

Parliamo di donne che mettono vinili | Con Barbara Loden, MorganCree e Sbandee

Come avete iniziato a fare musica, a fare le DJ? Qual è la vostra storia?

Barbara Loden

Io ho cominciato con un collettivo che si chiamava La Jazzera e che era una radio online. Eravamo un gruppetto di una decina di persone. Avevo già fatto qualcosetta con CD con degli amici, a feste di amici, così, feste di compleanno. Ho cominciato per i primi dieci anni CD e poi sono passata al vinile.

Sbandee

Allora, io ho iniziato nel 2023, quando lavoravo come cameriera in un locale di Trieste. Una volta al mese c'erano gli Smart Hangover che è un collettivo che mette musica indie... Avevo tanti dischi a casa, perché ho sempre ascoltato con mio zio e mio padre musica in vinile; sono cresciuta un po' con quel mood. Avevo gli stessi generi di musica a casa e quindi ho detto: "Perché non provare a mettere con loro qualcosa?" E loro sono stati molto accoglienti, nel senso che mi hanno spronata fin da subito.

Ho cominciato grazie a loro, poi ho avuto la fortuna di conoscere loro due, Cree e la Loden. E niente, mi sono sentita molto più a mio agio. Ovviamente a essere accompagnata da due DJ con più esperienza di me e donne, ci si sente molto più a proprio agio, almeno per come sono fatta io.

MorganCree

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

Io ho iniziato in maniera abbastanza goliardica, diciamo. Nel '95, all'ex OPP, l'ospedale psichiatrico di Trieste, venivano fatte feste all'interno di una delle strutture, il P. Aveva queste sale enormi e venivano fatte queste serate con live, la maggior parte erano gruppi triestini. Era bello, perché c'era veramente tanta gente, era sempre pieno, c'era anche il corridoio con tutti seduti per terra, però c'erano anche le utenze all'interno, dunque era tutto amalgamato.

Dopo, dal '96, facevo per Radio Fragola. Prima di locali e cose, quella è stata una cosa che mi tenevo un po' più distante, oppure magari affiancavo qualcuno, sempre con i vinili. Mi è capitato fuori Trieste, se c'erano tipo raduni, io vado a Vespe, Lambrette. Però organizzavo sempre serate con DJ.

Da un tot di anni è nato il Trieste Affair, e da là tutti "ma dai ma torna a fare" più me lo chiedi e meno lo faccio. Nel momento in cui hanno smesso di chiederlo, ho detto però in effetti... Da là, faccio sempre serate insieme a un altro mio amico. Poi ho voluto fare con loro, ma proprio per portare più in auge la questione delle DJ.

Quando avete cominciato a fare voi tre insieme?

MorganCree

Avevo organizzato una serata e mi sono detta che volevo fare una cosa loro. Con Barbara Loden ci conosciamo da una vita, lei era abbastanza un must e ci tenevo un sacco che ci fosse. Sbandee l'ho conosciuta dopo e mi piace un sacco quello che lei mette. Forse io e la Loden siamo quelle che musicalmente ci incastriamo un po' di più, ma anche i pezzi di Sbandee si incastrano e tutto cambia come trio. All'inizio degli anni 2000 c'erano più donne che mettevano musica in vinile.

Sbandee

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

A me piace far con loro perché sento che portiamo avanti un genere che piace a noi, non di moda. I vari generi che proponiamo sono più di nicchia, ed è bello mantenere questa identità in un panorama di musica elettronica, house, che dilaga sempre di più.

È interessante quello che dicevi prima, di sentirti più a tuo agio con loro.

Sbandee

In quanto donna, ti senti sempre... Non so... In quanto donna emergente in questo ambiente, ti senti sempre un po' in... Non so come spiegarlo. È il dover dimostrare qualcosa. Soprattutto anche rispetto agli altri DJ uomini, ti senti un po'... Non so spiegare a parole.

MorganCree

Sottovalutata, pensi di essere sottovalutata.

Sbandee

Sì, esatto. Che fai una roba senza sapere però cosa fai veramente. A volte mettevvo musica e amici loro che magari fanno i fonici, o simili, venivano a toccarmi il mixer senza che io li conoscessi. Ma... A loro uomini no? È un po' maschilista come cosa, capito?

MorganCree

Sembra come non sei capace di gestire quel mixer, no?

Sbandee

Sembra un po' una situazione di paternalismo. E poi essere chiamata in alcuni contesti, sembra anche più un'operazione di marketing o pink washing a volte. Cioè, voglio la DJ donna perché è donna e basta, non perché ha gusto o mi piace la sua selezione. Sembra proprio... Metto la così attira, attira pubblico. Quindi sì, a volte mi sono sentita anche così.

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

Barbara Loden

Premesso che sono assolutamente convinta che viviamo in una società maschilista e che il patriarcato comanda, e quindi sono fermamente convinta che non c'è nessuna parità o nessuna uguaglianza.

