

Introducción

En marzo de este año, las DJs estadounidenses Eris Drew y Octo Octa lanzaron una guía en inglés con consejos, trucos y técnicas para DJs y aprendices como parte del trabajo que han venido haciendo en el último año con su sello T4T LUV NRG.

Desde su visita a Colombia para el Boiler Room del 2019 en Bogotá, hemos intercambiado espacios e ideas con Eris Drew y nos hemos sentido afines en varios de estos puntos. Como ella, creemos que la música y las fiestas son potencialmente transgresoras y sanadoras. Por eso, desde el equipo de Pez Alado, a cargo de Valentina Mejía (Mística), hicimos esta traducción. Hay varios consejos y perspectivas pensadas para contextos diferentes al nuestro. Sin embargo, eso no hace que pierda vigencia o deje de ser un trabajo magnífico para quienes quieran acercarse a esta práctica.

En tiempos donde todo pareciera dividirnos y aislarnos, creemos firmemente en el poder transformador que tiene la música, su potencial para unirnos y hacernos sentir conectadxs. Este es el motivo que nos lleva a pensar en la importancia de difundir y horizontalizar su conocimiento. Esperamos que este esfuerzo sea una herramienta que contribuya a que, en este lado del mundo, haya muchas más mujeres y personas LGBT/cuir dispuestas a producir y poner música que acompañe nuestras luchas.

Recuerde que mezclar es otro lenguaje, otra forma de expresión, pues como dice Eris “cuando se mezclan canciones, las narrativas se desarrollan como un poema, escribiéndose a sí mismo”. Así que anímese a empezar, pues esta guía le puede ofrecer herramientas para comunicar lo que quiere decirle al mundo y a usted mismx.

Equipo Pez Alado

<https://www.pezalado.com/>

@pezaladopez

Valentina Mejía Romero (@mi.s.ti.ca)

Luisa Fda. Uribe Larrota (@_luisafernando)

Laura Angélica Cerón (@laurologia)

Daniella Tamayo Correa (@tutiesnico)

Alejandro Abondano (@bocatinto)

María Melissa Ortega (@maliciamestiza)

Laura Gallo Tapias (@lauragallot)

Valeria Hurtado (@juana.valeria)

Octo Octa & Eris Drew's

Hot n' Ready DJ Tips, Tricks, & Techniques

Consejos, trucos y técnicas para DJs

Traducción al español por: Pez Alado

Versión 1.1

Créditos de la foto: Tiu Makkonen, Octubre 2019 en T4T LUV NRG x Shoot Your Shoot en Berkeley Suite, Glasgow, Escocia

INTRODUCCIÓN

Entre las dos, hemos estado mezclando por 35 años. Eris empezó en los 90 tocando en fiestas pequeñas, raves, bares y clubes. Su primera residencia fue en un restaurante que después se convirtió en un club nocturno. Maya empezó en sótanos y cocinas antes de “graduarse” tocando los miércoles, un día de poco público, después de shows de rock. Ahora tocamos alrededor del mundo. Colectivamente, tenemos más errores de los que podemos contar y hemos aprendido mucho en el camino.

Una de nuestras partes favoritas de hacer giras es hacer talleres y sesiones como mentoras con otrxs DJs. Es increíble compartir información con otrxs artistas y sentir que nuestro conocimiento puede servirle a lxs demás. Hemos conocido personas maravillosas y hemos aprendido sobre nosotras mismas en el proceso. **Algo es seguro: lxs DJs representan el trabajo de las comunidades y nunca son una fuerza solitaria.**

Preparamos estos “Hot n’ Ready DJ Tips, Tricks & Techniques” (consejos, trucos y técnicas para DJs) para principiantes y DJs con experiencia. Este manual no es una receta paso a paso de cómo convertirse en DJ. No hay una única forma correcta de hacerlo, estas son solo sugerencias e ideas. ¡Esta guía no está creada para ser un texto elitista declarando que nuestras ideas y métodos son la única forma de hacer esto apropiadamente! No siempre seguimos nuestros propios consejos, de todas maneras. Así que, leyendo esto, puede que usted esté en desacuerdo con nuestras ideas, o que no le guste algo de lo que estamos diciendo. Hay muchas formas distintas de aproximarse al *Djing* como práctica. Nuestra intención es estimular la creatividad y la consideración de nuevas formas de trabajar. Simplemente queremos compartir nuestro conocimiento y experiencias esperando ayudar a otras personas, no para hacer sentir a nadie ofendidx por declaraciones como “esto es lo que unx *verdaderx* DJ hace”. Todxs estamos trabajando en mejorar y elevar nuestro arte juntxs. Esperamos que esto ayude en su viaje.

¡Diviertase y asegúrese de romper las reglas en el camino! (incluyendo las nuestras)

CONTENIDOS DE ESTA GUÍA

Esta guía está dividida en dos secciones: **Métodos** y **Habilidades en el Club**.

- **Métodos** incluye consejos de cómo construir su colección, práctica, preparación para un sesión, cómo pensar en sus discos, ideas sobre estilos de mezcla, etc.
- **Habilidades en el club** incluye consejos acerca de trabajo en clubes tales como hacer pruebas de sonido, preparar lo que llevas, negociar el pago, lidiar con intoxicación y estados alterados de consciencia.

MÉTODOS

Los métodos de unx DJ no se limitan a cómo mezclar dos discos. Sus técnicas incluyen métodos para construir su colección, practicar y preparar sus canciones para un sesión.

