

TRANS 28 (2024)
RESEÑAS / REVIEWS

Garrigós, Cristina y Ahonen, Marika (coords.). *Women in Rock Memoirs: Music, History, and Life-Writing*. Nueva York: Oxford, 2023. 247 pp. ISBN: 9780197659335

Maritxu Alonso (Universidad de Oviedo)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7266-1957>

El libro *Women in Rock Memoirs: Music, History, and Life-Writing*¹ está coordinado por Cristina Garrigós y Marika Ahonen con el objetivo de reivindicar el papel de la mujer en la música rock. En su interior se abordan las memorias escritas por mujeres roqueras desde el año 2010 a través de trece ensayos internacionales escritos en inglés que exploran en profundidad sus narrativas, experiencias de vida y dificultades profesionales.

En el prólogo se revela un inventario de publicaciones recientes que han funcionado con éxito en el mercado y se postula un crecimiento en el interés de las historias de vida de las mujeres en el rock. Las coordinadoras parten de las aportaciones sobre música popular y estudios de género de Helen Reddington, Sheila Whiteley, Lucy O'Brien, Gerri Hirshey, Norma Coates y Marion Leonard, entre otras, así como de aquellas que han resaltado las interrelaciones entre música, memoria y escritura. De este modo, se introduce un volumen dividido en tres partes que se aproximan de una forma interdisciplinar al tópico.

"Part I. Memory, trauma, and writing"² explora la naturaleza construida de las memorias y revela la importancia de esta memoria selectiva mediante cuatro ensayos:

El primer ensayo, "Childhood Trauma and the Musical In-Between in Memoirs by Astrid Swan and Doru Previn"³, está firmado por Astrid Joutseno. La música y cantante finlandesa analiza sus propias memorias, así como la autobiografía de la cantautora americana Dory Previn. Para ello, pone especial atención en el trauma infantil en la narrativa de las artistas. Al igual que la música, la autora sostiene que el trauma es difícil de capturar en la escritura y que ambos forman parte de narrativas

¹ "Mujeres en memorias de rock: música, historia y escritura de vida". Traducción propia.

² "Parte 1: Memoria, trauma y escritura". Traducción propia.

³ "El trauma infantil y musical en las memorias de Astrid Swan y Dory Previn". Traducción propia.

compartidas de numerosas mujeres a lo largo de la historia. El trauma siempre se reinterpreta e incluso se vuelve a recordar, y, en este sentido, la conversión de la tragedia en arte parece constituir la gran fortaleza de las canciones.

El segundo ensayo, "The monster in the house: Gender-based violence and punk in Alice Bag's *Violence Girl: East L.A. Rage to Hollywood Stage: A Chicana Punk Story*"⁴, de Cristina Garrigós, explora las memorias de la pionera chicana Alice Bag. La violencia ejercida por su padre contra su madre formó parte del desarrollo de su identidad como chicana, feminista y punk. El espíritu rebelde de esta subcultura, que enuncia la destrucción como forma de creación, denota la importancia de la violencia en la vida de la cantante, que llegó a autodenominarse "Chica Violencia". Así, la dualidad entre amor y odio, abuso y supervivencia, construcción y destrucción canalizó su trayectoria artística. Finalmente, se postula el efecto terapéutico de la escritura, así como las complejidades de la experiencia latina y las cuestiones de género.

El tercer ensayo, "Memory and Writing in Kim Gordon's *Girl in a Band*"⁵, de Ángel Chaparro Sainz, focaliza en las memorias de la guitarrista, bajista y cantante en Sonic Youth como una llave que permite explorar su identidad y experiencia de vida. Kim Gordon toma en consideración su rol performativo en el escenario, las convenciones establecidas y las expectativas generadas mediante los estereotipos de género, al igual que la incompatibilidad vivida entre maternidad y rock. Por último, se comprende su identidad como un camino de realización personal y profesional marcado por la autodeterminación, la incertidumbre y la autoconciencia.

El cuarto ensayo, "Memory, Truth, and Narrative Ethics in Christina Rosenvinge's *Debut*"⁶, de Marika Ahonen, se apoya en las memorias de la cantautora española con ascendencia danesa para abordar las posibilidades éticas de la narración y cómo la memoria y la escritura de canciones se encuentran fuertemente conectadas con la supervivencia. Christina Rosenvinge se cuestiona su propia verdad a través de sus memorias y sostiene la importancia de crear música y, al mismo tiempo, lo difícil que esto resulta siendo mujer. Así, los obstáculos de la autenticidad y la credibilidad en el rock se contrastan con las dificultades propias de la maternidad, y más allá de mitologizar la creatividad o la escritura, estas se revelan como procesos de significado compartido que exploran los límites y las posibilidades de acción.

