

kaos//

boicot//

arpías

Trabajo de Fin de Grado en Bellas Artes
Mención en Arte Transdisciplinar
Universidad de La Laguna

Tutorizado por Adrián Alemán Bastarrica
y Ramón Salas Lamamié de Clairac

A MI FAMILIA,
POR SU APOYO INCONDICIONAL

A CONCHITA, AYA Y GAIA
POR SER COMPAÑERAS, MUSAS Y MENTORAS.

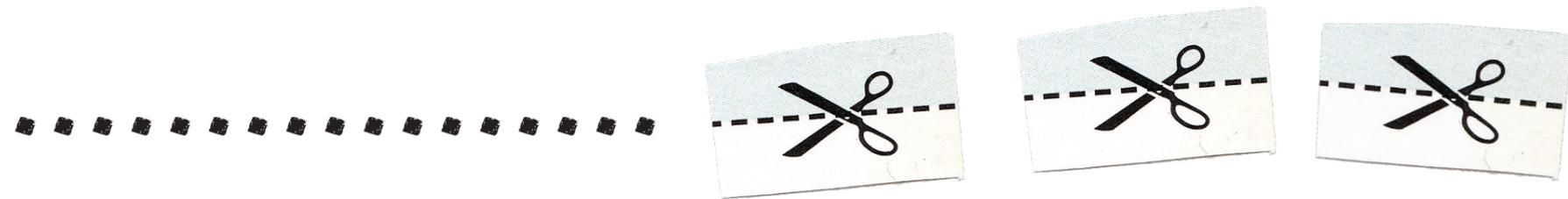
Y A LOS PUNKS,
POR DESCUBRIRME OTRA FORMA DE VER EL MUNDO.

I WAS SAYIN LET ME OUT OF
HERE BEFORE
I WAS EVEN BORN [...]

RICHARD HELL,
BLANK GENERATION.
(1977)

La evolución de la Historia del Arte se resume como un infinito debate en el que los movimientos artísticos se solapan, se contradicen o se reapropian entre sí a lo largo del tiempo. Cada contexto histórico tiene, por defecto, su antagonista. Expresionistas, dadaístas, punks... Así como la individualidad del Romanticismo rehúye de la racionalidad del Neoclasicismo aun manteniendo su fascinación por la antigüedad, la contracultura reacciona ante lo hegemónico revirtiendo el significado de sus iconos. Cuando la identidad colectiva se unifica debido al predominio de una cultura dominante, nuevas formas de individualidad comienzan a surgir —o resurgir— de anteriores cenizas. El peligroso poder comercial y superficial de la cultura pop se ha consolidado como uno de los ejes más exitosos del capitalismo. Se reapropió de lo underground, de sus emblemas y estrategias, para que poco a poco lo marginal fuera atrayendo el foco de atención. Los iconos de la dialéctica subversiva pueden caer en el lado opuesto, en manos del mercado. De esta forma, movimientos como el punk se fueron higienizando para atenuar su carga política en el imaginario colectivo y reducirlo a una estética o producto. La reacción contra este sinfín de expropiaciones culturales es crear identidades y espacios que nos representen. Para huir de la hegemonía es preciso la búsqueda continua de diferentes perspectivas, así como perpetuar y cultivar las dinámicas que separan el interés económico de la necesidad de generar comunidades genuinas, con sus propios contextos, símbolos y lenguajes.

resistencia

estética

identidad

punk

iconos

escena

contracultura

okupación

dualidad

simbología

alternatividad

underground

reapropiación

reciclaje

anti-academia

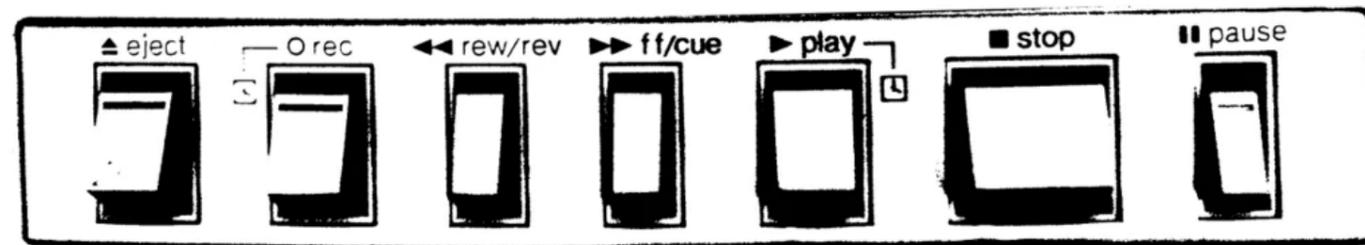
abstract	8
intro	15
tenerifepunks//kaqs	17
¿academia anti-academia?	39
DEL SUBURBIO AL CUBO BLANCO: ¿ASCENSO o TRAICIÓN?	43
botcgt	47
dialéctica textil	55
arpías	71
outro	103
bibliografía	104

intro

Una visión difusa del futuro, el consumo acelerado, a la velocidad de la luz, la irónica hostilidad de un mundo repleto de estímulos que te deja la cabeza vacía y el cuerpo exhausto. Una espiral que se expande cada vez más, que gira más y más deprisa, y se convierte en necesidad, en símbolo, en referencia. De la rabia y la desesperación es de donde nacen, a un ritmo igual de frenético, nuevos lenguajes generacionales, modos de vida, identidades... El punk, trascendiendo su condición estética y musical, se configura como un movimiento contracultural que desafía los planteamientos ideológicos convencionales y sus arquetipos. En su esencia, busca forjar dinámicas y alternativas al margen del sistema y las instituciones. Este fenómeno surge de la incertidumbre, en un contexto donde el porvenir carece de prestigio. Lejos de adoptar actitudes pasivas y conformistas, se convierte en una respuesta contra el derrotismo y la autodestrucción. Trasciende en el tiempo y el espacio, se adapta, se transforma, y lo más importante: ha nacido para quedarse.

La resistencia contracultural persiste bajo el pavimento de sociedades regidas por el poder material. El subsuelo es la alternativa, donde se crea a partir de los mínimos recursos, donde se okupan los espacios, donde la basura de unos se convierte en el tesoro de otros. En el imaginario urbano puede concebirse como un viejo edificio, un callejón oscuro o una tapa de alcantarilla, lo cierto es que más que una realidad física es un icono omnipresente, un ojo que todo lo ve. Cada contexto histórico tiene, por defecto, su antagonista. Lo underground fuerza la deconstrucción personal del individuo y la introspección crítica. El lenguaje y los símbolos característicos del movimiento definen su identidad, manifestándose en estéticas y expresiones artísticas que son el reflejo de su espíritu divergente. La música, como medio de expresión directo y representativo, ocupa un lugar destacado. Sus mensajes críticos, cargados de rabia e ironía se complementan con actuaciones performativas y visuales de gran intensidad. Aunque pueda parecer anticuado, es el megáfono perfecto para dar voz a las inconformidades de la generación.

Sin Título. Momentos antes de tocar en Gentuza Punk Fest. Gran Canaria. Julio 2022.

tenerife punks...

En una isla gangrenada por el turismo de masas, la privatización del espacio y la ausencia de una alternativa al ocio vacío y autodestructivo, lo que algunos llaman “paraíso” se convierte en una cárcel de aburrimiento y apatía. La frustración y las ganas de crear algo que de verdad nos represente se unieron para dar lugar a un proyecto que nace de la autogestión (HTM), la subcultura y el anarquismo.

Tras la muerte de las tribus urbanas no existe un movimiento genuino como tal. El punk que vivimos en la actualidad es algo nuevo, no es como esa rancia nostalgia del pasado que te recuerda tu viejo el que llevaba cresta y cadenas en los ochenta. Se trata de una expresión que a pesar de mantener su esencia y su historia sigue expandiéndose y creciendo adaptándose a la realidad social del momento.

Se ha ido alimentando de otros géneros y estilos para llevarlos a su propio terreno a través de nuevas vertientes y así llegar a su máximo potencial. El punk de ahora es una simbiosis, puedes ver muchísimas derivaciones y aceptar que no solo hay que decantarse por un único estilo para ser fiel a tus principios. Un movimiento social y cultural debe de atender al contexto en el que habita, debe estar despierto y ser consciente de que las generaciones cambian de aspiraciones, modelos y dinámicas.

El punk es una forma de catarsis, un medio por el cual cualquier sentimiento sale a través de la distorsión de una guitarra y un grito desgarrador. Este movimiento tiene un poder especial, una fuerza colectiva que no está presente de la misma manera en el resto de géneros musicales. No hace caso a la jerarquía ni al perfeccionismo. Es algo visceral, entre lo animal y humano. Un refugio donde encontramos nuestro lugar a partir del desorden, el caos y la estridencia.

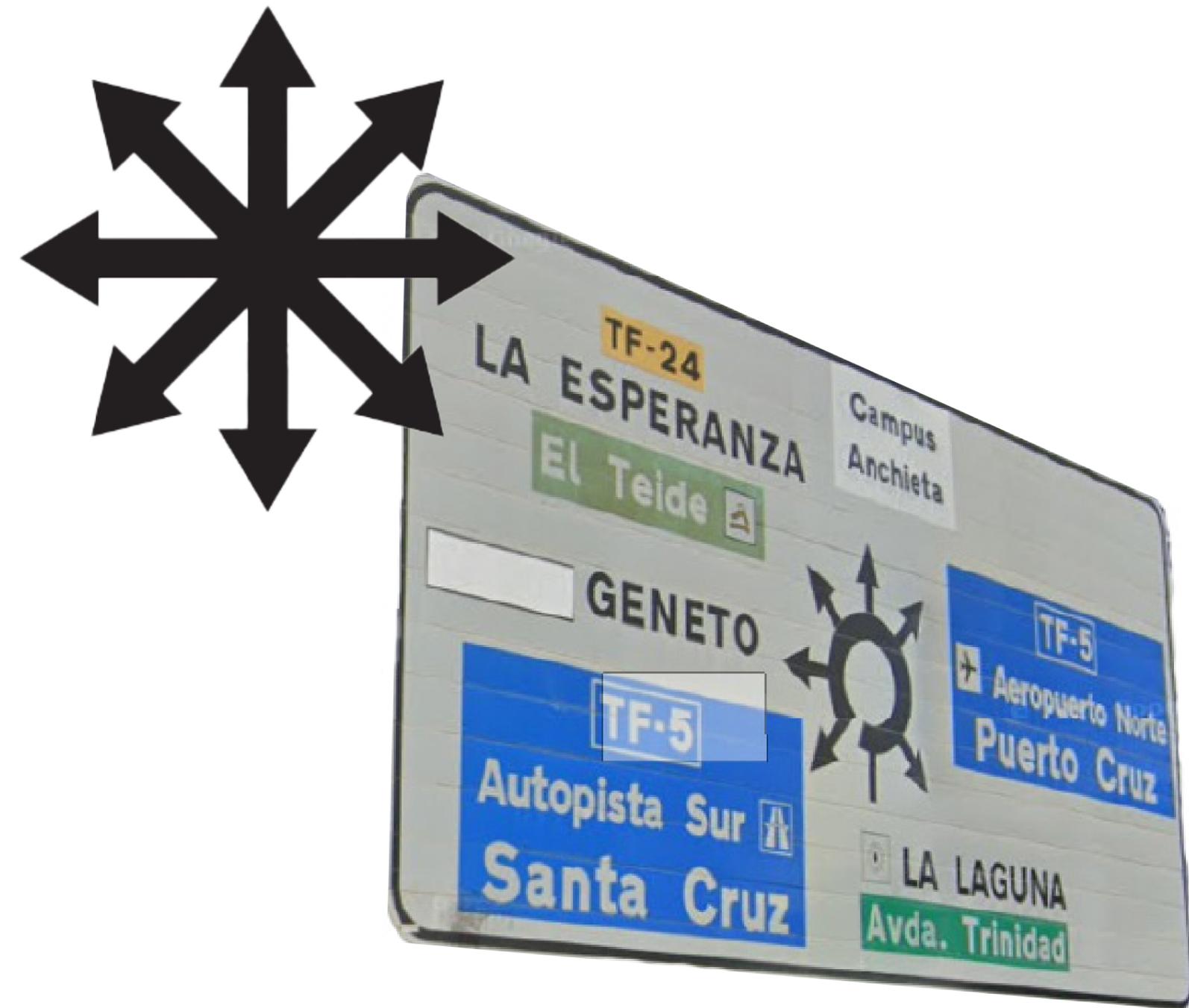
Entre 2021 y 2022 se comenzó a consolidar el resurgimiento de la escena underground en la isla de Tenerife, (des)motivada principalmente por la escasez de alternativas de ocio y espacios públicos para los jóvenes. Impulsado por eventos de carácter autogestionado que se realizaron en la post pandemia se produjo el debut de varios grupos como Tenso, Akelarre, Eskolopendra.