CONSTRUYENDO SU COLECCIÓN

El tipo de música que se toca es uno de los aspectos más importantes de ser DJ. Cuando usted está presentando su música a otras personas, también está representando lo que es usted: mostrando quién es y en qué cree. Primero, hablemos de cómo construir su colección. Nosotras no somos exclusivas en lo que respecta al formato de la música o elecciones de qué equipos usar. Use lo que sea que esté al alcance de su presupuesto o a lo que tenga acceso. Utilice lo que sienta que esté bien, sin importar si es Traktor, unidades (CDJs), tornamesas, etc.

- **Muchas canciones excelentes existen únicamente en discos porque lxs artistas o la disquera que originalmente las sacó nunca las han dejado disponibles en formato digital.** Comprar discos usados es una buena manera de crear una colección única de música. Esto es útil así nunca haya planeado mezclar con discos de vinilo, porque digitalizar vinilos es una buena manera de crear una colección digital de grabaciones especiales.
- **Las canciones en formato .MP3 suenan bien en pequeños sistemas de sonido, pero los formatos que conservan todos los elementos (wav, aiff, FLAC) suenan mucho mejor en grandes sistemas que tienen fidelidad de sonido.** Construya su colección para eventos en los que quiera tocar en un futuro, no solo los toques que tiene actualmente. Esto le salvará tiempo y energía en un próximo viaje.
- **Usted puede construir una colección de vinilos con el presupuesto justo buscando discos usados en su tienda de discos local.** La mayor parte de nuestra colección está compuesta por vinilos baratos y usados que hemos conseguido a través de los años. Hay muchas tiendas de discos usados alrededor del mundo que comúnmente tienen algo de música dance aún cuando ésta no sea su foco. Busque en tiendas de rock, a veces tienen algunas cajas de discos empolvados de Pink Floyd de 12 pulgadas en el sótano. Lxs dueñxs de estas tiendas no tienen ningún interés en estos discos, así que puede encontrar unos muy buenos a un precio justo. Si la tienda no tiene un lugar en donde escuchar los discos, puede buscarlos en YouTube mientras compra o también puede llevar un reproductor de discos portátil.
- **No compre solamente discos nuevos o viejos publicados en listas de DJs u otras listas.** Permítase nuevas posibilidades y sincronice una guía de sus descubrimientos de discos/canciones. Comprar en tiendas es una buena forma de hacer esto. YouTube también es útil. Los algoritmos por usuarios son complicados y de dudosa intención, pero no podemos escapar al hecho de que

YouTube nos ha sugerido muchas canciones buenas basándose en nuestro historial de búsqueda.

- **Algo para tener en cuenta cuando construya su colección es pensar en su fuente de nueva música.** Bandcamp es una buena forma de encontrar mucha música nueva mientras le paga a los artistas y disqueras directamente por su arte. Muchas tiendas independientes también tienen una plataforma digital que tiene pequeñas selecciones de nuevos discos para que usted pueda ver (por ejemplo Idle Hands en Bristol, Gramophone en Chicago, OYE en Berlín), en vez de perderse en la búsqueda de sitios de distribución más grandes.
- **El arte de la portada, los nombres de lxs artistas y el nombre de las canciones pueden capturar la esencia de un disco, pero no siempre es así.** Las disqueras y los símbolos usados por artistas y disqueras para describir el lanzamiento a veces revelan más acerca de sus egos y personalidades que de la música en sí. Como resultado, si bien la música es atemporal, su presentación depende de un tiempo y cultura específicos. A veces el arte o el título de canción menos atractivo está escondiendo un disco increíble. Así que, cuando busque música, esté alerta de no dejar que la estética determine su búsqueda.
- **A veces un disco que parece dañado solo está sucio.** Si compra discos, considere invertir en un “spin clean” (una máquina para limpiar discos). Nosotras tenemos dos y viajamos con ellas durante giras extendidas. Esta es la forma más efectiva que encontramos para limpiar discos sucios. Spray y toallitas limpiadoras no funcionan particularmente bien a menos que los discos sean nuevos o hayan sido recientemente limpiados en un proceso más extenso. Los cepillos solo son buenos para limpiar pequeñas partículas, NO manchas, suciedad acumulada, jugo de niebla, sudor o condensación (lluvia de rave).

PRÁCTICA

¡Entre más practique mejor será el progreso! Cada persona adquiere habilidades a un ritmo diferente. Una persona puede ser capaz de hacer *beatmatch* (habilidad de mezclar el beat (bombo) de dos o más canciones) después de algunas sesiones, mientras que a algunas personas les puede tomar meses o años entenderlo. Ninguna de nosotras dos se hizo buena Djs de inmediato, ¡Tomó tiempo! Lo que nos une a todxs es que todxs practicamos sin importar el nivel de habilidad. Es la única forma de mejorar. Esa es la razón por la que las habilidades de lxs Djs que van de gira parecen

inalcanzables: simplemente tienen muchas horas de práctica en escenarios de la vida real.

