

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL SEMINARIO *ESTÉTICAS DEL PUNK* PROGRAMADO POR MUSAC EL 27 DE MARZO EN RELACIÓN A LA EXPOSICIÓN *LOUD FLASH. PUNK BRITÁNICO SOBRE PAPEL*

- o En el seminario participarán los especialistas Vivien Goldman, Profesora de Punk de la Universidad de Nueva York; los críticos musicales Diego Manrique y Jesús Ordovás, los comisarios y críticos de exposiciones Xabier Arakistain, Manel Clot y Agustín Pérez Rubio y los artistas Asier Mendizabal y Azucena Vieites



Actividad: seminario teórico

Título: Estéticas del Punk

Un proyecto en relación a: Loud Flash. Punk Británico sobre papel. Proyecto Vitrinas

Fecha y lugar: 27 de marzo, Salón de actos MUSAC. Las sesiones de dj tendrán lugar en el hall del museo

Dirigido por: Agustín Pérez Rubio

Coordinado por: Antonio González, Carlos Ordás

Dirigido a: personas interesadas en el punk en sus diversas manifestaciones: historia del movimiento musical, posicionamiento político, estética, posicionamiento ético, su influencia en el arte contemporáneo, la cuestión de género en el punk

Aforo: 100 plazas

Inscripción obligatoria para la asistencia a través de

www.musac.es

Plazo de presentación: 19 de marzo

Precio: gratuito

La exposición *LOUD FLASH. Punk británico sobre papel. The Mott Collection* generada para el Proyecto Vitrinas, que concluye el 28 de marzo, es una puerta abierta para la reflexión acerca de la influencia que el movimiento punk británico de finales de los setenta y principios de los ochenta ha ejercido en las décadas posteriores a ambos lados del atlántico a través de diversas perspectivas: desde posicionamientos políticos a modelos éticos y sociales, así como el influjo y la evolución de una estética que ha traspasado la música, para afincarse en otros terrenos creativos como las artes visuales, escénicas y plásticas, la literatura, etc.

Con el objetivo de incidir en estas líneas conceptuales, la muestra se complementa con un seminario teórico, que se celebrará el sábado 27 de marzo bajo el título *ESTÉTICAS DEL PUNK*. Durante la jornada, se pondrán de manifiesto aspectos que evidenciarán la estrecha relación entre el movimiento punk y el movimiento feminista, la perdurabilidad de la ideología punk como fenómeno social que traspasa un estilo musical durante una época concreta, para generar a través de su filosofía, significativas aportaciones en la cultura contemporánea, desde el arte actual, a la moda o el diseño gráfico. En el plano musical, se recorrerá la historia del punk español desde finales de los setenta hasta la actualidad a través de los grupos musicales más representativos de cada década, detectando no sólo las

identificaciones estilísticas, sino también las estrategias agenciadas por músicos contemporáneos en su modo de producir música.

MUSAC continúa de este modo una línea de actuación que gira en torno a la programación de conferencias, jornadas y seminarios en relación a las exposiciones con el objetivo de generar sentido crítico desde el lugar y el tiempo que nos representa. Así, durante 2010 se organizarán encuentros que pretenden ser referenciales dentro de los campos de la creación y la gestión cultural a los que se dirigirán. Los días 16 y 17 de abril se celebrarán las III Jornadas de Estudio sobre el Arte Contemporáneo en Castilla y León. Y el 18, 19 y 20 de junio tendrán lugar las *Jornadas de Educación y Arte Contemporáneo. Producción cultural crítica* organizadas conjuntamente por MUSAC con la Casa Encendida de Madrid.

> PROGRAMA DEL SEMINARIO:

10.00 h. Presentación:

Agustín Pérez Rubio, Director MUSAC

10.45 h. conferencia:

Vivien Goldman, Profesora de Punk de la Universidad de Nueva York

FAIRYTALE IN THE SUPERMARKET: HOW PUNK FREED FEMALES / Cuento de hadas en el supermercado: Cómo el Punk liberó a las Mujeres

12.00 h. Pausa

12.30 h. conferencia:

Jesús Ordovás, Crítico musical

EL PUNK EN ESPAÑA. DE KAKA DELUXE A LOS PLANETAS

16.30 h. conferencia:

Diego Manrique, Crítico musical

PIM PAM PUNK!