El Kaos en la Finca es un festival autogestionado por colectivos de la escena musical y arte alternativos (FOS y Hermano Mono). La primera edición se realizó el 7 de mayo de 2022. La propuesta se generó desde la inquietud de la juventud subversiva de Tenerife. Gente inconformista, con ganas de tomar las riendas y hacer algo distinto que de verdad les represente ante la clara ausencia de identidad cultural alternativa en la isla, creada por y para los jóvenes. El hecho de forzar estas prácticas extrainstitucionales y autogestionadas fue una crítica en sí misma ante el sistema cultural establecido. Dar el primer paso fue crucial para que otros jóvenes pudieran ver que era posible otro modo de hacer las cosas, una alternativa real.

Para todo esto fue necesario la okupación de espacios propios para consolidar esta comunidad que compartía inquietudes y prácticas. Así, tras una serie de encuentros e intercambios se fueron unificando los grupos. A partir de esta nueva ola de música independiente, okupación y autogestión, se fue tejiendo la telaraña de lo que posteriormente se convertiría en el colectivo FOS. El trabajo de los integrantes de FOS busca la diversidad, además de forzar la participación de mujeres y comunidad queer en la escena musical. Hasta entonces la presencia masculina en los escenarios era predominante. Las letras de las canciones de Eskolopendra y Akelarre reaccionan, sobre todo, a este tipo de dinámicas nocivas tanto en la escena punk como en la sociedad en general.

En el arte, el caos no solo representa el desorden, sino también una fuerza creativa. De este modo se consolida como una reacción contra la rigidez de la cultura hegemónica.

En la ciencia, se reconoce que los sistemas caóticos, pese a ser impredecibles, siguen ciertas reglas y patrones subyacentes. Los fenómenos naturales como el clima, el crecimiento de poblaciones y otros sistemas complejos establecen un paralelismo con lo que estas dinámicas provocan en el arte, la cultura y la sociedad. La aparente aleatoriedad de estos sistemas oculta una estructura interna, demostrando que el caos no es simplemente una falta de organización y disciplina, sino una forma de orden más compleja y mucho menos evidente.

“Estrella del Caos: Padre Anchieta” 2024. Collage digital. Medidas variables.

2022

<https://www.youtube.com/watch?v=CNFD8vmOuk>

SÁBADO
7 DE MAYO
A LAS 17:00H

HERMANO MONO
PRESENTA...
EL AER

COLECTIVO
FOS

KAOS
EN LA FINCA DE TENERIFE
LUMPEN

ESKOLOPENDRA
PUNK CRUDO DESERTOR (BARCELONA)
TUPA-TUPA CON VOZ CHIGUAGUA (LA LAGUNA)

ALGARA
HC-PUNK DE LA CAVERNA (BARCELONA)
PUNK DE LA COLUMNA DURRUTI (BARCELONA)

IRREAL
ROCK-MIERDA (SANTA PUS DE TNE)
PRESENTANDO DISCO!

TENSÖ

AKELARRE
PUNK BIZARRO (LA LAGUNA)

HAGAN CORRER LA VOZ
DE QUE LA
LIBERTAD EXISTE
E // P // A

ZONA CAMPING - COMIDA VEGANA
Y BEBIDAS - DISTROS DE
LAS BANDAS Y DE MATERIAL
ANARCO PUNK
- MUROS LIBRES -

UBICACIÓN
POR
PRIVADO

8€
APORTACIÓN
(CON BEBIDA)

PERROS NO
(SÉ SERIX CON ESTO,
EN LA FINCA HAY ANIMALES)

VEN
CON
MASCARILLA

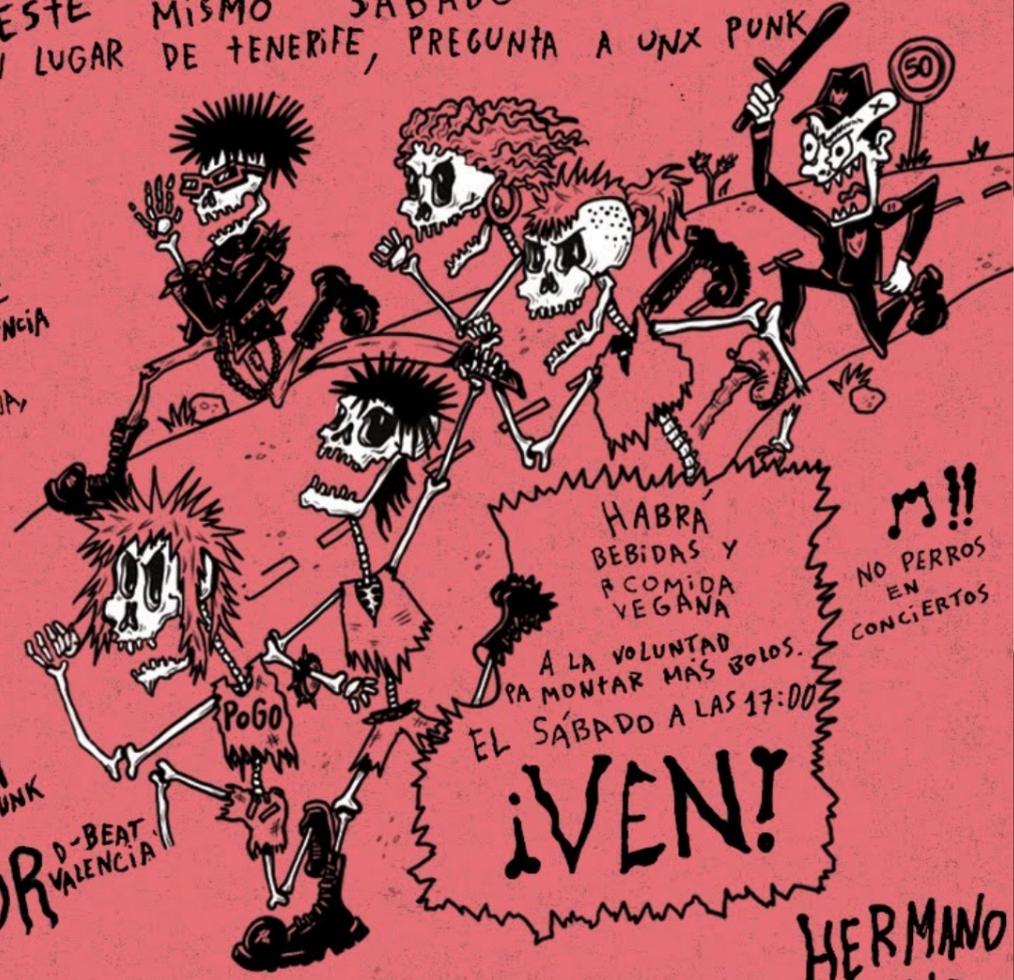
▼ TODA AGRESIÓN TENDRÁ RESPUESTA ▼

(II KAOS EN LA NO-FINCA)

KAOS PIRATA

ESTE MISMO SÁBADO EN ALGÚN LUGAR DE TENERIFE, PREGUNTA A UNX PUNK

- HAREN PUNK MURCIA
- COLISION HC VALENCIA
- MAZMORRA SYNTH PUNK BARCELONA
- AKELARRE PUNK
- TENSÖ ROCK MIERDA
- ESKOLOPENDRA PUNK
- MA POGO POP
- AMOR D-BEAT VALENCIA

HABRA BEBIDAS Y A COMIDA VEGANA A LA VOLUNTAD PA MONTAR MÁS BOLOS. EL SÁBADO A LAS 17:00

¡VEN!

NO PERROS EN CONCIERTOS

HERMANO MONO

2023

<https://www.youtube.com/watch?v=XBvEgeae7oU&t=3s>

https://www.youtube.com/watch?v=_6xrps71sm0

2024

Eskolopendra. Kaos en la Finca 2024. El Tablado, Tenerife.

Fanzine de la primera edición del Kaos en la Finca. 2022. Colectivo FOS.

Este fanzine está hecho con el propósito de inmortalizar la escena punk actual de Tenerife, en donde la autogestión y la cooperación entre colegas, se abre paso para montar éste festi.

Explicaremos de qué manera hacemos el 'Kaos', como lo financiamos, qué medidas tenemos en cuenta y otras claves para que tú también montes este tipo de eventos contraculturales con tu gente.

No somos promotores ni queremos ganar pasta con esto. Todo lo que hacemos es por el punk en Tenerife.

Que viva el apoyo mútuo.