- **Trate de practicar con los equipos que encontrará en los clubes.** Cada parte de los equipos actúa de una forma un poco distinta, así que tener una práctica sólida en el equipo que usará frecuentemente le ayudará mucho. *Por ejemplo: no todas las tornamesas son las mismas; cada una tiene un torque (esfuerzo de torsión) diferente o el pitch (elemento que controla el BPM¹ frecuentemente encontrado en la parte derecha al lado del plato) reacciona de forma distinta al manipularse. Mientras algunxs podemos tocar vinilos sin problema en un sesión de tornamesas Technics, si nos dieran un par de Numark belt-drives tendríamos una experiencia difícil tratando de mezclar ambos discos.*
- **El acceso es un gran problema en nuestra cultura musical: los equipos son costosos y no están disponibles en algunos lugares. Si hay un club en la ciudad, está bien preguntarles si puede ir a practicar en horas de oficina.** Los clubes son negocios y usualmente contratan pocas personas durante el día para manejar las contrataciones de DJs y logística. Si quiere retribuir puede preguntar si necesitan ayuda para atender a los DJs que vienen de gira. Es una buena forma de hacer conexiones (y ganar algo de dinero). Antes de que Eris empezara a hacer giras, ella era quien recibía a artistas para el Smart Bar en Chicago. Así fue cómo nos conocimos, cuando Eris me recogió (a mí, Maya) en el aeropuerto para un toque en el Smart Bar.
- **Practique tanto como sea posible, así sea solx o con amigxs.** Ambas experiencias le enseñarán cosas distintas. Practicar por su cuenta le dará espacio para experimentar y errar muchas veces sin una audiencia en frente que le haga avergonzarse. Tocar frente a muchxs amigxs puede estimularle porque puede recibir una retroalimentación directa por haber hecho una mezcla muy buena o por haber encontrado un disco excelente. También pueden enseñarle otras técnicas. Sin embargo, los espacios grupales involucran dinámicas de poder y la creación de valores grupales. Lo mejor es cultivar una relación personal fuerte con sus discos, además de tocar en grupo. **No tenga miedo de hacerlo solx ocasionalmente.**
- **Experimente e intente distintas formas de mezclar sus discos** además de hacer una transición lenta y/o sacar el bajo de la canción, dejar entrar el otro

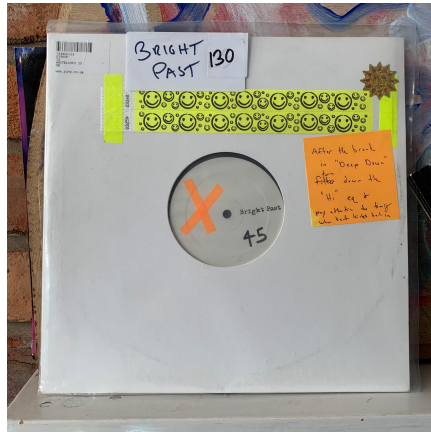
¹ Las siglas BPM hacen referencia a las siglas en inglés del término *Beats per Minute* que puede traducirse como 'pulsos por minuto'. Se trata de una unidad utilizada para medir el ritmo en la música.

track y después dejar entrar el bajo de nuevo. **PARA SER CLARAS: no hay nada de malo con estas técnicas. Son primordiales, y las usamos. ¡Es solo que hay mucho más que usted puede hacer!** Nosotras construimos la energía en nuestras sesiones haciendo muchos tipos de mezcla: desde mezclas largas hasta mezclas con cortes duros, hasta silencio total. Inclusive, hacemos scratch-drop (scratch: técnica en la cual el disco se “raya” o sea manualmente se mueve con la mano hacia el lado contrario. Drop: quitar la canción) con los discos. Es la variedad de habilidades en su conjunto las que sacan a relucir la magia de la música para nosotras. Solo nos hicimos buenas practicando y cometiendo muchos errores.

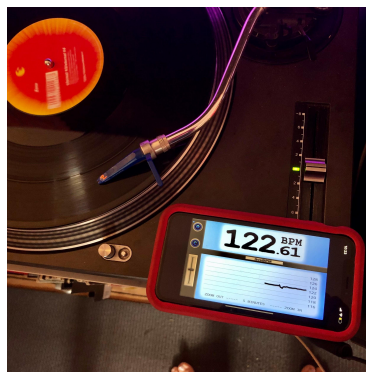
- **Hay un debate continuo acerca de la técnica. Creemos que la técnica es importante pero no abarca todo, como algunxs creen.** Hemos visto a muchxs DJs con hermosas técnicas de mezcla perder una pista de baile por otras razones. Tal vez no estaban conectadxs de corazón mientras tocaban. Tal vez su selección musical no irradiaba energía. O tal vez las mezclas no eran emocionantes. En otras palabras: las técnicas son el medio a través del cual usted manifiesta su creatividad al mundo. Practicarlas le ayudará a que eventualmente fluya naturalmente cuando esté tocando y ese es uno de los sentimientos más mágicos que hemos experimentado. Poner dos canciones juntas en sincronía es como afinar una orquesta con el poder de tu mente. Cuando los discos están sonando juntos en este estado de armonía, se convierten en una unidad y es hermoso. Es como si un viento entrara en el lugar. La concentración que toma mantener la mezcla crea una tensión y la libera, lo que es percibido en la pista como pura NRG (siglas para la palabra energía). Es por eso que mezclas que no son perfectas pueden ser tan poderosas. Es como ver a alguien tambalearse en la cuerda floja: para algunas personas es disfrutar la tensión del momento.
- **Durante su práctica, una buena estrategia es marcar su discos y canciones.** Si usted es unx DJ que usa formato digital puede crear *cue points* (puntos de inicio) para cada canción. Si toca con discos, considere escribir en ellos. Nosotras usamos stickers, etiquetas y marcadores para preparar los discos para el club. Marcamos el BPM de los discos que queremos tocar con una etiqueta en el empaque. Usamos stickers y marcadores para anotar las canciones que nos gustan y escribimos el RPM en los discos que se tocan a 45². Todo esto ahorra tiempo en el club, especialmente cuando hay poca luz. Marcar los discos también es una linda forma de personalizar su colección y añadirle

² 45 RPM se refiere a una técnica de grabación.

misticismo en el proceso. *¿Tiene un número mágico? ¿Quizás una intención que quiera ponerle a ese disco? ¿Tal vez quiere anotar algún recuerdo en la etiqueta?* Todos estos significados se conectan con el subconsciente cada vez que sacamos un disco.