La "**Part II. Authenticity, Sexuality, and Sexism**"⁷ gira alrededor de la asociación del rock con el sexo y la autenticidad, y medita sobre su problematización en clave de género por medio de cinco ensayos:

El quinto ensayo, "Jayne County, Laura Jane Grace, and the HerStory of Transgender Punk in America"⁸, de Karen Fournier, expone la dominación del relato cisgénero y heterosexual en la historiografía punk. Si existe una marginalización de las mujeres en esta subcultura, las personas trans han quedado incluso más ausentes. Por ello, se reivindican las autobiografías de la pionera Jayne County y la contemporánea Laura Jane Grace, cuyas experiencias vitales están fuertemente reñidas con los privilegios, el poder y la exclusión en un ambiente supuestamente igualitario. Se propone dialogar con estos silencios historiográficos sexistas, homofóbicos y transfobos para plantear una nueva justicia social.

⁴ "El monstruo en la casa: violencia de género y el punk en 'Violent Girl' de Alice Bag: de la furia del este de Los Ángeles al escenario de Hollywood. Una historia de punk chicana". Traducción propia.

⁵ "Memoria y escritura en 'Girl in a Band' de Kim Gordon". Traducción propia.

⁶ "Memoria, verdad y ética narrativa en 'Debut' de Christina Rosenvinge". Traducción propia.

⁷ "Parte 2: Autenticidad, sexualidad y sexismo". Traducción propia.

⁸ "Jayne County, Laura Jane Grace y la historia del punk trans en Estados Unidos". Traducción propia.

El sexto ensayo, "A Portrait of the Artist as a Punk. Authenticity and the Woman Musician in Debbie Harry's *Face It*"⁹, de Margaret Henderson, ahonda en el deseo de la cantante de Blondie por convertirse en artista durante el ambiente punk-rock neoyorkino de los años ochenta. La biografía de Debbie Harry, que dota de protagonismo a las imágenes del mismo modo que lo hace con el texto, hace patente la importancia de las artes visuales para la narradora. En ella, el control de la propia imagen se entrelaza con la narración de un episodio de violación y otras controvertidas prácticas masculinas de la industria musical. Finalmente, la autenticidad, el dolor y los códigos se discuten con sus implicaciones de género.

El séptimo ensayo "'Mothers aren't sexy,' 'What is that you're wearing?,' 'What's it like to be in an all-girl band?'" *Memoirs as Histories of 1980s Music Industry Sexism*"¹⁰, de Wayne Heisler Jr., enumera los éxitos discográficos que cosecharon Pat Benatar, Kathy Valentine y Cyndi Lauper a mediados de los años ochenta. Las existencias paralelas y correspondencias interseccionales de las tres artistas responden tanto al sexismo de la industria musical del momento como a su voluntad de autorrealización mediante la transformación personal. Así, el enfrentamiento que manifiestan ante las barreras profesionales en sus memorias confluye en una conciencia y sensibilidad común feminista.

El octavo ensayo, "The Art of Performing Authenticity. A Study of Amanda Palmer's *Memoirs*"¹¹, de Beatriz A. Medeiros, analiza la deconstrucción de la idea de celebridad y la construcción de una comunidad que ha destacado a la compositora norteamericana entre otras artistas. Si bien Amanda Palmer tuvo que enfrentarse a la crítica de la prensa especializada para negociar tanto su honestidad como la realidad compartida con su audiencia, ha sabido conectarse a una estrategia de percepción, de identificación y de validación para desarrollarse profesionalmente. La lucha por el reconocimiento público se discute con la autenticidad, la interpretación, el DIY¹² y la intimidad.

El noveno ensayo, "The Punk, the Rebel, and the Cowboy. Queering Masculine Spaces in Patti Smith's *Memoirs*"¹³, de Amy McCarthy, estudia el personaje del vaquero como símbolo de la individualidad americana y esencia de la hegemonía masculina en tres memorias de la madrina del punk. Patti Smith construye una nueva identidad reapropiándose de la masculina, es decir, se representa a sí misma durante su proceso artístico como una llave que desbloquea sus niveles de conciencia, su proceso de escritura y su soledad. El vaquero se convierte en la artista, quien rompe con sus estereotipos, sus romantizaciones y sus mitologizaciones.

La "**Part III. Aging, Performance, and the Image**"¹⁴ se adentra en la madurez de artistas que razonan con retrospectiva sobre sus carreras profesionales en cuatro ensayos clave para entender su envejecimiento, la utilización de imágenes y fotografías, así como la puesta en escena:

El décimo ensayo, "Queens of Noise. Rewriting the 'Rock Chick' Identity through *Neon Angel* and *Living Like a Runaway*"¹⁵, de Jacqueline Dickin, explora las estrategias y discursos desplegados por la cantante Cherie Currie y la guitarrista Lita Ford. Al hacer una comparativa entre ambas memorias de

⁹ "Un retrato de la artista punk. La autenticidad y la mujer música en 'Face It' de Debbie Harry". Traducción propia.