HERMANO
MONO

COLECTIVO
FOS

TENERIFE

1ª EDICIÓN 2022

KAOS EN LA FINCA

- EL FANZINE -

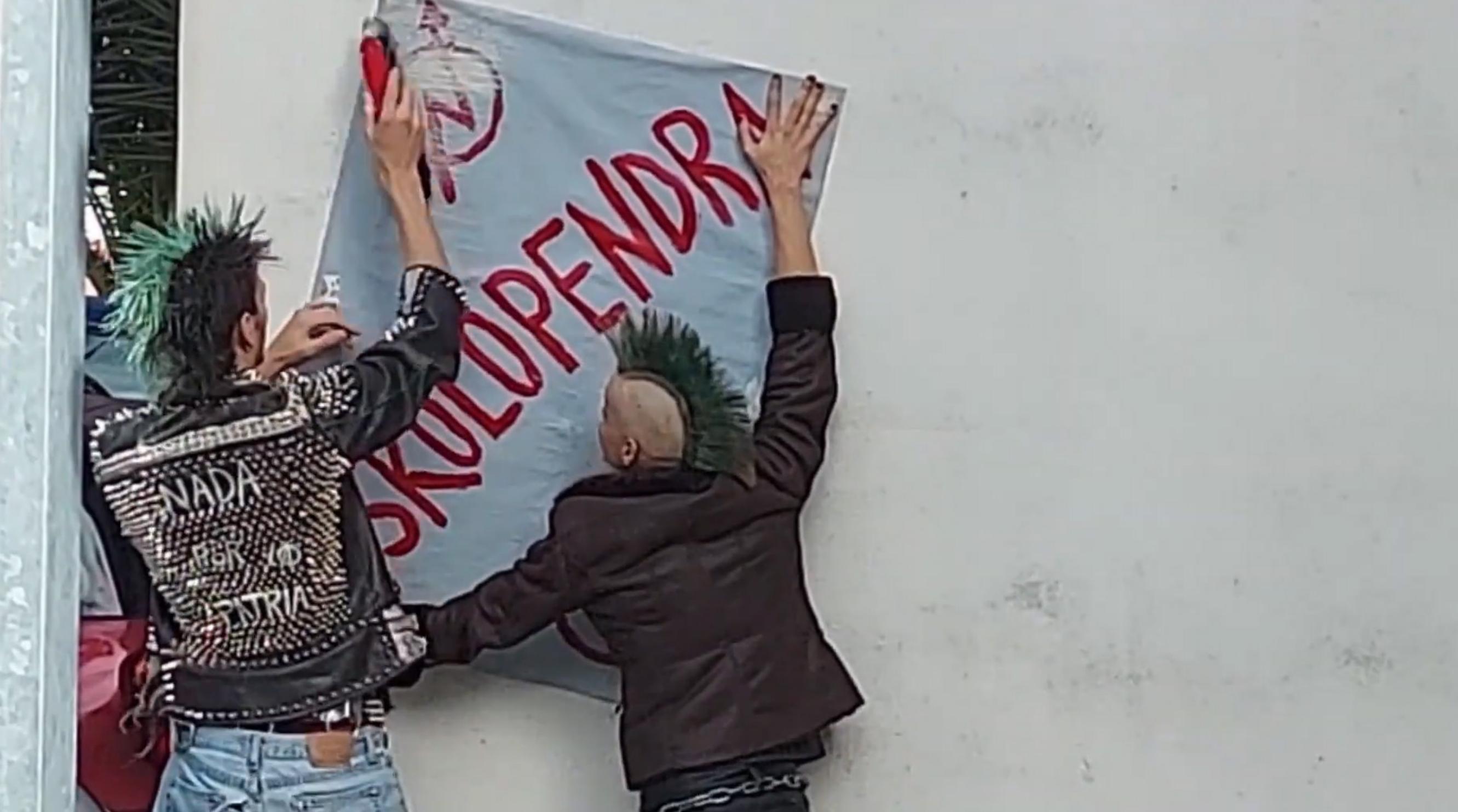
VOL.1

Cabezudo realizado para performance en el Kaos en la Finca 2024. Fotografía por Sara Zumbado Saldarangani @esezetaese.

<https://www.youtube.com/watch?v=8Pvyyxi8pUA>

<https://youtu.be/Osw7o1g8Gri>

<https://www.youtube.com/watch?v=kaazXECZG4s>

¿ academia anti= academia ?

En el ámbito académico e institucional, la diversidad de proyectos se ve totalmente sometida a modelos y figuras que ejercen ciertos roles de poder en cada contexto (políticos, galeristas, curadores, críticos, directores, doctores o profesores). Todos estos puestos tienen en común, generalmente, una cierta cantidad de ingresos y una autoridad derivada de un gremio en el cual solo ellos deciden quiénes entran y salen, reservando ese espacio para un sector aislado de la población. Es preciso fomentar el acercamiento directo de la cultura y la expresión artística autogestionada para ver la realidad detrás de los condicionamientos de la institución y el espacio privatizado. Cuando estas manifestaciones se realizan de forma autónoma todo cambia completamente: tanto el arte que se muestra, normalmente alejado del estilo académico y sus formalismos, como el código de conducta.

La autogestión, en términos generales, se define como la idea de administrar o resolver un asunto por cuenta propia. Cuando hablamos de autogestión en el ámbito del arte y la cultura se relaciona directamente con una propuesta ajena a lo centralizado, que huye de esas grandes entidades. Se aleja de las instituciones, las empresas o los intereses puramente económicos. No trata únicamente de posicionarse en contra de lo establecido y mostrar su desacuerdo, sino de tomar la decisión de accionar y formar parte de algo diferente, mostrando la posibilidad fáctica de que existan unas nuevas prácticas alternativas y combativas ante las dinámicas normativas o socialmente aceptadas.

La autogestión, en términos generales, se define como la idea de administrar o resolver un asunto por cuenta propia. Cuando hablamos de autogestión en el ámbito del arte y la cultura se relaciona directamente con una propuesta ajena a lo centralizado, que huye de esas grandes entidades. Se aleja de las instituciones, las empresas o los intereses puramente económicos. No trata únicamente de posicionarse en contra de lo establecido y mostrar su desacuerdo, sino de tomar la decisión de accionar y formar parte de algo diferente, mostrando la posibilidad fáctica de que existan unas nuevas prácticas alternativas y combativas ante las dinámicas normativas o socialmente aceptadas.

Una antigua edificación abandonada funciona como un nuevo modelo de organización social. Esta postura radical y de rechazo es asumida con el fin de evitar que el espacio quede sesgado o influenciado por solo un sector del espectro artístico (élite). En estos espacios, ajenos a todas las dinámicas tradicionales de las instituciones artísticas, ya sean prácticas o conductas academicistas o museísticas, se propone la creación de otros saberes, partiendo de lo colectivo, suprimiendo la obsoleta idea del genio. Los espacios autogestionados normalmente tienen un carácter colectivo y asambleario en los que se replantean las figuras y dinámicas autoritarias propias de los espacios artísticos oficiales, lo que invita a la participación activa de todas las personas o artistas presentes. Además, también varían mucho de las dinámicas y códigos sociales. La organización de las tareas y la toma de decisiones se construye a través de espacios de trabajo horizontales, en los cuales el mero placer por el aprendizaje se convierte en el principal incentivo para la realización de los trabajos. En estos espacios se deja atrás el ambiente aséptico y la connotación sagrada del cubo blanco, además de cuestiones como la competitividad o la presión comercial y técnica. En su lugar, existen otro tipo de alicientes y comportamientos relacionados con el grupo en el que se desarrolla y su respectiva condición social. Se fomenta en ellos una expresión artística desligada de presiones externas, creando una obra con un resultado más espontáneo y autorreferencial. Esta naturalidad se traslada al resultado artístico: al desaparecer las presiones técnicas y comerciales se plasma una obra con unas características desligadas del academicismo.

Finalmente, la contracultura reside en el afán de generar comunidades con ideologías o gustos afines, relacionadas con su contexto político, histórico y social. Estas pequeñas sociedades antagonistas comparten la idea utópica de generar un nuevo orden contrario al que les oprime. La rabia y frustración producida por esta imposibilidad de cambiar las cosas es el motor que alimenta la organización de eventos autogestionados y prácticas subversivas. Las reuniones en sí mismas no cambian nada, simplemente recogen esas ciertas dinámicas contraculturales en un espacio y tiempo. Su función a nivel social es persistir ante las imposiciones que se rechazan. El mero hecho de que sigan existiendo a lo largo de las generaciones hace que la resistencia sea real a pesar de que no se llegue a cambiar el orden establecido¹.

“Sesión de peluquería extrema” 2021. Performance.

1. Bey, Hakim. T.A.Z: LA ZONA TEMPORALMENTE AUTÓNOMA (Y II). Nómadas (Col), núm. 10, abril, 1999, pp. 10-23.

del suburbio al Cubo blanco: ¿ ascenso o traición ?

Objetivamente, el traslado del arte del suburbio al museo incrementa notablemente el reconocimiento de la obra, así como la valoración de la creatividad de los artistas considerados underground, al proporcionarles una oportunidad de mostrarse públicamente en un contexto oficial. La exposición en galerías y museos les otorga, de una forma u otra, cierto estatus y visibilidad.

Sin embargo, este acto contradice tanto los valores y la integridad de una institución como al poder subversivo y/o contextual que reside en la obra. Entrar en el cubo blanco a menudo significa ajustarse para estar a la altura de las expectativas del público, los curadores o el mercado. Es posible que los artistas puedan verse presionados a sacrificar gran parte de su visión creativa para obtener un mayor éxito y encajar mejor en el espacio museístico. Algo a lo que quizás no estaban acostumbrados en su contexto.

Aquí Jean-Michel Basquiat: de grafitear vagones de metro a ser expuesto en el MoMA –y por supuesto su obra incrementa su valor alimentada por el morbo de su trágica y tortuosa vida–. La institución ha sido de gran ayuda para impulsar el trabajo de ciertos artistas que, de otra manera, habrían sido completamente ignorados. De esta forma se va cocinando el eterno dilema. Cuando el pequeño artista empieza a aceptar su nueva realidad el cambio de paradigma es prácticamente inevitable. Existirán casos en los que la obra no sufra variaciones en forma o concepto por su traslado al cubo blanco, sin embargo las consecuencias casi siempre son las mismas.

Una valla grafitada en Brooklyn y convertida en la pieza estrella de una exposición sobre arte y arquitectura. La Fender Stratocaster destrozada de Kurt Cobain se vende por 600.000\$. El mono de trabajo manchado de Ralph Lauren por casi 500\$. Estos absurdos ejemplos podrían considerarse el colmo de la postmodernidad en los próximos libros de Historia del Arte. Son una clara evidencia del poder de legitimación otorgado por el cubo blanco y el mercado. Aunque resulta alentador que estos objetos sean elevados a un nivel de culto, lo inevitable es que las dinámicas capitalistas terminan por apropiarse de los iconos relacionados con su realidad marginal y, en consecuencia, por comercializarlos. El público que no esté familiarizado con la auténtica naturaleza del objeto será consumidor de ese producto.

Tras el centrifugado contextual del cubo blanco estará más inclinado a idealizar esos iconos sin comprender su verdadera razón de ser. Lo más común es que la obra quede relegada solamente a su valor estético y fetichista, como las estatuillas africanas que fueron extirpadas de sus aldeas directamente hacia las vitrinas².