- **Para anotar el BPM durante las prácticas y monitorear el BPM durante las sesiones, le recomendamos la siguiente aplicación para iPhone: “liveBPM”.** Este no es un monitor de tempo estilo “oprima para medir”, sino que esta aplicación usa el micrófono para detectar el BPM en vivo. Es muy sensible y funciona muy bien en lugares donde hay mucho ruido, como los clubes.

- **Ponga los monitores en su casa en los mismos lugares en los cuales se encuentran en el club.** Los monitores deben ir a la altura del oído, a unos metros de su cabeza en ambos lados. Un poco adelante, a 45 grados está bien, pero detrás de usted nunca es una buena idea por la forma de nuestras orejas.

PREPARANDO SU MALETA/CAJA DE DISCOS VIRTUALES

¿Qué va a traer a una sesión? ¿Cuánto debería traer a una sesión? ¿Tiene nueva música que quiera poner?

- **No toque una sesión completamente premeditada y preparada.** Por más incómodo que pueda ser, intente seleccionar mientras toca. Pensamos lo ideal es responder a las condiciones (el público, el sistema de sonido y sus propias emociones/estado mental) que se presenten durante su sesión. Esto no significa que toque únicamente para el público. Tener su propio estilo es necesario, pero tener la libertad de moverse y crear dentro de su sesión es poderoso. *Nota: aún diciendo esto, está bien tener algunas mezclas favoritas y transiciones practicadas antes de tiempo. A veces es poderoso y hermoso que las mezclas se revelen a sí mismas mientras practica y también en frente de un público. ¡Aprenda de esas mezclas cuando sucedan!*
- **Organice su lista de reproducción antes de tiempo.** Esta puede ser la idea más subjetiva en esta guía pero aquí está: no lleve más de una maleta de discos y prepare una sola carpeta de canciones para cada sesión. Tener muchas etiquetas, géneros y categorías es útil para organizar discos y archivos (archivos se refiere a canciones/carpetas de música, álbumes y más en formato digital) en casa, pero no necesariamente es útil para la sesión. Muchxs de lxs DJs más populares tienen dificultades con la organización de su música y llevan demasiados archivos/discos a la fiesta. Si usted trae una lista de música más limitada, tendrá más tiempo para programar su sesión entre lo que tiene y las

posibilidades infinitas. Menos búsqueda dentro de los archivos, menos búsqueda dentro de los discos y más tiempo para tocar, para analizar el sonido y el público.

- **Tómese el tiempo para sentarse y aprender de su música. Entre más la entienda, más sabrá qué hacer con ella y tendrá muchos recuerdos relacionados con ella.** Somos DJs que van de gira únicamente con vinilos, lo que significa que noche tras noche usamos la misma maleta de discos. Esta limitación nos ha traído mucha alegría y constantemente nos imaginamos nuevas mezclas y formas de unir los discos. Eris y Maya llevamos 80 discos a cada gira, cada una. Durante la gira compramos más. Podemos tocar cualquier sesión durante una gira extendida con estos discos porque el orden de selección y las mezclas permiten crear una amplia gama de *collages* y estados energéticos que respondan a diferentes situaciones. Las combinaciones posibles son infinitas. No necesita 500 canciones para tocar una sesión de 4 horas en una gira de dos semanas.
- **Conocer su música íntimamente puede hacer que sus canciones “canten” en su sesión.** Probablemente no es una buena idea descargar muchas canciones nuevas el día de la sesión y usarlas sin haber escuchado muy bien cada una de ellas. Al menos escuche su música varias veces antes de escogerlas para una sesión. Conocer bien su música le dará ideas de cuándo y dónde mezclarla durante su sesión.

SELECCIONAR CUÁL DISCO/CANCIÓN TOCAR DURANTE SU SESIÓN

¿Qué quiere decir durante su sesión? ¿Tiene alguna intención para esta? ¿Quiere contar una historia? Gran parte de lo que intenta transmitir sucede en el momento, mientras toca y conecta canciones.

- **¡TOQUE SÓLO CANCIONES QUE AME!** Toque canciones que quiera escuchar. Poner música pensando sólo en la audiencia y no en usted se puede sentir extraño y posiblemente desconectado de su corazón. Poner música que le emocione se transmite a la audiencia con la que está. Usted está ahí para ayudar a crear la fiesta, pero también para mostrar quién es usted como DJ.