17.45 h. Pausa

18.00 h. Mesa redonda:

LA INFLUENCIA DEL PUNK COMO POSICIONAMIENTO POLÍTICO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Moderada por **Agustín Pérez Rubio**, Director MUSAC

Xabier Arakistain, Director Centro Cultural Montehermoso Kulturunea y Comisario de exposiciones.

Manel Clot, Comisario de exposiciones y crítico de arte.

Asier Mendizábal, artista.

Azucena Vieites, artista

23.00 h. Sesiones Djs:

Arakis, Vitoria Gasteiz

Pam Hogg, Reino Unido

> DESARROLLO DEL PROGRAMA

CONFERENCIAS

>>> FAIRYTALE IN THE SUPERMARKET: HOW PUNK FREED FEMALES/ CUENTO DE HADAS EN EL SUPERMERCADO: CÓMO EL PUNK LIBERÓ A LAS MUJERES.
Vivien Goldman, Profesora de Punk en la Universidad de Nueva York, USA

Vivien Goldman:



<<En esta especial conferencia multimedia que adopta el título de una canción de Raincoasts, dibujaré mi propia experiencia como una periodista de rock pionera en los setenta y ochenta en Londres para contar una de las mejores historias inexploradas de la cultura contemporánea. El anárquico nacimiento del movimiento punk empoderó a las mujeres a coger los instrumentos y empezar a crear su propia música rebelde. Artistas pioneras como las Slits y las Raincoasts, Poly Styrene o X-Ray Spex fueron verdaderamente una nueva generación como mujeres que casi nunca habían creado sus propias bandas, y lo hicieron sin seguir los estándares dominantes masculinos de la industria pop/rock. Aunque esos grupos encontraron unos seguidores en la creciente escena punk underground, su estilo y música no convencional a menudo llevó a ser objeto de burla y menosprecio por parte de la industria>>.

Vivien Goldman es profesora de Punk, escritora, comunicadora audiovisual, educadora y música. Londinense, Goldman ha vivido también en París y actualmente reside en Nueva York. Es profesora adjunta de Punk y Reggae en la NYU Tisch School's Clive Davis en el Departamento de Recorded Music. Goldman ha publicado *The Book of Exodus: the Making and Meaning of Bob Marley and the Wailers' Album of the Century*. Entre sus primeros libros se incluyen la primera Biografía de Bob Marley;; *Soul Rebel, Natural Mystic; Indiscreet: Kid Creole and the Coconuts* y *The Black Chord: Visions of the Groove*, con el fotógrafo David Corio (Rizzoli), que recorre cronológicamente los movimientos musicales por la diáspora africana. Recientemente ha impartido una conferencia multimedia sobre su publicación *The Black Chord* para las Chicks on Speed en el Kampnagel Theatre de Hamburgo. Ha moderado la mesa redonda *Women Photographers* para la exposición *Who Shot Rock & Roll* en el Museo de Brooklyn.

Como periodista ha publicado en destacados medios como the New York Times UK New Statesman y Observer. Actualmente, Goldman dirige el programa de cultura americana para la BBC Radio 5's *Up All Night*. Para celebrar el 50 aniversario de la mítica discográfica Island Records en 2009, Goldman fue nombrada directora y guionista del podcast *Keep On Running* para la web del Guardian UK y colaboró en el libro del mismo nombre. Ha entrevistado a dos leyendas del jazz: Ornette Coleman para su futuro documental autobiográfico y a Kid Creole and My Coconuts, una película de Mama Coconut y Adriana Kaegi. Para la columna *Goldman's Punk Professor* en la BBCAmerica.com ha entrevistado a artistas como Billy Bragg, Crbon/Silicon (ex – Clash.). Para el doscientos aniversario de la abolición de la esclavitud co-dirigió y guionizó el documental, narrado por Neneh Cherry *The Black Chord*, basado en su libro. Para la VH1, escribió 'The 70s' y '100 Greatest Musicians of Rock'.

Como cantautora y letrista, Goldman ha sacado canciones con Ryuchi Sakamoto, Massive Attack, Coldcut, Adriana Kaegi's TAG y Jill Cunniff de Luscious Jackson. Es la letrista de Grasshopper, cuya 'Messages of Hope' fue seleccionada para el recopilatorio *Street Beatz*. Tiene dos temas en el recopilatorio *Girl Monster* de las Chicks on Speed y otras incluyendo 'Wild Dub', 'Anti NY' y 'Disco Not Disco'. Goldman estuvo en New Wave combo, The Flying Lizards y en la producción *New Age Steppers*

de Adrian Sherwood's . Su single, 'Launderette/Private Armies' fue co-producido con John Lydon de Sex Pistols y recientemente reinterpretado por el rapero MadLib-Filthy.