Entonces, ¿es posible el traslado del suburbio al mundo del arte y el capital sin que muera en el intento? Todo depende del enfoque y del respeto con el que se tome y se muestre en su nuevo espacio. Sin embargo siempre quedarán aspectos que, a pesar de todo el empeño, jamás se podrán fusionar, ni mucho menos comprar.

Fig 1. Anónimo (s.f.). 1973 Kurt Cobain's Fender Mustang. [Fotografía].

2. (Resnais & Marker, 1953, 28:50 - 30:03).

HOY EN DÍA
 LOS ARTISTAS NO PINTAN,
 AL IGUAL QUE NO VAMOS
 AL TRABAJO A CABALLO

JEREMY DELLER
 (S. F.)

Fig 2. Deller, J. (2001).
The Battle of Orgreave Archive (An Injury to One is an Injury to All) [Instalación].
 Modern Art Oxford, Reino Unido.

boiCot

¡Estoy cansada! Y estos muros blancos me oprimen, me asfixian. Un lienzo vacío puede convertirse en el principio del fin. He visto la energía del artista morir sepultada bajo toneladas de carboncillo y papel Ingres. Tengo que encontrar la manera de escaparme de ellos, o al menos, escupirles de vuelta. Pero, ¿a qué cara? Johnny Rotten dijo: “No estoy aquí para divertirlos. Estoy aquí para divertirme”. El futuro sí existe, pero no está escrito en Times New Roman 12. Ya tuve suficiente rollo intelectual, quiero vomitar en el espacio expositivo y que no haga falta ponerle ficha técnica. Trasladar pedazos de realidad en los que sea posible vislumbrar la vida que queda detrás de esos objetos que cuelgan silenciosos en la pared. ¿Cómo hacer una simbiosis de polos opuestos? ¿Cómo expropiar los iconos para el cubo blanco sin que mueran en el intento? Hay que okupar el espacio inerte, reapropiarse de los lugares que nos corresponden y hacerlos nuestros. Hay que sumergirse en la basura y reciclar hasta el último andrajo; quizás si los cosemos todos entre sí se pueda llegar a confeccionar algo realmente valioso. Academia anti-académica. Soy más elocuente cuando algo me enfada. Qué difícil es mantenerse cuerda aquí dentro. Es terrorífica la idea de traicionar tus propios principios. Resistencia es negarse a caer en el cómodo colchón de la indiferencia.

Boicot, 2023. ZeR0 R3T3nción;

“Espectro”
2023

Chaquetas
customizadas y cadenas.
Medidas variables.

Las dos instalaciones montadas en la SAC son dos escenarios de realidades punk, mostrando objetos o entornos cotidianos del contexto underground que, dentro del museo, se transmutan en una especie de simulación, una demo higienizada de su propia realidad.

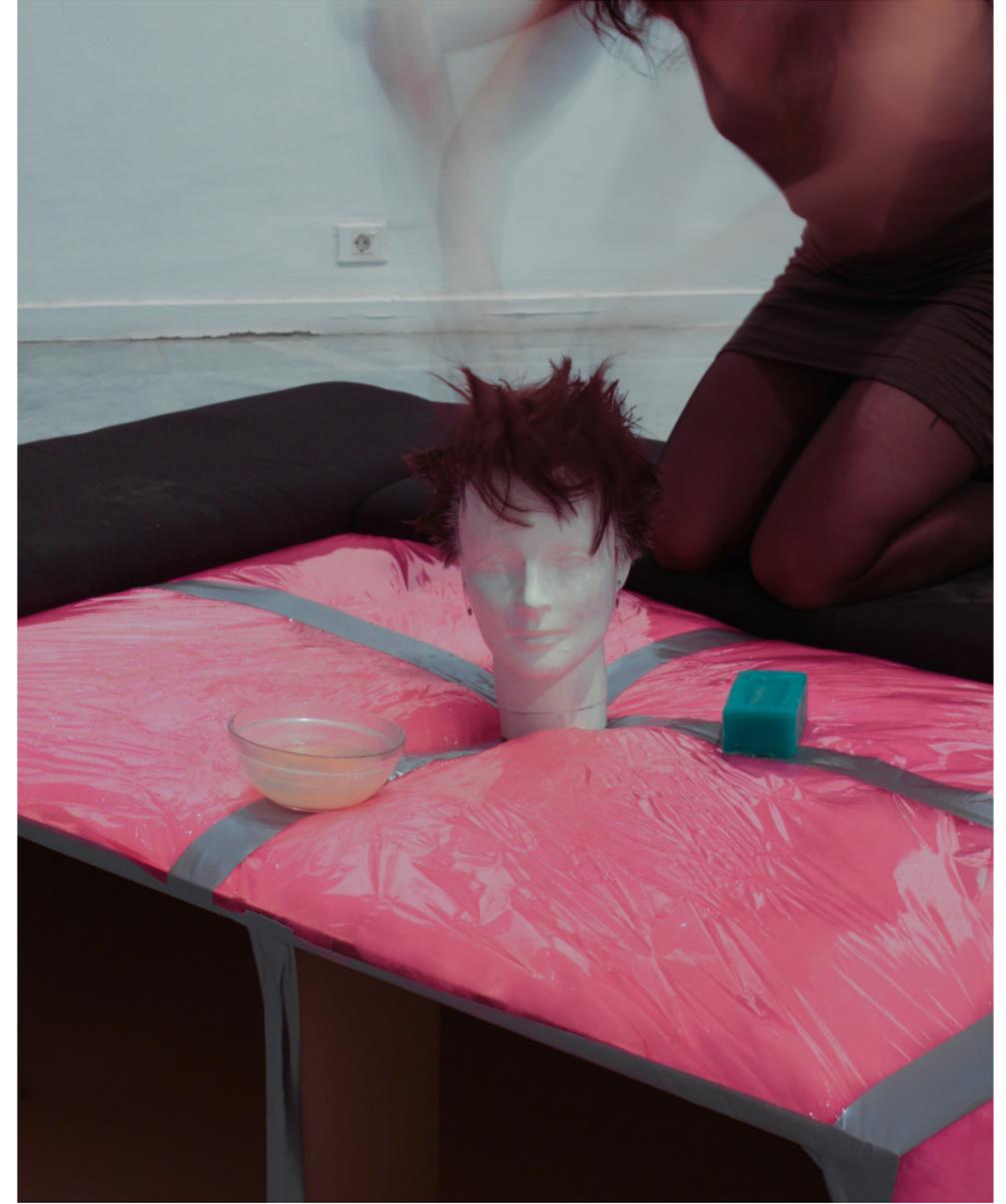
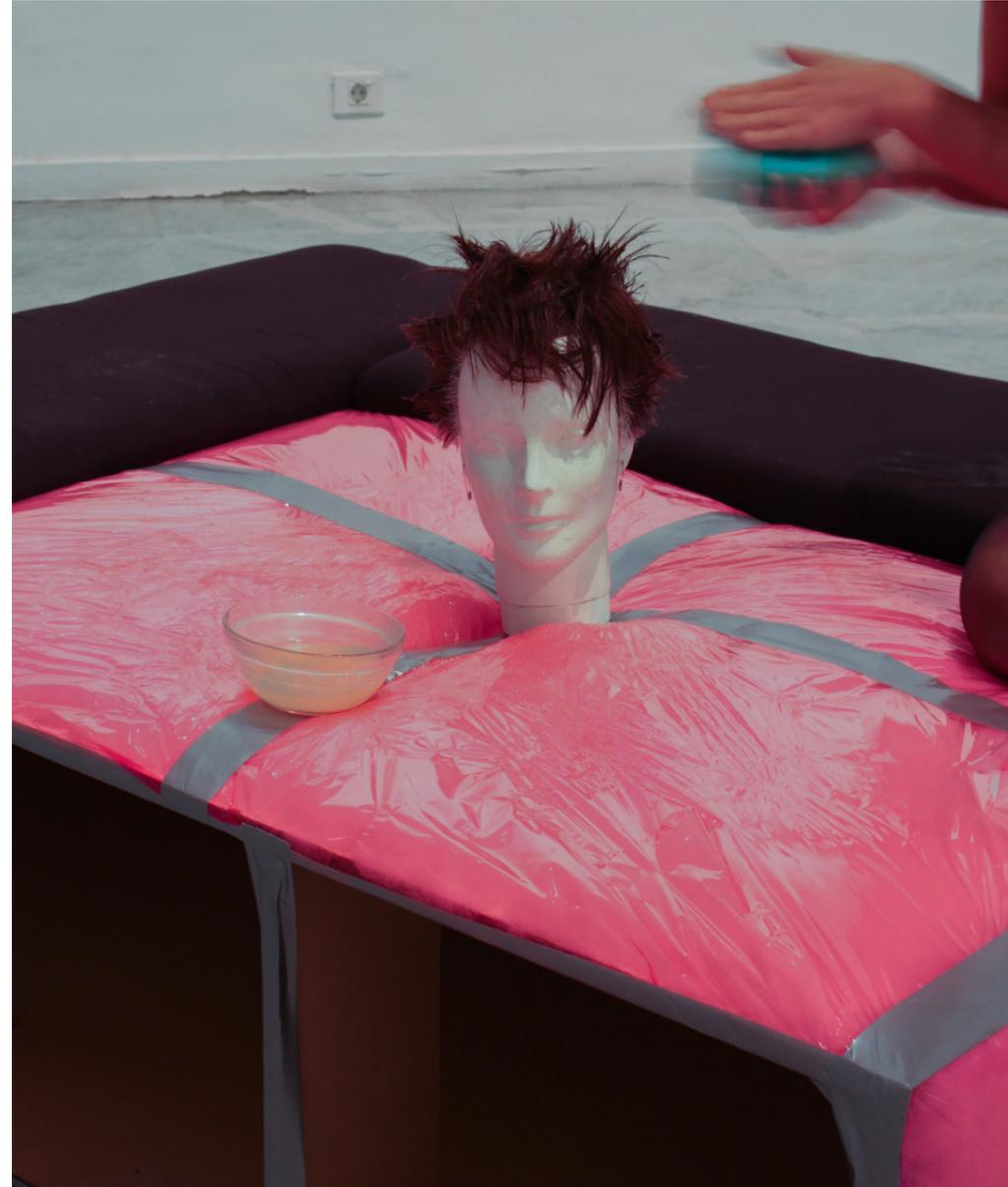
Los elementos con los que se ha elaborado este montaje son, en su mayoría, materiales reciclados, tratando de utilizar al máximo los recursos exaltando esa cualidad de aprovechamiento y de reciclaje DIY. Se trata de construir mediante recursos aleatorios y darle un nuevo valor a las cosas.

Se ha dotado a la obra de un poder interactivo y una funcionalidad más allá de la una percepción contemplativa. El espectador podría manipularla, incluso usarla como asiento.

“Cabeza”
2023

Cabeza de maniquí
y peana intervenidas.
Técnica mixta.
Medidas variables.