- **Toque canciones que se conecten rítmicamente, temáticamente, melódicamente y/o emocionalmente. Trate de alejarse de tocar por géneros.** Somos DJs multi-géneros y honestamente ni siquiera nos gusta pensarlo de esa forma. Ponemos música que amamos de todo el espectro de la música dance. Usted puede tocar cualquier cosa en una sesión y seguir construyendo la energía que quiera si le presta atención a ciertos elementos que pueden conectar las canciones. Si hace eso, puede evitar tener que hacer una transición disonante llevando el disco hacia la izquierda mientras pone la siguiente canción (a menos de que quiera hacer eso 💜).
- **A veces hay canciones que pueden funcionar como un puente para cambiar el estado de ánimo de la pista de baile e introducir cambios en lo que está tocando.** Escuche los elementos de las canciones y su emoción específica, más allá de alinear las canciones por género o estado de ánimo. Por ejemplo, tal vez un ritmo de un disco de bass va a sonar increíble con un ritmo de house simple. Tal vez una vocal de un disco de garage puede aportar una narrativa interesante a un disco de techno. Unx gran DJ básicamente remezcla y también improvisa. Se sorprenderá de todas las sincronizaciones que aparecen cuando empieza a experimentar y a combinar distintos elementos. Cuando mezcla canciones, las narrativas se desenvuelven como un poema escribiéndose a sí mismo. Además, la energía no necesita construirse en una línea recta. A veces un sonido profundo y emocional suena increíble después de una canción con energía alta porque el cuerpo de quienes están en la pista de baile está cansado y ahora la pista está lista para sentir una emoción distinta a pura excitación. Ese tal vez sea el momento del que todxs se acuerden.
- **No tenga miedo de tener canciones memorables que ponga una y otra vez.** Mientras ame estas canciones, entre más las ponga más poder tendrán en su vida y en las pistas de baile en las que esté. Todxs lxs grandes tienen al menos algunas canciones memorables.
- **Leer la pista no es solamente poner atención a los momentos en que hay gritos y se suben las manos.** Solo porque la gente no está gritando no significa que esté cometiendo errores. Si una canción es profunda, la gente va a estar extasiada. Si una canción es eufórica, la gente va a gritar y a demostrar con gestos sus emociones. Confíe en su conexión con la música y el espacio. Pregúntese qué quiere USTED escuchar después. Si usted está disfrutando de la fiesta con lxs demás, ¡se transmite esa energía!

HABILIDADES EN EL CLUB

Ha ido construyendo su colección y practicando mucho, así que salgamos de la habitación al club :) Hay algunas cosas que consideramos importantes de las que quisiéramos hablar sobre trabajar con clubes, tanto respecto a ellos como respecto a usted. Hay cosas que las dos tuvimos que aprender de la forma dura, equivocándonos una y otra vez. Así que esperamos que al hablar de esto le ayudaremos a evitar los mismos errores. ❤️

CONSIGUIENDO SUS PRIMER TOQUE E INVOLUCRÁNDOSE

No existe ningún mapa que le guíe a sus primeros toques, pero tenemos sugerencias y consejos para encontrar formas de entrar a tocar al club. Absolutamente nadie en esta industria consigue su primera oportunidad para tocar porque es un excelente DJ. La gente tiende a ayudar a sus amigos y a quienes les ayudan. Todos los equipos se ayudan mutuamente. Le recomendamos lo siguiente:

- **Encuentre una fiesta y hágala su hogar.** En términos generales, hay dos tipos de fiestas en los clubes: A) eventos contratados internamente por el comprador de talento, quien administra o quien es dueño del club y B) eventos en los cuales el club está trabajando con promotorxs externos o un colectivo que contrata DJs. Vaya temprano, quédese hasta tarde y deje que quienes organizan la fiesta sepan cuánto aprecia el evento. Quienes hacen eventos locales aprecian asistentes regulares y que lxs apoyan. Sin lxs asistentes regulares, el club se siente como un salón de conciertos, con gente que solo va a eventos para ver artistas particulares. Eso no es una escena musical. Si la gente asiste regularmente a los mismos eventos, eso significa que están allí construyendo

escena, para apoyar a lxs residentes locales y divertirse sin importar quién esté tocando. Está bien preguntar si el club o quien organiza necesita ayuda. Hay mucho personal que decora, lleva sonido adicional y más. Ofrecerse para ayudar voluntariamente es una gran forma de involucrarse en la escena.

- **Grabe una sesión matadora.** Comparta sus sesiones de práctica con amigxs. Comparta la mejor sesión que tenga con el mundo. Esta sesión es su demo. Debe reflejar lo mejor de su trabajo. Idealmente, debe ser el sonido que usted tocaría en un club y debe ser una sesión que usted realmente pueda replicar en este. No le recomendamos hacer un demo de *warm up* (sesión de música considerada “tranquila”) a menos que alguien le pida que lo haga. Una sesión que le ayudará para que le contraten es aquella que es única y tiene mucha energía de baile. Con miles de DJs por escoger, las personas que toman decisiones de contratación escuchan atentamente su selección musical y las transiciones técnicas entre canciones.
- **Consiga que su sesión esté en alguna plataforma.** Hay muchos podcasts dedicados a las sesiones de DJs emergentes. Encuentre una serie a la cual su sonido se adecúe y grabe una sesión para esta. La gente de la cual se hizo amigx al ir a sus eventos por meses tal vez sea un buen lugar para empezar.
- **Empiece algo desde cero.** El podcast [Daisychain](#) es un gran ejemplo. Este podcast está dedicado a “visibilizar poder, belleza y fuerza de DJs y artistas que se identifiquen como mujeres o no binarixs”. Nosotras conocimos a Leesh, la creadora del podcast, hace algunos años cuando empezaba su carrera como DJ. Se acababa de mudar a Chicago y quería empezar desde el suelo hacia el cielo. Ahora, tiene 113 podcasts y Mixmag recientemente hizo toda una nota sobre su trabajo, visibilizando algunas sesiones en su plataforma. Ella construyó esta propuesta y conectó personas que estaban haciendo un gran trabajo.
- **Cree un equipo.** Hay poder en trabajar por un objetivo en común. Personas de todo el mundo se están juntando para hacer fiestas conscientes, seguras y políticas. Por ejemplo, un pequeño equipo de fiestas llamado [Room 4 Resistance](#) es conocido mundialmente por su aproximación a una fiesta consciente. Así que, si usted y su grupo de amigxs ve un hueco en su escena local, ustedes pueden ser quienes lo llenen y se ayuden a avanzar mutuamente. Descubran qué quieren hacer juntxs y entréguelo al mundo. Recuerde que existen dinámicas de poder en el trabajo colectivo, así que compartan el poder entre todxs lxs integrantes. Algunos de los grupos más efectivos en la escena