>>> **EL PUNK EN ESPAÑA. DE KAKA DELUXE A LOS PLANETAS.**

Jesús Ordovás, Crítico Musical

conferencia:



<<Mi conferencia sobre EL PUNK EN ESPAÑA tendrá como protagonistas a los grupos que se han declarado Punks en nuestro país a partir de la aparición de Ramones y los Sex Pistols en el panorama internacional. En los 70 los primeros punks fueron Ramoncín, La Banda Trapera del Río y Kaka de Luxe. En los 80 se declararon Punks cientos de grupos, entre los que destacaron Sinistro Total, El Aviador Dro, La Polla Records, Eskorbuto, Las Vulpes o LA UVI. En los 90 la actitud punk la adoptan los indies con el noise pop y grupos como Penélope Trip, Manta Ray, Medication, Bach is Dead, Killers Barbies, Patrullero Mancuso o Los Planetas, que funcionan como punks organizando sus propios circuitos: sellos independientes, festivales ,etc.

En la primera década del siglo 21 el Punk internacional sigue las pautas de grupos como Sonic Youth, Pulp o Radiohead. Y nombres como Astrid, Sr. Chinarro, Triángulo de Amor Bizarro, Hello Cuca o Los Planetas funcionan en esas coordenadas, una vez que el punk ha sido absorbido por el sistema como marca, aunque no como actitud>>.

Jesús Ordovás:

Jesús Ordovás ha desarrollado su trayectoria profesional vinculado a la historia musical de las últimas décadas: bien desde su etapa en la radio dirigiendo Diario Pop de RNE3, bien fraguando programas y documentales de ITVE como guionista, director y presentador _IPOP de TVE2 entre 2006-2007, la serie "POP ESPAÑOL" (La Aventura del Saber). O el capítulo "Baleares Rock" de la serie documental "Tras los pasos de...". O a través de sus artículos y críticas en numerosos medios de prensa escrita.

Autor de publicaciones como La Historia de la Música Pop Española (Alianza Editorial) y Coautor de la Enciclopedia de la Historia del Rock de EL PAIS; Co-autor de Spain Today: In search of Modernity. Society and Culture (Cátedra) Coautor del diccionario Iberoamericano de Música, Coordinador y coautor de "La Movida del Pop Español". Fascículos y CD's .Salvat Editores. "Apocalipsis con grelos" Ed. Antonio de Miguel. Así como autor de varias biografías de músicos y ensayos sobre la juventud y la cultura: Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bob Marley, El Rock Acido de California, (Ed. Júcar). Ha comisariado e itinerado la *Exposición Interactiva Multimedia del Diario Pop* en colaboración con el Museo Interactivo de la Música de Málaga a lo largo y ancho de la península y organizado la Primera Muestra de Videoclips Españoles (1977-2007). Imparte cursos, conferencias y es jurado de numerosos encuentros y concursos

>>> **PIM PAM PUNK!**

Diego Manrique, Director Adjunto de RNE3

Conferencia:



<<En su momento de máxima presencia mediática (1977), el punk rock pudo confundirse con otra moda más, salida de esa fabulosa fábrica de tendencias que es Londres. Sin embargo, sus seguidores y algunos de sus practicantes supieron dotarlo de un airado contenido ideológico; así, se garantizó su impacto en expresiones extramusicales y su influencia social, aún

después de haber desaparecido de las listas de ventas. Al cruzar fronteras, también dio lugar a mutaciones autóctonas que transformaron la propuesta original.>>

Diego Manrique:

Diego Manrique estudió derecho. Se estrena como periodista cultural en el semanario "Triunfo" y se profesionaliza en 1975. Desde 1992, dirige "El Ambigú", en Radio 3, que ganó el premio al mejor programa de radio, en la edición 2000 de los Premios de la Música, aparte del Ondas de 2001. Ha dirigido programas de televisión: "Popgrama", "Caja de ritmos", "Pop qué", "¡Qué noche la de aquél año!", "FM-2". Colaboraciones en espacios de Antena 3, Canal Plus, Tele 5, TVG

Director de la "Historia del rock" (El País) y fundador de la revista "Efe Eme". Manrique es autor de libros históricos sobre el rock and roll y el punk. Director de cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Traductor de Nik Cohn, Gregory Corso y Bob Dylan.