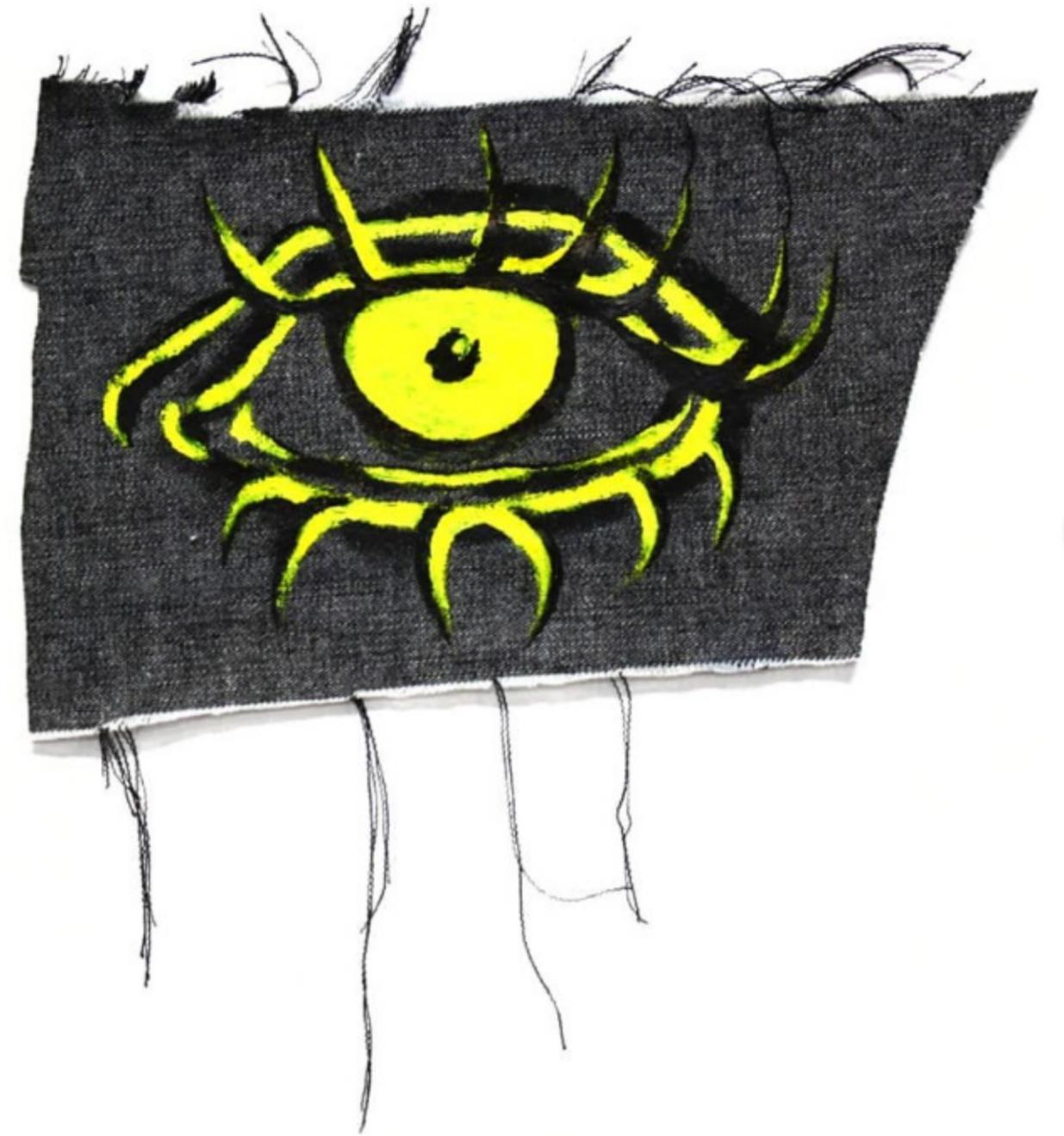

“Parches” 2021.
Acrílico sobre tela
vaquera. 20x40cm.

“Parche” 2022.
Técnica mixta.
Medidas variables.

PARCHEANDO

 La intención del taller gira en torno a cuestiones como la accesibilidad de la obra de arte (tanto intelectual como económicamente), el reciclaje de prendas/materiales y la libre expresión de la identidad personal o colectiva

Parcheando surge del interés por la práctica de crear parches como herramienta artística desarrollada en un entorno underground. Los parches, tal y como los entendemos, nacen en la escena punk y son fundamentales para la construcción de identidades disidentes y la formación de comunidad. Interesa promover un entorno de trabajo colectivo como sitio de desarrollo del diálogo y la creación como acto colectivo contra la hiper-individualidad del sistema capitalista. Los parches también generan interés como herramienta de reciclaje y arreglo de ropa, algo fundamental para un no-consumo ecosostenible.

Este proyecto se centra en prácticas artísticas extrainstitucionales, exaltando un arte asequible (tanto intelectual como económicamente) que se exprese desde un contexto subcultural y subversivo. En este caso, se ha apostado por la reutilización de materiales y recursos textiles. Como crítica a la espiral de dinámicas puramente capitalistas (competitividad, higienismo, producción rápida y en masa) se plantea un trabajo que rompe con todas las expectativas de este sistema de demanda artística. Entre sus objetivos se encuentra el rechazo a la carga conceptual vacía y lejana que, lejos de justificar la práctica, solo consigue distraer la atención de lo que realmente se está viendo. Por otro lado, se pretende reconocer las prácticas autogestionadas (labores y trabajo manual) en el espacio del arte, trasladando ese contexto subcultural al espacio expositivo y académico, siempre desde una postura crítica.

PARCHEANDO

07/12

09/12

HazloTuPink

¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo,
Oh, Belleza? Tu mirada infernal y divina,
Vuelca confusamente el beneficio y el crimen,
Y se puede, por eso, compararte con el vino.

Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora;
Tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa;
Tus besos son un filtro y tu boca un ánfora
Que tornan al héroe flojo y al niño valiente.

¿Surges tú del abismo negro o descendes de los as-
tros?
El Destino encantado sigue tus faldas como un perro;
Tú siembras al azar la alegría y los desastres,
Y gobiernas todo y no respondes de nada,

Tú marchas sobre muertos, Belleza, de los que te
burlas;
De tus joyas el Horror no es lo menos encantador,
Y la Muerte, entre tus más caros dijes,
Sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente.

El efímero deslumbrado marcha hacia ti, candela,
Crepita, arde y dice: ¡Bendigamos esta antorcha!
El enamorado, jadeante, inclinado sobre su bella
Tiene el aspecto de un moribundo acariciando su tumba.

Que procedas del cielo o del infierno, qué importa,
¡Oh, Belleza! ¡monstruo enorme, horroroso, ingenuo!
Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta
De un infinito que amo y jamás he conocido?

De Satán o de Dios ¿qué importa? Ángel o Sirena,
¿Qué importa si, tornas —hada con ojos de terciopelo,
Ritmo, perfume, fulgor ¡oh, mi única reina!—
El universo menos horrible y los instantes menos pesados?

(Baudelaire, 1861, p. 41)

Fig 3. Teofilovski,
O. (s.f.). *A woman
kisses the shield of a
police officer in front
of the Macedonian
government building.*
[Fotografía] Sko-
pie, Macedonia del
Norte.

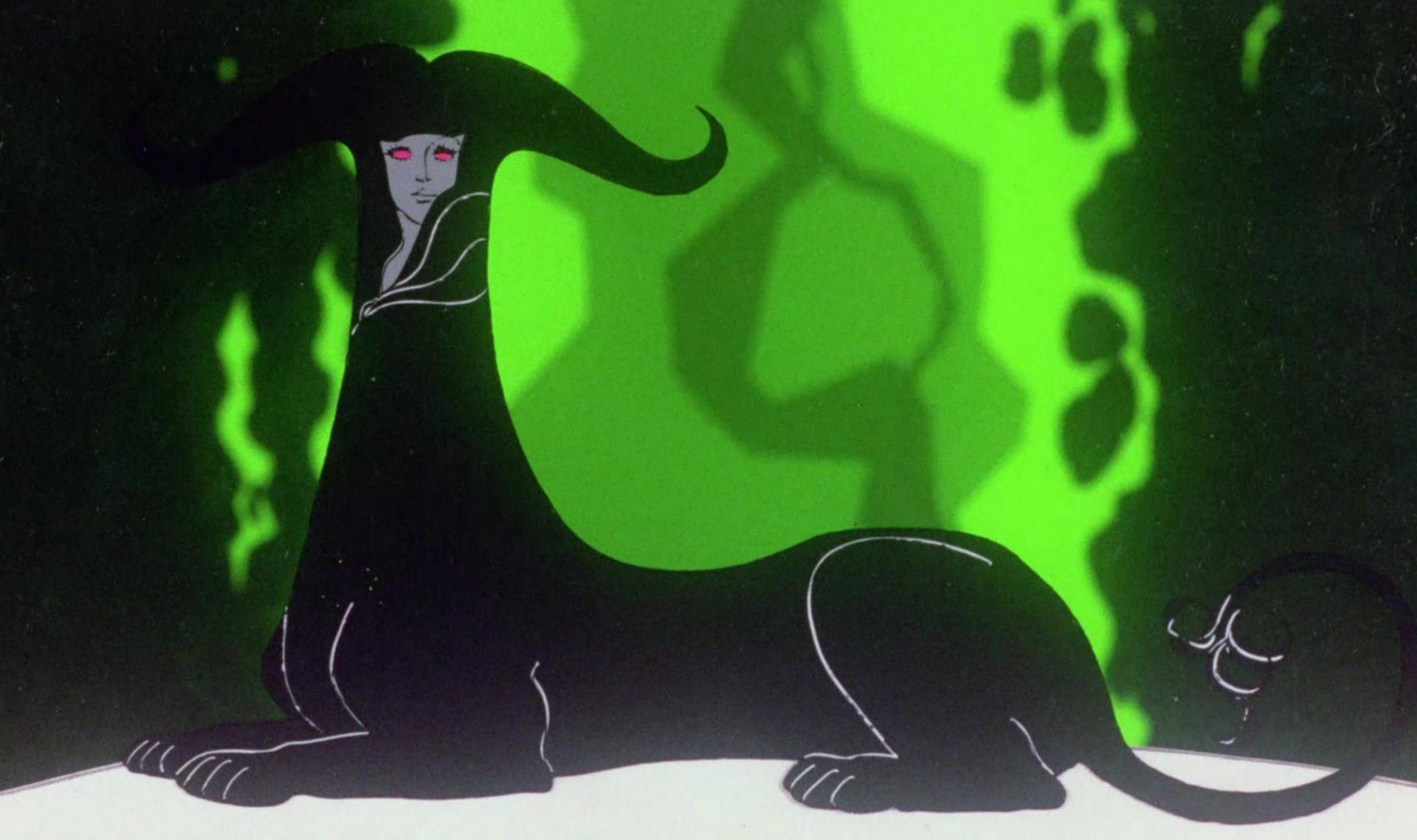

Fig 4. Yamamoto, E. (1973). *Belladonna of Sadness* [Película]. Mushi Production.

arpías

EL ORIGEN DE LA BESTIA

Arpía, bruja, femme fatale, histérica o puta. La mujer fatal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, con variaciones acorde a su contexto histórico y social. Las diferentes formalizaciones en su representación fueron construyendo un amplio imaginario que, aunque se expanda en cuanto a simbolismos y estética, parte siempre de una misma raíz: el eslabón débil de la cadena heteropatriarcal. Según la mitología griega, la harpía era una criatura mitad mujer y mitad pájaro, en ocasiones descrita como bella y otras como un ser horrendo y repelente. En los poemas homéricos, encarnaba los vientos destructores, una potencia natural dañina e incontrolable que desviaba el rumbo de los navíos, conduciéndolos al naufragio. Para Hesíodo eran la fusión de lo bello con lo salvaje. En ocasiones, la figura de la arpía y la sirena estaban muy asociadas en cuanto a representación y simbología, sin embargo desempeñan papeles distintos en las narraciones folklóricas.