actualmente son grupos pequeños de mujeres cisgénero, mujeres y hombres trans, personas racializadas, personas no conformes con el género e individuos no binarios que trabajan con sus aliadxs de confianza para hacer un cambio.

- **Consiga un trabajo en la industria.** Aquí hay algunas posibilidades:
 - Escriba reseñas de eventos para prensa de música local o plataformas por internet.
 - Consiga un trabajo en un club o en una tienda de discos.
 - Trabaje en el equipo de luces o de sonido.
- **Use las redes sociales para conectarse con otras personas que, como usted, aman la música.** Somos artistas que hacen giras todo el tiempo y prestamos mucha atención a quienes nos apoyan. Muchxs productorxs apreciarían que pusiera su canción en su sesión, especialmente si le etiqueta en la publicación. Escribir acerca de esa nueva canción que ama en Instagram es una gran forma de conectarse con otras personas que aman lo que usted ama y ser amigx de otrxs artistas. El primer toque fuera de su ciudad puede ser apoyado por estxs productorxs, lo cual en definitiva usted apreciará. Esto no va a funcionar muy bien si solo le gustan canciones de The Martínez Brothers, pero si encuentra e invierte en otros artistas que al igual que usted están intentando construir una vida en la música, se crearán lazos reales.

PRUEBA DE SONIDO

Usar el término “club” para generalizar el espacio es difícil porque el tamaño, la escala y el acceso a un “club” puede cambiar radicalmente de un sitio a otro. Puede ser un restaurante que se convierte en un club de noche, un bar, un lugar especializado en eventos de música dance. Así que, si tiene acceso y tiempo para hacer una prueba de sonido en el lugar en que va a tocar, hágalo. Nosotras tocamos en vinilo, lo cual genera una enorme cantidad de elementos que debemos tener en cuenta cuando vamos a cualquier lugar. Hacemos una prueba de sonido para asegurarnos que las tornas estén estables con las vibraciones, que los monitores suenen bien, que todos los canales del *mixer* (también llamado tabla de mezclas o muerto) funcionen, etc. Si usted toca en CDJs (unidades) es una buena idea hacer una prueba de sonido para saber: A) si el cable *link* (que conecta las dos unidades y le permite tocar con una sola memoria) funciona o no, B) si el plato está funcionando distinto en una unidad, C) si algún cable de contacto con el muerto está sucio o, D) si alguna señal suena mal. Cada lugar

puede tener problemas y es muy importante prever cuáles podrían ser, especialmente si es la primera vez que va a tocar en ese espacio. Solucionar estos problemas antes de la fiesta es mucho mejor que hacerlo durante el toque (¡Créanos!). **Una prueba de sonido también le permite sentirse cómodx con el espacio antes de tocar ahí.** Saber que las cosas funcionan bien definitivamente le permitirá sentirse tranquilx detrás de los equipos.

SEA PUNTUAL

Llegue a su toque a tiempo: para nosotras “a tiempo” significa llegar al menos una hora antes de su turno para tocar. Si está abriendo la pista, llegue al club por lo menos 30 minutos antes de que empiece el toque (llegar temprano le permitirá revisar los equipos antes de empezar). Llegar antes de su toque le dará tiempo para ubicarse y ordenar sus cosas antes de tocar. Si llega tarde a su toque, lo más probable es que estrese no solo al/la promotorx sino a quien esté tocando antes que usted (tal vez tengan planeada una canción especial para cerrar su toque 💕). Llegue al puesto de sonido 10 minutos antes de su toque y quédese a un lado. Amablemente déjele saber a quién está tocando que usted está ahí, saludando o con alguna señal entre sus mezclas. Prepárese para empezar unos minutos antes en caso de que la última canción termine un poco antes. No es necesario dejar que toda la última canción suene, pero sea amable y pregunte “¿Quieres que suene toda la canción o la puedo mezclar?”.

Si es posible quédese en el club lo más que pueda, especialmente si usted es unx nuevx DJ. Estar ahí significa que quiere hacer parte de la escena y que muestra apoyo por otrxs DJs; respetar los horarios de sus presentaciones muestra que está ahí para ellxs, no por encima de ellxs. Llegar a tiempo significa que a usted de verdad le importa ser DJ. Y siempre puede aprender viendo a lxs demás.