Experto en reediciones discográficas. Ha ayudado a confeccionar bandas sonoras para diversas películas. Aparte de las labores radiofónicas como Director Adjunto de Rne3, sigue ejerciendo de freelancer y escribe regularmente en "El País" y en revistas diversas.

...

Mesa redonda: La influencia del Punk como posicionamiento político en el Arte Contemporáneo

>>> Xabier Arakistain



Su aportación en la mesa redonda _sinopsis_: << *El punk fue un movimiento cultural que se desarrolló a ambos lados del Atlántico a partir de la segunda mitad de los años 70 y que tuvo su particular desarrollo en España. Un movimiento que emergió centrado en la música, entendida como un sistema de expresión subversivo, inseparable de la moda y apoyado por el diseño gráfico. Si bien, el punk es un movimiento eminentemente musical, éste surge y se desarrollo en estrecha relación con el campo del arte. Una relación que engloba diferentes estructuras y corrientes artísticas.>>*

> Xabier Arakistain es director del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, pionero en el desarrollo y la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos del arte y la cultura. En Montehermoso ha comisariado junto a Maura Reilly la exposición *La Mirada Iracunda* y junto a Emma Dexter la muestra *Living Together. Estrategias para la convivencia*. Previamente, Arakistain fue comisario de arte independiente desde que en 1999 inaugurara *Trans Sexual Express*, exposición en la que incorporaba la cuota de sexos como criterio curatorial. De 2001 a 2003 fue responsable de la programación paritaria de la Sala de Exposiciones de la Fundación BilbaoArte Fundazioa, y de 2003 a 2006 dirigió las mesas de debate sobre arte y feminismo en los Foros de expertos en arte contemporáneo de la feria ARCO. En 2005 impulsó el Manifiesto Arco 2005, que demandaba a las administraciones públicas medidas prácticas para implementar la igualdad entre los sexos en el campo del arte. Xabier Arakistain ha sido también comisario de varias retrospectivas dedicadas al artista británico Leigh Bowery o al colectivo estadounidense Guerrilla Girls y de las exposiciones *Para todos los públicos*,

Kiss Kiss Bang Bang, 45 años de arte y feminismo y Switch on the Power. Ruido y políticas musicales.

>>> **Manel Clot**



Manel Clot es Crítico de Arte y Comisario de exposiciones. Ha escrito textos críticos en catálogos y publicaciones como *Artecontexto*, *Atlántica*, *Lápiz*, la revista de Occidente, *Zehar* o *Artszin*. Entre sus exposiciones destacan monográficas de Carles Congost *The Congosound*, *La Capella- Barcelona*, ó *Pep Durán Sin escenario*, (MADC)- Costa Rica, 1995, y muestras colectivas como *Dies Irae*, 1997, *Museu de Granollers Barcelona*, *Sala Municipal de San Benito – Valladolid* y *El Roser, Lleida*, 1997 o *inter/zona*" (*Artes visuales y creación contemporánea en Barcelona*), en el *Palau de la Virreina-Barcelona*, 2000. Ha participado en numerosos seminarios, jornadas y conferencias como: *Absorción y resistencia: Retóricas identitarias y marcos de visibilidad: Tercer seminario del ciclo "El arte después de los feminismos"* organizado por PEI-MACBA, 2009, ha coordinado la diplomatura de posgrado *Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo en la Eina Escola de Disseny i Art* (2000-2001).

>>> **Asier Mendizabal**



Su aportación en la mesa redonda _sinopsis_: <<*Detrás de la ética del punk resumida en el "házte lo tú" se ha querido ver una democratización radical del acceso a las herramientas de expresión como programa político. La mención expresa de este ciclo a las estéticas del punk nos invita a buscar en las formas específicas de aquel contexto un contenido más allá de esa idea convencional: es la propia idea de acción evocada por la inmediatez la que, performativamente, configura un espacio de excepción.*>>

> Asier Mendizabal (Ordizia, 1973) es artista radicado en Bilbao. Su práctica, vinculada en lo fundamental al programa de la escultura, se resuelve en diversos medios y procedimientos, incluyendo, de manera habitual, la escritura. La materialidad de los signos y los lenguajes que crean representaciones y formas de lo colectivo le sirve para intentar una lectura de fenómenos como la identidad o los vínculos ideológicos que eluda interpretaciones convencionales. Los múltiples cruces entre los códigos específicos de la modernidad y algunas de sus actualizaciones en clave de cultura popular, en la política, la música o el cine, configuran las referencias más recurrentes en su trabajo.