La etimología de la harpía se relaciona directamente con los conceptos del robo y la abducción, a diferencia de las sirenas, que estaban más ligadas a la tentación y al deseo. En la Odisea son aquellas que raptan a malhechores y asesinos, cumpliendo un papel incluso vengativo y heroico, aunque siempre con ese carácter impredecible de su parte depredadora. La representación de las arpías tiene su origen en las culturas orientales y también gran repercusión en el arte griego y romano. Ya existían antecedentes de seres híbridos en Mesopotamia, el antiguo Egipto y en la India. El carácter sanguinario de la arpía se relaciona con la creencia en las estirges. Quizá más cercanas a la figura del vampiro, eran hechiceras del mundo antiguo que adoptaban la forma de pájaro-animal nocturno con un carácter tenebroso. En la novela *Drácula*, de Bram Stoker, se emplea la palabra «stregoica» con un significado más aproximado a «bruja»³.

En la Edad Media las arpías representaban el mal augurio. A su vez eran alegorías de los vicios de la culpa y de su castigo: codicia, fraude y falsedad, solían ocupar espacio como relieves en los capiteles de las iglesias. Eran más comunmente representadas como reptiles, con unas facciones monstruosas y descritas como seres virulentos y hediondos; mensajeras de la muerte.⁴

3. Stoker, B. (2015). *Drácula*, 1897. Createspace Independent Publishing Platform.

4. Olivares Martínez, D. (Año). Las arpías. *Revista Digital de Iconografía Medieval*, vol. VI, nº 11, 2014, pp. 1-12. [Universidad Complutense de Madrid].

Fig 5. Waterhouse, W. (1891). Ulises y las sirenas [Óleo sobre lienzo]. National Gallery of Victoria de Melbourne, Australia.

Fig 6. Autor desconocido. (1977). *A fan waits for the Clash to perform in Stockholm.* [Fotografía]. Getty Images.

TRAS EL TUPIDO VELO

Una maldición puede convertirse en icono, si se juegan bien las cartas. No importa lo que digan, hablarán de todas formas. La verdadera inmortalidad es hacerse un hueco en el imaginario colectivo. Melusina, Aracne, Medusa, Scylla... Muchas mujeres pasaron a la historia tras ser víctimas de algún castigo. En general, esas criaturas híbridas se convirtieron en leyenda tras haber sido transformadas. De otra manera, jamás hubieran sido mencionadas y hubieran muerto en el olvido. Un claro legado de las culturas antiguas es la capacidad de convertir el dolor en mito y la tragedia en enseñanza.

Sin embargo existe una realidad común a todas estas historias: la marca de la fragilidad masculina y su herencia heteropatriarcal. Gran parte de las mujeres que fueron transformadas en seres híbridos o monstruosos parten de una historia de violencia y abuso de poder. Siempre fue más sencillo decir que una mujer estaba loca que pensando por sí misma. El hombre envidia el estatus que posee la mujer por naturaleza; está más conectada con la vida debido a su poder creador. Que se haya usado la figura femenina para encarnar diversas representaciones del mal deriva del miedo hacia el poder que ejerce sobre el hombre, la vida, la sociedad. Esa relegación de lo femenino al segundo plano es una técnica ancestral de autoprotección para que nunca puedan ocupar un lugar más allá de ese estatus.

Fig 7. Autor Desconocido. (1754). *Dama de Hierro de Nuremberg, ca. 1500* [Grabado]. Colección particular.

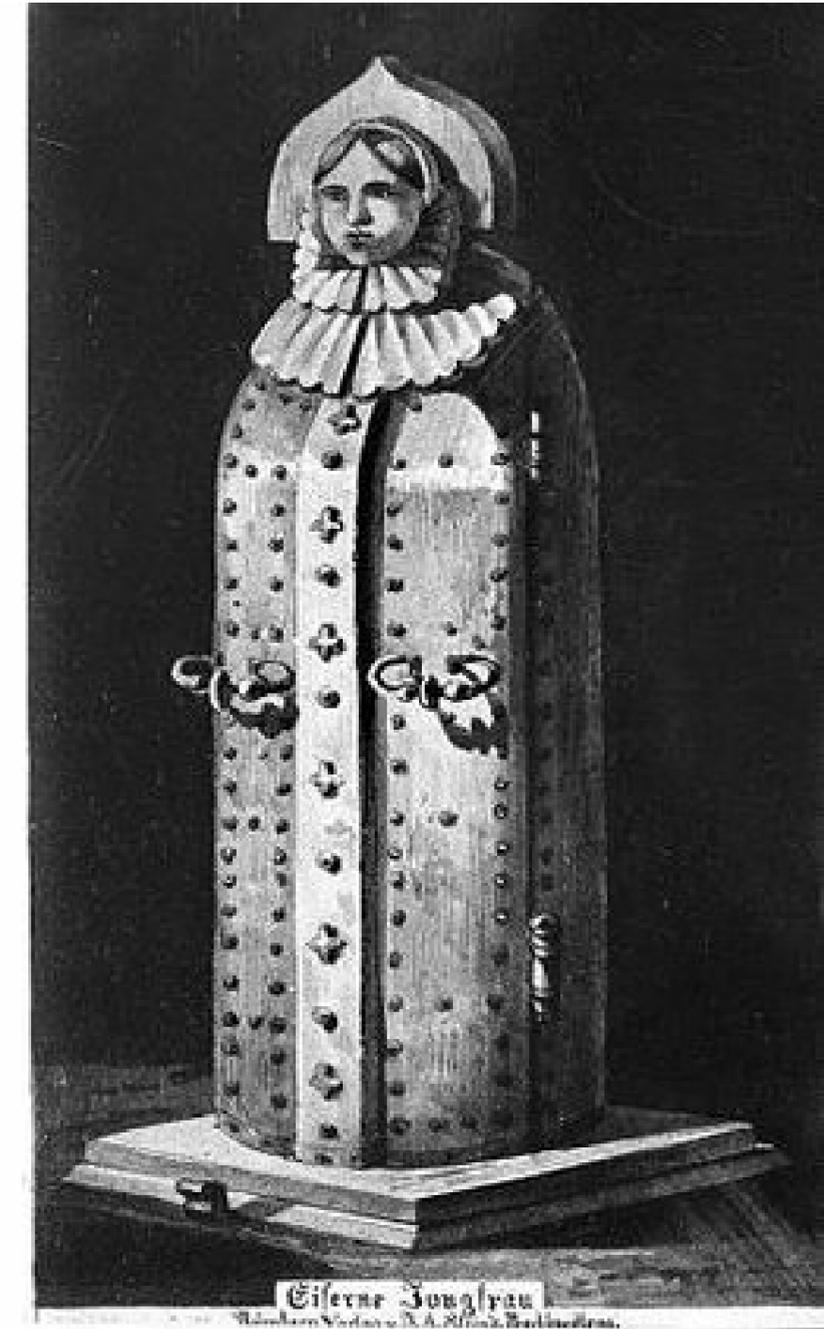
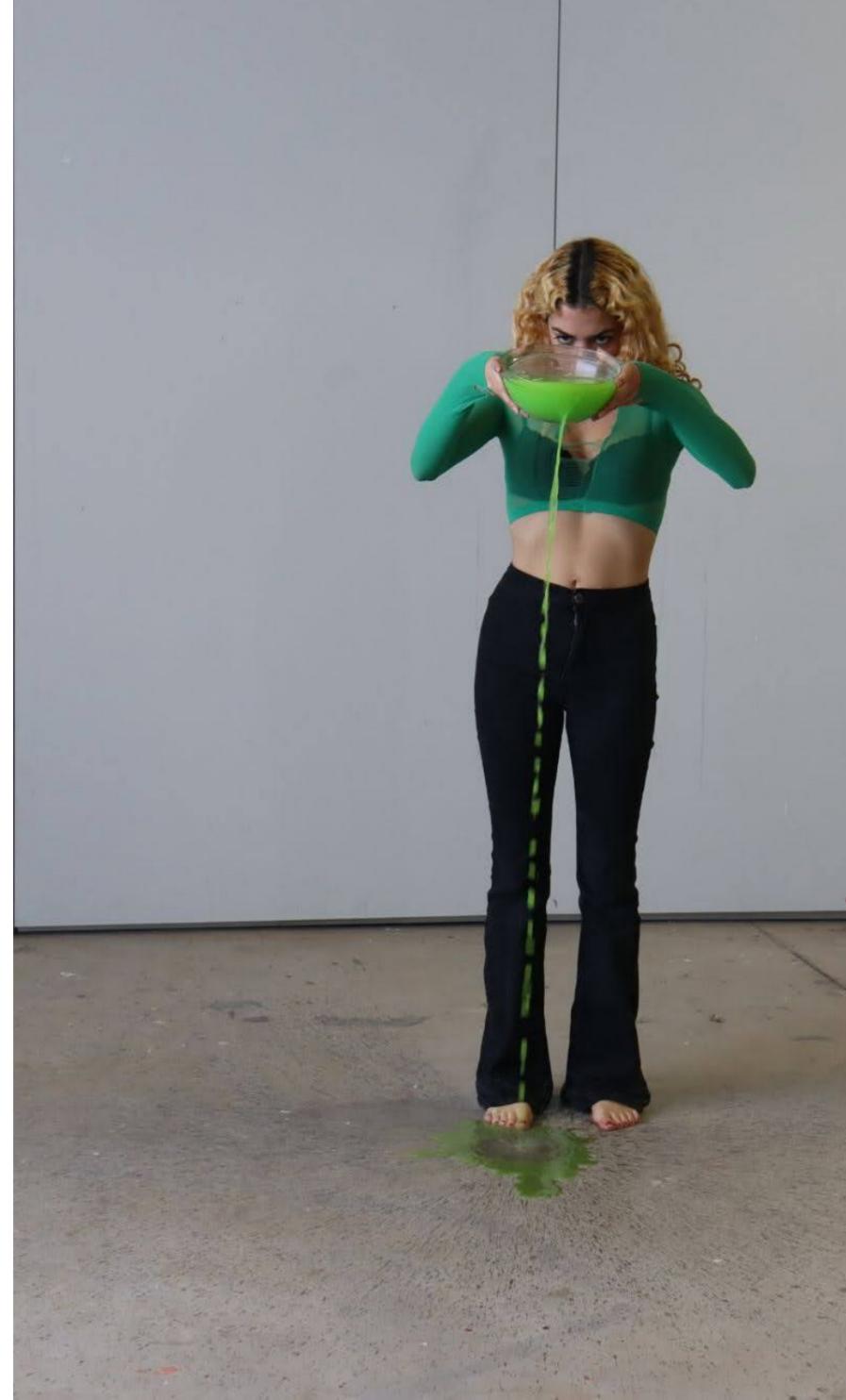

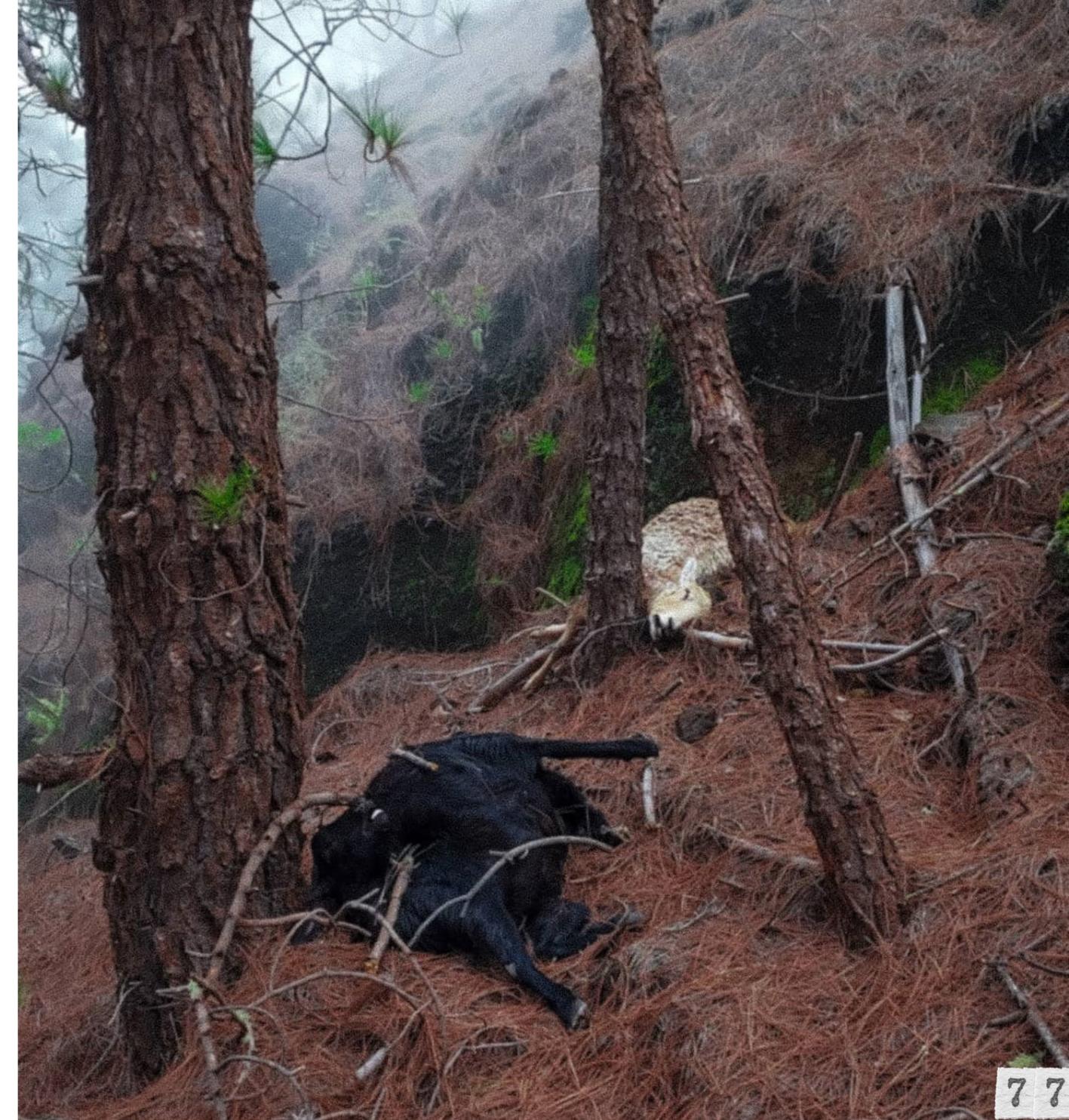
Fig 8. Waterhouse, W. (1892). Circe envidiosa [Pintura]. Art Gallery of South Australia

“Circe” 2022. Performance.

“La caza de brujas trató de destruir el control que las mujeres habían ejercido sobre su función reproductiva y que sirvió para allanar el camino al desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo. Se defiende también que la caza de brujas estaba arraigada en las transformaciones sociales que acompañaron el surgimiento del capitalismo.”. (Federici, 2004, p. 26)

“Naturaleza muerta” 2021. Fotografía tomada en el monte de Güímar.

La realidad es que cuando la mujer deja de complacer a las demandas socialmente impuestas, pueden pasar dos cosas: que sea despreciada o hipersexualizada. Generalmente, ambas a la vez. Una actitud contestataria puede ser percibida como insolencia, pero también como objeto de fetiche. Y es que cuando se objetualiza a una mujer normalmente se denigra tanto su integridad intelectual como su cuerpo. Cuando se pretende revertir un significado apropiándose de la estética, el poder de decisión es un arma de doble filo. La jugada maestra ha sido reconvertir la sexualización apropiándose de la estética y las dinámicas asociadas a ella, para así empoderarse y exaltar el poder de decidir en la feminidad.

Cuando Aracne se detuvo a pensar se descubrió a sí misma totalmente consumida por la arrogancia. Una vez convertida en araña, es condenada a tejer por toda la eternidad. Su soberbia se transforma en finas fibras que se expanden y se apropian del espacio, marcando su territorio. En este delirio abstracto en la que las texturas translúcidas y desgarradas son las protagonistas, el tapiz deja de ser un objeto útil para exaltar en un primer plano su valor estético y plástico, además del poder visual en el espacio. El juego de rotos y transparencias, la sensación de tensión, los pliegues, las formas afiladas, la extensión por el espacio. El color verde llamativo, como en la naturaleza, es una señal de aviso, una alerta venenosa y punzante.

“Aracne” 2023. Instalación.
Escultura textil sobre pared y
peana. Medidas variables.

Fig 9. Waterhouse, J. W. (1916).
*Cansada estoy de las Sombras, dijo la
Dama de Shalott* [Pintura]. Galería de
Arte de Ontario.