¡SEA AMABLE! 😊

Este puede parecer como un consejo muy sencillo, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta: sea amable. Normalmente nadie quiere trabajar con alguien que está siendo difícil sin motivo. Muy poca gente que trabaja en clubes gana mucho dinero, y los promotores que sí probablemente no van a ser los primeros en contratarle. La mayoría de las personas que trabajan en el club lo hacen por pagos indefinidos y muchxs también son músicxs. Si tiene un buen disco nuevo y alardea en el club creyendo ser de la realeza y esperando que todxs le alaben por eso, lo más probable es que no le inviten a tocar de nuevo en ese club. Ser amable con las personas puede ayudarle a llegar muy lejos. Sea amable al punto que también pueda ser asertivx cuando sea necesario, ya sea en pruebas de sonido, con gente borracha, o promotores groseros, etc. Defienda a lxs demás y a usted mismx cuando sea necesario. Señale situaciones de racismo, transfobia, sexismo u otras formas de acoso. Pero no sea unx pendejx en el club. Todxs estamos ahí por razones que van más allá de subir el ego, así que muestre humildad cuando hace lo que ama. Como dijo Armand Van Helden en una entrevista reciente, “mi consejo a lxs DJs jóvenes es que no sea unx imbécil.”

PREPARACIÓN

Debe estar preparadx camino al club en caso de no que no le provean de todo lo que necesita. Esto puede ser difícil para el club según el presupuesto que tengan. Así que hay algunas cosas que puede hacer si tiene el dinero. Puede tocar con lo mínimo,

así que no permita que esta lista le aleje de tocar en un club. Estos son buenos consejos para pensar para el futuro si está mezclando bastante.

- **Lleve audífonos:** siempre es bueno tener unos audífonos propios. Hay casos en los cuales pedir prestados unos audífonos de otro DJ puede ser difícil porque esta persona puede tener que irse antes que usted acabe, o pueden dañarse. Es bueno tener unos que pueda llevarse a casa. Todos los audífonos tienen un sonido distinto.
- **Lleve más de una USB + respaldos:** si usted es un DJ digital usando unidades debe tener al menos dos USBs porque definitivamente en algún momento se encontrará con equipos sin cable *link*, o donde el cable no es lo suficientemente largo, o donde han preparado las unidades incorrectamente (Ejemplo: No han configurado las CDJs como diferentes "salidas de sonido individuales"). Las USBs pueden ser copias una de la otra o puede tener una con contenido diferente de la otra---sin importar cuál sea el caso, tenga al menos dos. Las USBs pueden dañarse con alguna frecuencia y no quiere que se le dañe en la mitad de su toque, sin tener ningún respaldo. Nuestra amiga Tiu tiene una buena frase para esta situación "dos es una, una es ninguna", lo que significa que si pierde una y no cuenta con un respaldo, va a perderlo todo.
- **Haga un respaldo de su colección digital:** Si su computador tiene el espacio necesario, tiene unas USBs extras o un disco duro externo, debe hacer un respaldo de su colección digital. Una de nosotras (... Maya) es mala para hacer respaldos y ha perdido mucha música muchas veces. No es divertido y puede evitarse fácilmente. Si puede hacerlo, hágalo.
- **Lleve agujas al club:** Si usted toca con discos, es una buena idea llevar un par de agujas al club. Típicamente las agujas que el club provee---si es que las proveen ese día---tienen un gasto excesivo. Llevar las suyas protegerá sus discos y probablemente va a sonar mucho mejor y más duro que las que están usando en el club desde hace una década. También es bueno llevar un par de reemplazos, si toca mucho con discos, porque mucha suciedad, un escandaloso *spin back* (maniobra de mezcla en la cual el disco se gira hacia el lado contrario) o un rayón puede dañarlas. No es barato tener agujas de repuesto, pero si puede hacerlo, es otra gran forma de tener un respaldo.
- **Lleve *Slipmats* (tapete de protección para las tornamesas) al club:** Llevamos nuestras propias *slipmats* porque nos gustan más las que nosotras

usamos que las que dan los clubes. Esto no significa que no pueda tocar con las *slipmats* del club. Probablemente éstas estén bien, pero las *slipmats* que han tenido mucho uso pueden estar deformadas o dañadas en formas que harán que su disco no se apoye de forma correcta en el plato. Tener un par de estas es algo que le puede agregar comodidad a su toque. Las que hay en los clubes generalmente están muy sucias, lo cual no es lo mejor para que ponga sus discos.