¹⁰ "'Las madres no son sexis', '¿Qué es eso que llevas puesto?', '¿Cómo es estar en una banda conformada solamente por chicas?'" *Memorias como historias del sexismo en la industria musical de los años 80*". Traducción propia.

¹¹ "El arte de mostrar autenticidad. Un estudio de las memorias de Amanda Palmer". Traducción propia.

¹² "Do It Yourself (DIY)" es una consigna de autogestión que se traduce comúnmente como "Hazlo Tú Mismo (HTM)".

¹³ "El punk, el rebelde y el vaquero: la transformación de los espacios masculinos en las memorias de Patti Smith". Traducción propia.

¹⁴ "Parte 3: Envejecimiento, interpretación e imagen". Traducción propia.

¹⁵ "Reinas del ruido. Reescribiendo la identidad de la 'chica roquera' a través de 'Neon Angel' y 'Living Like a Runaway'". Traducción propia.

las integrantes de la agrupación norteamericana The Runaways, quienes llegaron a estar duramente enfrentadas, Dickin advierte una industria extremadamente masculinizada donde las chicas roqueras tratan de sobrevivir. La exposición mediática, la sexualidad adolescente en el escenario, el abrazo de la feminidad y los abusos en el matrimonio son algunos de los temas que se analizan en profundidad.

El undécimo ensayo, "Humanizing Icon. Collaboration and Control in Grace Jones's *I'll Never Write My Memoirs*"¹⁶, de Satoko Naito, se pregunta por las cuestiones de agencia y autoridad en las memorias de la cantante jamaicoestadounidense. Grace Jones rompe con los estereotipos de modelo, icono y musa al ofrecer una fuerte resistencia y reescribir su narrativa impuesta. Su autoridad queda minada en las memorias del diseñador Jean-Paul Goude, quien reclama la autoría personal de su imagen e incluso la reivindica como su propia creación. La demanda de reconocimiento identitario y el rechazo a la categorización externa será, por lo tanto, una clave fundamental del relato de Grace Jones.

El duodécimo ensayo, "Power in the Eye in the Beholder. Authoring Text and Image in the Female Rock Memoir"¹⁷, de Silvia Hernández Hellín, analiza el uso no testimonial de fotografías en las memorias de Patti Smith, Viv Albertine y Liz Phair. La muestra de instantáneas tomadas por ellas mismas, donde retratan personas, lugares y objetos importantes en su narrativa, rompe con la tradición de las celebridades donde únicamente se exhibe el mundo relacionado con la escena musical. Estas imágenes sirven a las roqueras de un hilo donde poder tirar de su memoria, verificar su realidad y también experimentar con su autoficción. La apertura de nuevas posibilidades para las mujeres a través de su propia mirada, que rechaza los códigos masculinos y la calificación externa de narcisismo, se ve reforzada con el control de las propias representaciones iconográficas y narrativas.

El decimotercer ensayo, "Cosey Fanni Tutti, Age and Place"¹⁸, de Abigail Gardner, explora el uso de una voz literaria más experimentada, desde otro tiempo y lugar, para poder reflexionar sobre la juventud de la música inglesa. La tensión entre la chica difícil, la mujer joven y la mujer madura o los cambios entre sentimientos de rebeldía y serenidad son un pilar que atraviesa todo el volumen, por lo que este ensayo final sirve para sostener la importancia de la aceptación de las mujeres roqueras ante su envejecimiento. Finalmente, se refuerzan las memorias rock como mecanismos de transcripción de las experiencias vividas, estrategias textuales que reflejan tiempos pasados y vehículos de conversión del tiempo en legitimidad.

Esta publicación ofrece a la academia un necesario espacio de reflexión sobre la producción literaria (y sonora) de las mujeres en el rock. La propuesta destaca por su novedad temática, el mapeo efectivo de las diferentes autobiografías y el abanico interdisciplinar que las atraviesa a todas. El libro destaca por la diversidad de sus puntos de vista, aunque se observa una constancia en todas las temáticas que problematiza la tradición masculina y los estereotipos de género. Sin duda, constituye un ejercicio significativo de canon contributivo y de memoria comunitaria en el que se revela un amplio panorama literario y musical de las mujeres roqueras sobre el que resulta necesario continuar construyendo investigación situada. En definitiva, esta obra colectiva nos ayuda a comprender mejor el universo de las mujeres en el rock y a implicarnos en sus desafíos comunitarios.

¹⁶ "Icono humanizador. Colaboración y control en 'I'll Never Write My Memoirs' de Grace Jones". Traducción propia.

¹⁷ "El poder está en el ojo de quien observa. Autoría de textos e imágenes en las memorias de una mujer roquera". Traducción propia.

¹⁸ "Cosey Fanni Tutti, edad y lugar". Traducción propia.

Cita recomendada

Alonso Bustamante, Maritxu. 2024. "Reseña de *Women in Rock Memoirs: Music, History, and Life-Writing*". *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 28 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES