema "Bad Reputation" es toda una declaración de intenciones, "Me importa un bledo mi mala reputación (...) Una chica puede hacer lo que quiere y eso es lo que voy a hacer". Más tarde produjo a otras bandas, como Bikini Kill, convertida en uno de los grandes referentes del movimiento Riot Grrrls.

▶ [Joan Jett & The Blackhearts - Bad Reputation](#)

♀ **Pat Benatar (1953):** es un ejemplo de como la MTV contribuyó a consolidar la proyección internacional de muchos artistas. Sin embargo, su trayectoria refleja la tensión entre la agencia de la artista en la construcción de su imagen pública y las dinámicas de representación impuestas por la industria audiovisual.

▶ [Pat Benatar - You Better Run](#)

♀ **Kate Bush (1958):** ejerció un control casi absoluto sobre su obra, componiendo, produciendo y supervisando cada aspecto de sus discos. Además extendió esa autonomía a la creación de su imagen, utilizando los videoclips como una prolongación de su particular universo artístico.

▶ [Kate Bush - Running Up That Hill](#)

**ROCK FEM
★ FEST ★**

CONCEPTOS CLAVE

EMPODERAMIENTO

Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, es el proceso a través del cual las mujeres ganan poder y control sobre sus propias vidas y adquieren la habilidad y la competencia para tomar decisiones estratégicas. Tiene cinco componentes: el sentido de autoestima de la mujer; su derecho a tener acceso a oportunidades y recursos; su derecho a poder controlar su propia vida; y su capacidad para determinar la orientación del cambio social.

MTV

En 1981 empezó a emitir este canal especializado en música. La influencia sobre el público consumidor y la industria fue muy notable. A partir de entonces el éxito de una canción ya no solo dependía de cuestiones musicales, sino también de su presentación audiovisual. El ejemplo más paradigmático es *Thriller* (1982) de Mickel Jackson, cuyo álbum homónimo es el más vendido la historia.

Años 90. Autenticidad y reacción

CONCEPTOS CLAVE

FEMINSIMO: LA TERCERA OLA

El feminismo de la tercera ola surgió en los años 90 como respuesta a las limitaciones de la segunda ola, a la que reprochaba representar principalmente la experiencia de mujeres blancas, occidentales y de clase media. Defendió una visión más plural e inclusiva, basada en la diversidad, la interseccionalidad, el empoderamiento, la autonomía corporal y la libre construcción de la identidad femenina.

ROCK ALTERNATIVO

Surgió a finales de los 80 como reacción a la creciente comercialización del rock y al predominio de la industria discográfica y la MTV. Heredero del punk y del espíritu DIY, agrupó estilos diversos bajo la misma actitud de independencia creativa, autenticidad, experimentación sonora y rechazo de las fórmulas comerciales. Sin embargo, el éxito alcanzado durante los años 90 llevó finalmente a su progresiva absorción por la industria musical.

Frente a la comercialización y la imagen cuidadosamente construida de los años 80, el rock alternativo, el grunge y el movimiento Riot Grrrl ponen el foco en la autenticidad y en una reivindicación feminista mucho más directa.

El movimiento Riot Grrrl se organizó en torno a jóvenes feministas de Olympia y se expandió a través de fanzines como Bikini Kill, Bratmobile o Riot Grrrl, muchos de ellos denominados igual que las bandas en las que militaban sus fundadoras. Entendían su revolución desde un punto de vista global, combinando música punk, activismo y discurso político para reivindicar espacios propios para las mujeres. Su impacto trascendió el underground e inspiró otras artistas que, sin pertenecer al movimiento, adoptaron una actitud más explícita de reivindicación, fortaleciendo la visibilidad y la voz femenina en el rock alternativo.

 [Riot Grrrls: esto está pasando sin tu permiso](#)

 [Bikini Kill - Rebel Girl](#)

 [Bratmobile - Cool Schmoool](#)

 [Team Dresch - One Song](#)

 Bikini Kill: formada por Kathleen Hanna, Tobi Vail, Kathi Wilcox y Billy Karren, nació vinculada al fanzine con el mismo nombre. Sus trabajos más influyentes fueron el EP *Revolution Girl Style Now!* (1991), el álbum *Pussy Whipped* (1993) y *Reject All American* (1996).

 Bratmobile: formada por Allison Wolfe, Molly Neuman y Erin Smith, fue otra de las bandas fundacionales del movimiento. Destacó por su sonido punk deliberadamente directo y sus letras sobre sexismo, identidad y autonomía. <entre sus trabajos más importantes figuran *Pottymouth* (1993) y *Ladies, Women and Girls* (2000).

 Team Dresch: formada en 1993 por Jody Bleyle, Kaia Wilson, Donna Dresch y Marci Martínez, fue una de las bandas más representativas del movimiento Quercore, que reivindicó la visibilidad y los derechos de las personas LGBTQ+ dentro de la escena punk y alternativa. Entre sus trabajos más destacados, *Personal Best* (1995) y *Capitan My Capitan* (1996).

♀ **Courtney Love (1964):** al frente de Hole, fue una de las figuras más influyentes del rock de los 90. La banda aportó desde el grunge una mirada crítica sobre la identidad femenina, la violencia, la fama y la vulnerabilidad. Aunque Hole fue asociada con frecuencia al movimiento Riot Grrrls, nunca formó parte de él. Igual que otras bandas del grunge, como L7, Lunachiks o Dickless, compartió muchas de sus inquietudes y reivindicaciones feministas, ampliando la presencia de mujeres con discurso propio dentro del rock.

▶ [Jennifer's Body - Hole](#)

♀ **PJ Harvey (1969):** alejada de las convenciones comerciales, construyó una trayectoria marcada por la autenticidad, la experimentación y una constante reinención artística. Sus canciones abordan el deseo femenino, el poder o la identidad desde una perspectiva profundamente personal, convirtiéndose en referente de toda una generación de músicas.

▶ [Man-Size - PJ Harvey](#)

♀ **Björk (1965):** se convirtió en una de las artistas más innovadoras de los años 90 gracias a una propuesta que desbordó los límites del rock alternativo al integrar música experimental, electrónica, pop y elementos de la tradición islandesa. Su búsqueda constante de nuevas formas de expresión y su firme defensa de la libertad creativa la convirtieron en un símbolo de autenticidad e independencia artística.

▶ [Human Behavior - Björk](#)

♀ **Shirley Manson (1966):** vocalista de Garbage, representó la llegada de muchas de las ideas del rock alternativo al gran público. Desde una propuesta más accesible y comercial, combinó rock, electrónica y pop con una imagen que desafiaba los estereotipos femeninos y letras centradas en la autonomía, el deseo y la complejidad emocional. En canciones como Vow, basada en un artículo de prensa, narra la historia de una mujer maltratada que se venga de su marido. Con una característica combinación que mezclaba música con sensibilidad pop, sonoramente con ritmo y bailable, pero con letras crudas y comprometidas, demostró que era posible mantener una voz propia sin renunciar al éxito comercial.

▶ [Vow - Garbage](#)

CONCEPTOS CLAVE

HIPERMODERNIDAD

La expansión de las tecnologías digitales y la hiperconectividad han acelerado la circulación de ideas, imágenes y manifestaciones culturales a escala global.

Al mismo tiempo, la creciente sensibilidad hacia la diversidad y los derechos sociales ha favorecido una mayor atención a colectivos y voces históricamente relegados de los espacios de poder, la creación y la memoria cultural.

ERA DIGITAL

La consolidación de plataformas digitales como YouTube, Spotify, SoundCloud o Apple Music, junto con el auge de redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, han modificado radicalmente los procesos de producción, distribución y consumo musical, así como las formas de relación de los artistas con el público. Al mismo tiempo, el acceso a catálogos casi ilimitados y el protagonismo de los algoritmos de recomendación han redefinido los mecanismos de mediante los que la música circula, se descubre y adquiere visibilidad en el ecosistema digital.