- **¿Llevar pesas para discos?:** Las pesas para discos son engañosas porque le ayudan en cierta forma, pero también pueden añadir dificultades dependiendo de su estilo de mezcla. Para nosotras, usar pesas puede hacer difícil encontrar el punto de inicio deseado en los vinilos. Para vinilos más viejos, como los de disco, pueden ser muy útiles porque hacen que se adapte mejor al plato y le permiten tener mejor estabilidad. Para vinilos nuevos, a menos que estén un poco deformes, pueden no ser tan útiles. Si ha visto nuestro *Boiler Room* juntas se habrá dado cuenta de que usamos pesas de discos; las usamos porque estaba haciendo mucho viento y estábamos en un espacio abierto. Durante la prueba de sonido una de nuestras *slipmats* salió volando a un árbol y tuvimos que esperar a que volviera a caer al piso. Cuando estamos tocando en el club casi nunca usamos pesas y no viajamos con ellas tampoco. Tienden a ser muy caras. Todxs las personas son diferentes y algunas prefieren usarlas, solo sepa que no es algo necesario.
- **Pies de aislamiento *Isonoe* (marca de artículos de música electrónica):** Los incluimos porque es los usamos actualmente, pero es porque somos dos DJs que van de gira seguido. Llevamos dos pares de pies de aislamiento *Isonoe* (8 pies en total) a cada toque para las tornas porque generalmente el espacio es particularmente duro para las tornas, el retorno es un problema constante. No son baratas, así que jamás diríamos que es algo necesario, pero nos han ayudado bastante. Tocar discos en clubes y especialmente en festivales se ha vuelto más difícil durante los últimos años, al punto que muchas personas lo han abandonado por problemas de retorno (lo cual entendemos completamente). Los *Isonoes* nos han ayudado a resolver problemas de vibración. No son mágicos y no van a resolver todas las situaciones, pero se han vuelto muy importantes en nuestras giras y por eso quisimos incluirlos en esta guía. Consideramos que cambian el juego, porque limitan la vibración/el retorno sin desestabilizar la torna para pinchar-mezclar, encontrar el punto de inicio, soltar la canción y hacer *scratching*.

NEGOCIAR PAGOS

No podemos decirle cuánto deberían pagarle, eso depende de las circunstancias, pero aquí hay algunas cosas para pensar: ¿Está tocando en un club o un espacio que está cobrando por la entrada y/o dando un porcentaje de lo que se haga vendiendo cosas del bar? **Si está en el cartel y alguien está ganando dinero, usted también debería ganarlo.** Cuánto depende del precio de la entrada, hace cuánto es DJ, si hay gente que va a escucharle, etc. Si unx promotorx le está contactando para tocar en una fiesta gratis para “mostrar su trabajo” y están cobrando la entrada de la fiesta, entonces usted debería ganar algo por su tiempo. También es bueno que se valore. No deje que lxs promotorxs y clubes le digan “le pagamos luego” a menos de que les conozca y confíe en ellxs. A nosotras muchas veces nos han prometido dinero que jamás apareció por permitir que nos dijeran “le pagamos luego”. Usted nunca va a querer pedir una cantidad de dinero que no puedan darle, pero es importante que le den algo que cubra al menos los costos básicos, por ejemplo, si tiene que viajar al toque, comprar comida en el camino, alojarse en un hotel si no puede quedarse con alguien más. Cuídese, no debe sacar de su bolsillo para cubrir esos gastos.

INTOXICACIÓN

Ambas estábamos acostumbradas a salir de fiesta bastante... es algo que viene naturalmente al estar en muchos clubes. Toda la gente a su alrededor está de fiesta normalmente, lxs promotorxs están de fiesta también y hay alcohol y otras sustancias gratuitas en el camino. Cada persona es distinta en cómo interactúa con estas cosas, pero es importante recordar que si le han contratado para tocar en un club, está trabajando. Hemos escuchado muchas historias de DJs que se emborrachan tanto que no pueden tocar, es algo que hay que evitar. No estamos diciendo que deba estar completamente sobria para tocar, pero es bueno que tenga en mente que debe tener la capacidad de hacerlo. **Si quiere darse una fiesta dura es mejor esperar a que termine de tocar y después divertirse el resto de la noche con todo el mundo.** Quiere tocar un set que la gente recuerde porque fue buenísimo, no porque usted estaba tambaleándose detrás de las máquinas sin poder mezclar dos canciones. *Eris consiguió abrirle a New Order hace seis años. Fue un sueño adolescente hecho realidad. Ella pensó que lo había hecho muy bien, pero cuando lo escuchó meses después se dio cuenta que las mezclas estaban mal y habían muchos momentos*

extraños. Fue un momento en el cual quiso estar sobria porque se dio cuenta que la mezcla de alcohol y cocaína la había afectado más de lo que pensaba.

ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA

No todas las drogas embriagan. Evidencia antropológica confirma que psicodélicos naturales, pociones de ordalía (pociones antiguas que buscaban encontrar la verdad del ser) y otros intoxicantes han sido usados en diferentes contextos, desde la prehistoria, por seres humanos para crear arte y sanar, a pesar de ser sancionados socialmente. Muchxs artistas y músicxs quieren experimentar alterando la conciencia. Si usted es este tipo de persona, le recomendamos que se eduque en técnicas que disminuyen el daño. Por ejemplo, no hay nada *necesariamente* malo en tomar una microdosis y trabajar en el estudio. Lxs programadorxs de Silicon Valley lo hacen todos los días. Pero le recomendamos que experimente con sus amigxs, que aprenda cómo probar la pureza de las drogas (*por ejemplo: equipos de prueba para LSD/MDMA o aprender la diferencia entre variedades de hongos y cómo acceder a estos*). Es importante aprender sobre los daños de la poli-intoxicación (tomar combinaciones peligrosas de diferentes sustancias) e informarse de su historial médico (*por ejemplo: alguien con esquizofrenia no debería probar LSD*). En culturas que practican chamanismo, unx curanderx pasará toda la vida aprendiendo cómo preparar plantas para sanar. Lo mejor sería aproximarse a estados alterados de consciencia con seriedad, humildad e intencionalidad. No le recomendamos que tome psicodélicos o MDMA estando en estado de ebriedad.

PRÁCTICA AVANZADA

Besos y abrazos, Maya & Eris

Para cualquier pregunta o sugerencia por favor escriba a:
questionst4tluvnrg@gmail.com