Ha expuesto individualmente en *Artis den-Bosch*, con la plataforma de producción DAE, San Sebastián; en el MACBA, Barcelona y en *Culturgest*, Lisboa. Ha participado en exposiciones colectivas como, *Chacun a son Gout*, en el Museo Guggenheim, Bilbao, *Després de la notícia* en Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, *Flüchtige zeiten* en Westfälischer Kunstverein de Münster, *Insiders* en CAPC de Burdeos, *Manifesta 5* o la bienal de Taipei.



>>> **Azucena Vieites**

Su aportación en la mesa redonda _sinopsis_: << El zine o femzine, fanzine feminista, se establece como una referencia fundamental a la hora de desarrollar mi trabajo siguiendo una

genealogía propia de este medio de expresión. Dichas publicaciones se realizan con medios modestos y accesibles en el contexto de la cultura DIY (Do It Yourself) del punk y posibilitan documentar y producir la propia representación.>>

> Azucena Vieites (Hernani, Gipuzkoa, 1967) es artista. Vive y trabaja en Madrid. Ha participado en proyectos como *Válparaíso: inTERvenciones* (2010) y formado parte de exposiciones colectivas en museos como MNCARS de Madrid o Sprengel Museum de Hannover, Alemania. Entre sus últimas exposiciones individuales destacar: *Collages*, galería Fúcares, Madrid (2009). *Dibujos del Natural*, galería MasArt, Barcelona (2007). *Check Out Wat I've Got, The Remix*. Kunsthaus. Wiesbaden, Alemania (2006). *Oye lo que traigo*, Sala Rekalde, Bilbao (2005). Ha colaborado con sus dibujos en publicaciones como *New Feminism* (Löcker, Viena, 2007) y en proyectos como *Dig Me Out. Discourses of Popular Music, Gender and Ethnicity* (www.digmeout.org). Ha realizado el cartel para las Jornadas Feministas Estatales de Granada y participado en la mesa redonda central *Nuevas representaciones. Nuevos contextos* (2009). Cofundadora en 1994 de Erreakzioa-Reacción, un espacio para la realización de proyectos entre el arte y los feminismos: fanzines, talleres, exposiciones o vídeos.

>>> **Pam Hogg**

Antes del gris fue el nuevo marrón; antes de Kate Moss, el *grunge* y la elegante heroína. Durante un tiempo, el mundo de la moda siguió las pautas marcadas por Pam Hogg. En aquel entonces, cuando Gran Bretaña aún no era considerada *cool* y las futuras estrellas de la moda como John Galliano, Alexander McQueen y Stella McCartney aún estaban aprendiendo a cortar patrones, Hogg era una de las pocas diseñadoras británicas cuyas colecciones aparecían en las ediciones internacionales de Vogue.

Pero Pam Hogg fue mucho más que una diseñadora de moda. Fue una de las catalizadoras de la escena alternativa londinense. Se trasladó a Londres a finales de los setenta, cuando el punk estaba en su momento álgido. Estrellas del pop como Billy Mackenzie, Debbie Harry y Siouxsie Sioux se encontraban entre sus mejores amigos.

Para sus discípulos, Pam es un icono, la última superviviente de la generación de Leigh Bowery, el Body Map y los diseñadores de la cultura de club de los ochenta, que frecuentaban el Blitz con Boy George y David Bowie.

Pam Hogg no es sólo una de las más creativas e innovadoras diseñadoras de moda del Reino Unido, sino también una de las menos ortodoxas. Hogg es considerada como una de las más originales, inventivas y creativas diseñadoras de Inglaterra, y ha alcanzado la categoría de figura de culto”.

**MUSAC, MUSEO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEÓN**
Dpto de Comunicación y Prensa
Avda. de los Reyes Leoneses, 24
24008 León - España
T. +34 987 09 00 00
F. +34 987 09 11 11
www.musac.es
prensa@musac.es