Siglo XXI. Diversidad y autonomía

Desde comienzos del siglo XXI, la historia de las mujeres en el rock ha estado marcada por las oportunidades y las contradicciones propias de la era digital. La expansión de Internet y el desarrollo de herramientas de producción musical accesibles han favorecido la autonomía de la creación artística. Al mismo tiempo, la consolidación de los discursos sobre igualdad, diversidad e inclusión han impulsado una revisión crítica del canon del rock, favoreciendo el reconocimiento de figuras históricamente invisibilizadas y una mayor presencia de mujeres en festivales, medios especializados y espacios de creación. No obstante, recientes estudios señalan que la digitalización no ha eliminado las desigualdades estructurales, sino que, en muchos casos las ha trasladado a nuevos entornos. Los algoritmos de recomendación que operan en redes sociales y plataformas de streaming aprenden a partir de patrones de consumo y de datos históricos que reflejan una industria tradicionalmente masculinizada. Como consecuencia, pueden amplificar los desequilibrios existentes, otorgando mayor visibilidad a artistas masculinos y dificultando el descubrimiento de propuestas lideradas por mujeres.

- 🎧 [Savages - The Answer](#)
- 🎧 [St. Vincent - Marry Me](#)
- 🎧 [Angel Olsen - Shut Up Kiss Me](#)
- 🎧 [Courtney Barnett - Pedestrian at Best](#)
- 🎧 [Imelda May - Wild Woman](#)
- 🎧 [Juliette Lewis - Female Persecution](#)
- 🎧 [Le Butcherettes - Sold Less Than Gold](#)

Avanzando el siglo XXI, las mujeres han multiplicado su presencia como referentes en todos los géneros del rock, demostrando que su liderazgo es ya incuestionable. Junto a estas líneas, aparece una brevísima muestra de ello.

Sin embargo, la igualdad plena en los espacios de mayor influencia, visibilidad y poder sigue siendo una meta a alcanzar. En este sentido, cabe destacar el papel desempeñado por asociaciones y redes profesionales que trabajan por una industria musical más igualitaria.

En el ámbito europeo, proyectos como Keychange promueven el compromiso de festivales, promotores e instituciones con la paridad. En España, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) ha impulsado iniciativas de investigación, formación y visibilización para combatir las desigualdades estructurales del sector. Y en el ámbito autonómico de Castilla-La Mancha, iniciativas como las de la Asociación Rockera y Metalera de Mujeres de Albacete (ARMMA), contribuyen a que el creciente protagonismo de las mujeres se traduzca, progresivamente, en una presencia equivalente en los espacios de mayor influencia, liderazgo y toma de decisiones.

Principales referencias bibliográficas

La principal referencia bibliográfica para la elaboración de esta guía ha sido el libro de la periodista Ana Vélez Vargas, **Mujeres del Rock**. Su historia, publicado por la editorial Ma Non Troppo en 2018, así como su adaptación **Rockeras de la A a la Z**, ilustrada por Moixonada.

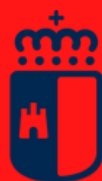
Otras referencias han sido:

- **It's only rock and roll : una historia del rock ilustrada**, de Susana Monteagudo e ilustrada por Marta Colomer-Tutticonfetti, Lunwerk, 2018.
- **Las chicas son rockeras : el poder femenino en la música**, de Migual Ángel Bargueño, editado por Libros Cúpula, en 2019.

Finalmente, recomendamos la guía **"Los 10 libros imprescindibles en feminismo"**, elaborada en 2024 por la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
Ciudad Real / Isabel Pérez Valera

Castilla-La Mancha

Bibliotecas
Públicas
Castilla-La Mancha

BIBLIOTECA PÚBLICA
CIUDAD REAL