Premesso questo, che per me è fondamentale, devo dire la verità che, fortunatamente, almeno il collettivo con cui ho iniziato e anche poi le persone che ho avuto intorno, DJ maschi, devo dire che erano persone chiaramente e fermamente solidali e comunque con le stesse mie idee... e poi anche i contesti in cui mettevo musica erano sempre dei contesti che potevano essere spazi occupati, centri sociali, feste autogestite. Devo dire la verità che io ho cominciato a mettere musica con un ragazzo e abbiamo fatto coppia fissa per anni, era proprio il mio brother in crime.

Invece il rapporto con i fonici è sempre stato pessimo. Io sono contentissima quando vedo adesso, che è una cosa molto recente, delle ragazze che bazzicano dietro a un mixer, anzi, cioè, se tornassi indietro vorrei fare il fonico.

Tante volte, in situazioni in cui mi è capitato di aver bisogno del fonico, erano una cosa allucinante. Vedono una donna, e basta, non esiste. Quella cosa di venirti a toccare il mixer, in realtà, è una cosa in realtà che probabilmente con un ragazzo non si permetterebbero. Questo succede, cioè, questo assolutamente. È raro, è raro, quello sì, ma è una cosa, comunque, che non si fa. Al limite mi dai un consiglio, no?

Io a un certo punto ho cominciato a interessarmi tantissimo, anche frequentando posti tipo il Tetris, l'Etnoblog, a cercare di arrangiarmi da sola, di praticare, di capire, di essere in grado di montarmi la console da sola. Ho anche sempre messo musica in contesti in cui non lo faceva nessuno per me. Però per me è sempre stata una priorità quella di riuscire ad arrangiarmi e di sapere dove mettere le mani, perché effettivamente devi guadagnarti il rispetto.

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

MorganCree

Già dall'inizio, comunque, dove ho iniziato io era appunto un contesto abbastanza paritario, di conseguenza nessuno ha mai... Anzi, no? C'era forse quasi una correttezza in più, certe volte. A raduni, per esempio, quelli che frequento io, se sei donna sei quasi più portata sul piatto d'argento

Barbara Loden

Sul piatto del gira disco!

MorganCree

Ci sono capitati i momenti in cui salta una cosa, parte l'altra, eccetera, c'è sempre stata una collaborazione reciproca. Non ho notato, almeno non nei miei confronti, questa, diciamo, chiamiamola tra virgolette differenza, ma probabilmente perché ero io quella che organizzava e di conseguenza...

Per quanto riguarda il lavoro tecnico, con l'altro ragazzo, adesso abbiamo un mixer completamente diverso da quello standard. Allora ogni tanto siamo tipo... Come si gira? Anche a me capita, nelle ultime serate, di vedermi tre mani contemporaneamente sul mixer di tre maschietti che hanno suonato con me per un evento. E a un certo punto ho detto: "Oh raga, quante mani?". Me lo fai perché mi stai dando una mano? Perché io sono sorda da un orecchio, io non sento i bassi, non percepisco il suono esterno. Ho visto quando è l'intrusione bonaria, che ti sto dando una mano perché so questa cosa, o quando è...

Ho visto situazioni non tanto qua a Trieste, ma fuori, di ragazze DJ dove avevano sempre la presenza dell'altro, non come facciamo tra di noi, dove quando una mette musica l'altra sta vicino, ci parla, c'è un'interazione di sostegno tra di noi, ma c'è quasi un... Controllo. Come se non sapessero, no? Che sembra quasi un po' un paradosso, perché io ti sto chiamando a fare questa cosa.

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Vedete invece una differenza nel pubblico, quando suonate insieme?

Barbara Loden

In realtà secondo me le ragazze quando vedono una donna che mette dischi sono più contente perché è una cosa un po' diversa e i ragazzi alla fine sono contenti.

MorganCree

C'è quella sorta di stupore da parte di alcuni. Certo, beh, un pochino, magari sono restii...

Barbara Loden

Ma perché è la figura del DJ che è un po' mitizzata e quindi in realtà il DJ in qualche modo raccoglie sempre...

MorganCree

Io ho visto più stupore in certe circostanze non tanto perché c'è la donna, visto che fondamentalmente è qualcosa che piace... È proprio il vinile stesso che attira tanto. C'è lo stupore del vinile sia nei piccolini che in quelli più grandi. Il vinile veramente ferma per strada tutte le età.

Sbandee

Magari tanta gente se li compra ma poi non li condivide, a me piace l'idea di condividere delle cose che mi piacciono. Magari non fanno ballare tanti pezzi che metto però mi piacerebbe che le altre persone sentissero, che ascoltassero di più in serata mentre tanti magari capitano si siedono, prendono da bere ma non ascoltano nulla.

MorganCree

Dipende ovviamente dove fai il dj SET! Ci sono capitate situazioni in cui ti si avvicina qualcuno e riconosce il pezzo! Allora là dici ok questa persona sta ascoltando il DJ set, si diverte, lo sente.

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

Sbandee

Il pubblico a volte se la prende a male, soprattutto i più esperti, i musicisti o i dj, che sanno mixare perché noi non mixiamo, alla fine mettiamo un pezzo dopo l'altro, fade in, fade out. A volte il pubblico dice ma perché non mixi? A me è capitato più di una volta di ricevere questa critica, ma non sono dei generi in cui puoi mixare perché le canzoni hanno di bpm super sballati l'una con l'altra e quindi non puoi mixare, però veramente tanti non ci arrivano e si aspettano un dj set come quelli di elettronica o house.

MorganCree

Come dice Sbandee, ci sono comunque delle battute, delle cose che non sono sempre mixabili se io faccio un loop di cinque canzoni ska, quelle volendo io posso mixarle ma perché sono tutte su due tempi. Però se io incomincio a metterti il pezzo northern soul e poi lo ska, là c'è quella sorta di stacco perché andiamo su tempi diversi. Secondo me invece è proprio quello il bello del vinile, che già il vinile di per sé ascoltato c'hai quella pausa, che noi non è che lasciamo pause tra una canzone e l'altra anzi vengono tutte attaccatissime, vengono comunque sovrapposte però non c'è quel gioco di...

Sbandee

Sì, non è tutto un continuo. Ma è bello anche per questo, è una cosa molto vera

Qual è la sfida secondo voi che affronterete come DJ tra dieci anni?

Barbara Loden

Stare in piedi!

MorganCree

Ci sarà la Sbandee che ci verrà a prendere e noi le diremo cosa mettere! Dieci anni possono sembrare tanti ma non lo sono. Se penso all'organizzazione di eventi, mi piacerebbe fare sempre con chi ho fatto ma con anche nuove persone, se mi dovesse

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

capitare situazioni nuove ben venga. Ma anche il fatto che ci siano tre donne e di portarlo avanti, e fare qualcosa di più così.

Sbandee

La sfida è anche resistere con questi generi e trovare dei locali che ancora ospitino queste serate. Ci troviamo in una città in cui i locali chiudono come niente, ci sono sempre meno spazi in cui possiamo partecipare anche noi con le nostre proposte perché appunto i privilegiati sono i DJ di elettronica che portano tantissime persone perché è quello che è di tendenza e purtroppo è un mondo capitalista.

Ci fate una specie di playlist, dicendoci tre donne o gruppi che vi hanno ispirato?

Barbara Loden

Nina Simone perché ha avuto una vita pazzesca e ha fatto delle cose incredibili. Amy Winehouse per cui ho avuto una folgorazione adolescenziale - ed ero tutto tranne che adolescente quando l'ho conosciuta - per me è stata una cosa incredibile. Kim Gordon perché negli anni 90 io sono impazzita per i Sonic Youth e quando ha scuzzato con il marito e sciolto il gruppo, ha fatto tre dischi uno più bello dell'altro. Per me rimane un mito!

E poi ci aggiungo per ultima perché sennò poi faccio la figura della mainstream Madonna. Perché in realtà Madonna rimane un personaggio incredibile e per quanto sia sempre stata pop è proprio l'esempio di una donna che negli anni 80 a New York ha patito probabilmente tanta merda e poi alla fine però ha fatto quello che ha fatto

MorganCree

Io ero team anti Madonna, ero nel team Cindy Lauper

Sbandee

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808

Allora mettiamoci anche Raffaella Carrà! Che comunque si esponeva anche con le questioni di omofobia. Lei a livello sociale si è sempre esposta.

Un gruppo che metto spesso sono le Tigre, i loro testi sono sicuramente denunce sociali e del sistema. Per quanto riguarda il panorama americano, le Lambrini Girls che ascolto un sacco e penso che l'ultimo disco che hanno fatto uscire è uno dei miei dischi preferiti, e loro sono veramente delle femministe cazzute e anche i concerti sempre con la bandiera della Palestina. Anche i Dry cleaning con la cantante che ha una bellissima voce ascolto un sacco.

MorganCree

Io con lei sto imparando un sacco di cose!

Sbandee

Gli Sprints che hanno questa voce femminile pazzesca di donna, che sono tutti gruppi appunto emergenti che hanno queste voci femminili ed è bello in un panorama che è composto principalmente da componenti maschili nelle band.

MorganCree

Io seguo un certo tipo di scena e sono da sempre improntata su un genere musicale, di conseguenza posso dirti una più conosciuta, come Blondie. Ci sono esempi di generi diversi, se andiamo per esempio sull'oi o sul punk, dove a cantare erano in tantissime donne e che cantano temi per il sociale, non qualcosa di più superficiale.

WE Frame: Collective Views for equality is a project by:

Dipartimento
di Giurisprudenza

TRACES® DREAMS

Co-funded by
the European Union

CERV-2024- CITIZENS-REM-EUINTEGRATION | CERV-AG-LS 101196808
WE Frame | Project No. 101196808