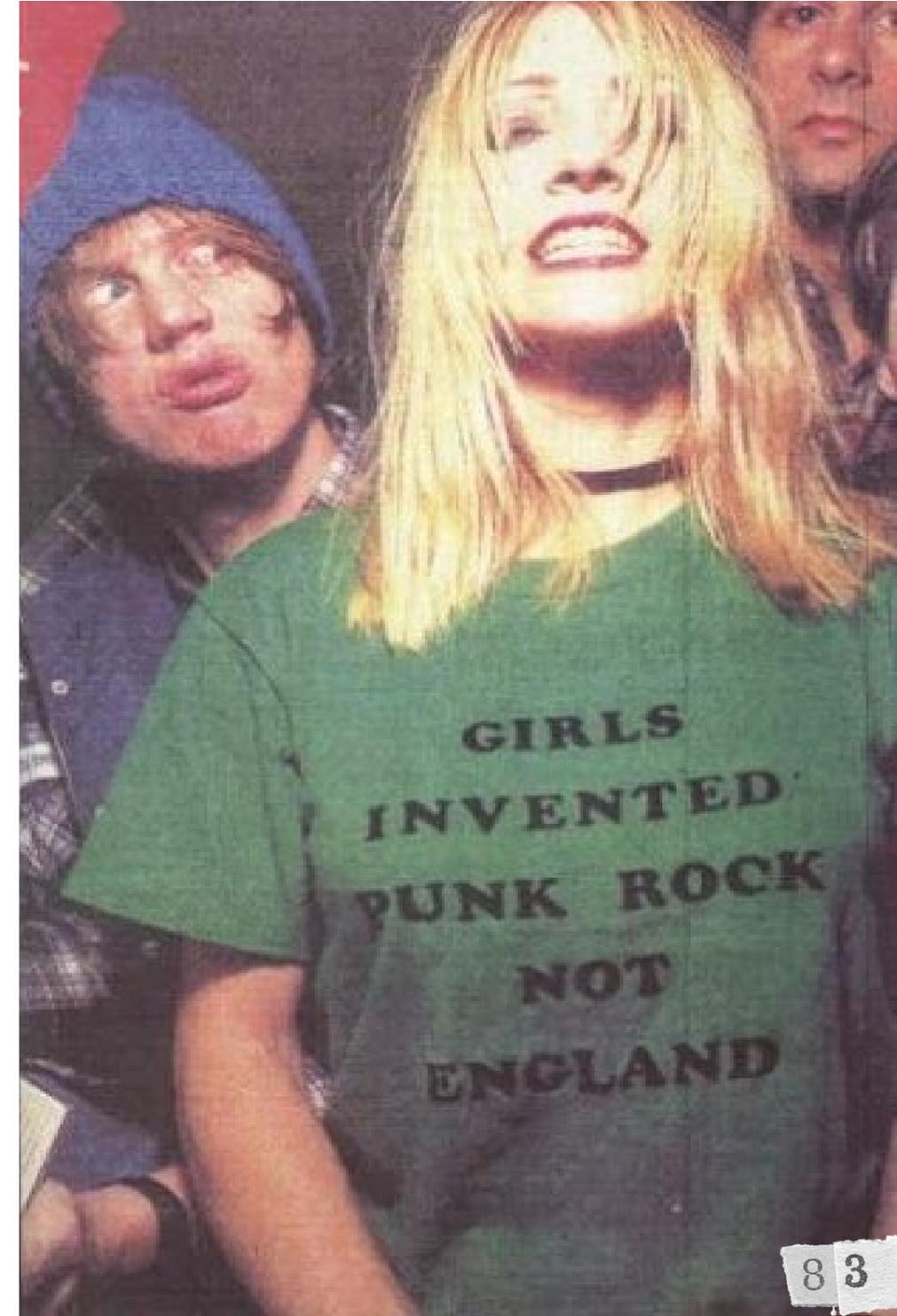

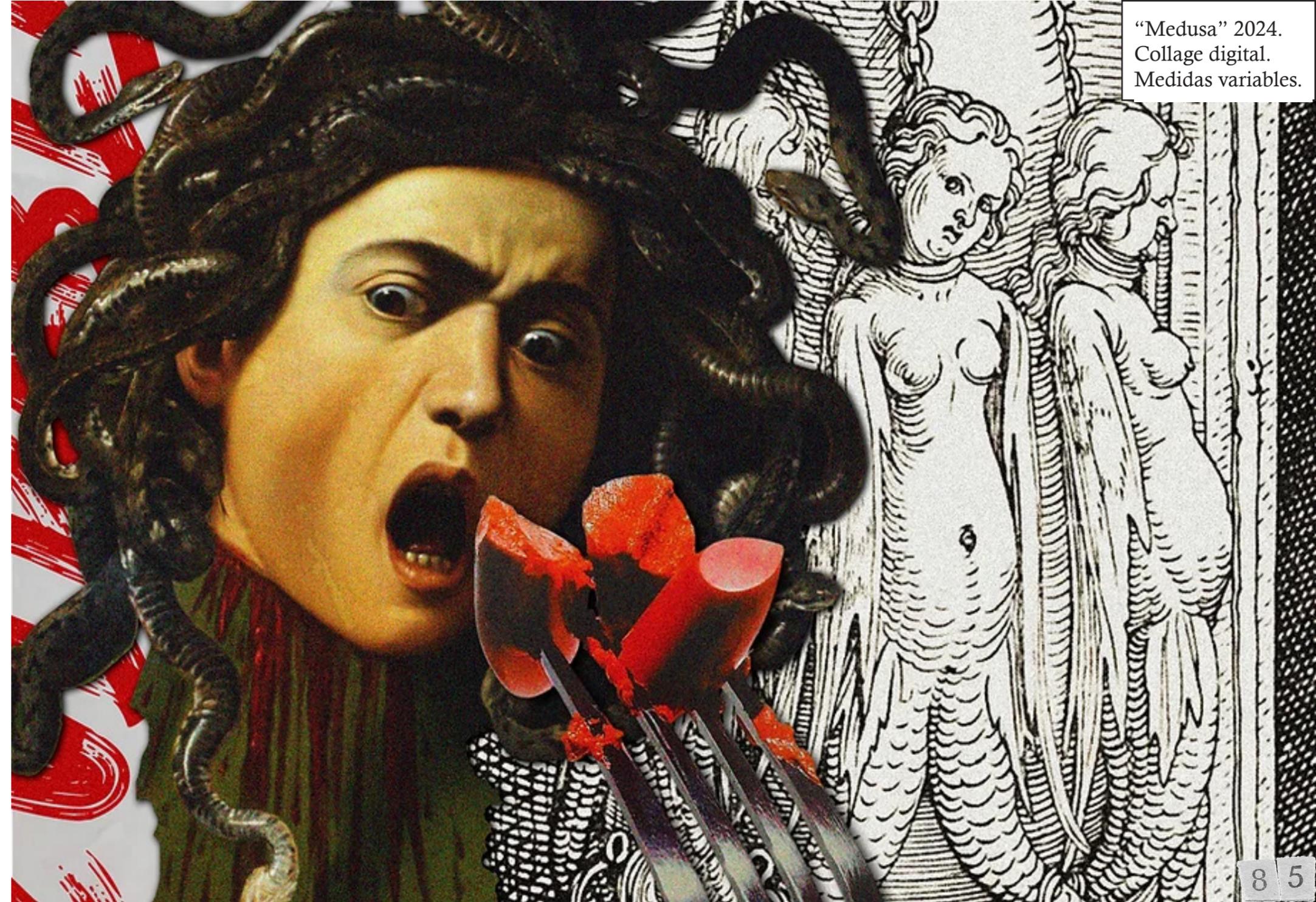
Fig 10. Autor Desconocido (1993). *Kim Gordon cantante del grupo Sonic Youth llevando su icónica camisa: las chicas inventaron el punk rock, no Inglaterra.* [Fotografía].

Maldecida por su belleza, Medusa fue violada por Poseidón. Posteriormente fue castigada por Atenea al descubrir que el crimen había tenido lugar en el interior de su templo. Así fue como la diosa la transformó, al igual que sus hermanas gorgonas, en un ser híbrido con cabellos de serpiente.

El carmín rojo simboliza la seducción, pero también la violencia. Medusa es forzada y luego inculpada de su propia violación. La obra barroca de Caravaggio representa el momento en el que Perseo corta su cabeza. La expresión de Medusa evoca a la perfección el horror y sufrimiento. En esta segunda lectura, en vez de exaltar el triunfo del héroe, se muestra a Medusa como protagonista de su verdadera historia.

Fig 11. Chernikowski S. (1979). *Poison Ivy playing at the Palladium, NYC in Halloween night* [Fotografía].

“Medusa” 2024.
Collage digital.
Medidas variables.

Antes de ser monstruo y remolino, Escila era una ninfa. La diosa Circe, al enterarse de que su amado se había enamorado de ella, envenenó las aguas de la fuente en la que Escila solía bañarse. Al primer contacto del agua, la parte inferior de su cuerpo se convirtió en seis perros que ladraban. Seis cabezas, cada una con tres filas de dientes. Esta metamorfosis la aterró y se escondió en un estrecho, condenada a asustar a los marineros y causar el hundimiento de sus barcos.

“Escila” 2023.
Collage digital.
Medidas variables.

Fig 12. Khnopff, F. (1896) *La Esfinge* [Pintura]. Museo Real de Bellas Artes, Bruselas.

Fig 13. Interior, L. (1985)
Poison Ivy in the tigersuit.
1985. [Fotografía].

El estampado animal, especialmente de leopardo, ha traspasado sus fronteras originarias para convertirse en un icono global. Su origen se remonta a las antiguas monarquías absolutistas, como la del Rey Sol en Francia, las expediciones de Europa hacia África, el auge del interés naturalista y la sociedad eduardiana inglesa. La burguesía europea se masturbaba pensando en esas tierras lejanas, exóticas y libres. Poseer las pieles de los animales salvajes que habitaban en ellas era un claro símbolo de estatus social y por ende, elegancia. En los años 70 con la popularidad del glam, las grandes marcas de moda convirtieron el animal print en un símbolo de sensualidad y lujo. Este estampado no solo representaba el exceso y lo kitsch, sino que también acabó asociándose con lo underground. El animal print se integró en la estética punk a modo de desafío hacia el estatus de poder y clase del que provenía originalmente. Esa provocación residía en que una comunidad marginal llevase este icono burgués, lo que revertía completamente el significado de su estética. De ese modo, lo que antes era símbolo de realeza y elegancia, ahora adopta un carácter disruptivo y disidente.

Maquillaje realizado
previo a un concierto de
Eskolopendra. 2023.

Fig 14. Mankiewicz, J. L.
(1963) *Cleopatra*. [Film]
Twentieth Century Fox
Film Corporation.

Fig 15. Stevenson, R. (1976). *Soo Catwoman*.
[Fotografía].Reino Unido.

ZORRAS, HISTÉRICAS E INSOLENTES

Animal print, bisutería afilada, pieles densas y llamativas, maquillaje agresivo que recuerda a unos ojos felinos o de reptil... Existe una clara relación entre la representación de la femme fatale en el simbolismo y prerrafaelismo y la estética punk femenina. Estos elementos estéticos, en su origen y contexto, solían funcionar como una actitud desafiante hacia las normas convencionales de feminidad. Peligro y seducción son los factores clave que marcan esta idea de feminidad malvada. Así fue como la belleza y la discordia fueron condenadas por la historia y la mitología, convirtiéndose en la kryptonita del imaginario masculino. Del mismo modo que se usa para desafiar las expectativas de pureza y sumisión, sigue siendo una imagen creada para el fetiche, una estética que alimenta el morbo y la tentación.

Poison Ivy, Courtney Love, Siouxsie, Soo Catwoman, Kim Gordon... todas ellas se alimentan de esta iconografía para darle un enfoque performativo. Como si una obra de Franz Von Stuck cobrara vida, las performances o conciertos son ese espacio pictórico donde se plasma esta nueva versión de mujer fatal. El punk transforma el canto de la sirena en un grito desgarrador, y la figura altiva e indomable de la esfinge en una fuerte puesta en escena. Todo este legado femenino comparte ese poder imperturbable que en el contexto contemporáneo las ha transformado en iconos memorables, ya sea por su estética, su música, letras o performances.

Enero 2023. Akelarre tocando en
Can Ricart, Barcelona.

Julio 2023. Akelarre en La Kolapsada, Barcelona.

Wer Urlaub macht, freut sich auf ein paar schöne Tage am Strand, Wärme, schöne Wanderwege und was immer man so für Vorlieben hat. Dass da aber auch Menschen leben, gerät bisweilen aus dem Fokus – egal, wie sehr der/die Urlaubende sonst dem Punkrock verpflichtet ist. AKELARRE aus La Laguna auf Teneriffa haben zum Thema Tourismus eine sehr explizite Meinung und bringen dieses musikalisch wie textlich mit großer Vehemenz zum Ausdruck, wie auch ihre Wut auf die gesellschaftlichen Verhältnisse generell.

Bitte stellt euch erst mal vor.
Helena (voc): Eines Tages bekam ich die Gelegenheit, ins Mikro zu klettern und eine Band zu gründen, eine Punkband! Ich bin die Sängerin, oder eher diejenige, die schreit und spuckt. Singen war noch nie mein Ding, meine Stimme ist wie ein makaberer Witz, aber verdammt, ich habe genug Wut und Kraft, um deine Ohren mit den Texten zu durchbohren. Ich bin Krankenschwester, das ist mein Beruf, ich komme auf der Intensivstation ganz gut zurecht, und das war's.
Luna (bs): Ich war von Anfang an in der Band. Helena und ich sind diejenigen, die von der ersten Besetzung übrig geblieben sind, da der Gitarrist und der Schlagzeuger aus beruflichen Gründen aufhören mussten. Ich bin kein Profi auf irgendeinem Gebiet, aber ich mache ein bisschen von allem. Ich habe meinen Abschluss in Anthropologie gemacht und man könnte sagen, dass ich mich dem Organisieren von selbstgeführten Veranstaltungen widme, verschiedenen Scheiß mache und von Zeit zu Zeit an allem arbeite, was mir in die Finger kommt. Die Band wurde 2021 gegründet ... Anfang 2022 verließen zwei Leute die Band, so dass wir nach einem neuen Line-up suchen mussten. Schließlich kamen die neuen Musiker hinzu und die Band bestand letztendlich nur noch aus Frauen – eine reine Hexenband also.
Miranda (gy): Ich kam im Sommer 2022 dazu. Ich bin in meinem letzten Jahr an der Universität.
Paola (dr): Ich bin seit September 2022 dabei, ich arbeite ein bisschen, was auch immer sich ergibt, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt.

Habt ihr ein musikalisches Vorbild, jemanden, der euch inspiriert hat?
Paola: Wir haben wirklich einen sehr vielfältigen Musikgeschmack, wir legen uns nicht auf einen Stil fest, sonst wäre das Leben ein bisschen langweilig!

Die meisten Menschen in Deutschland denken bei Teneriffa an Urlaub, Sonne, Meer und schöne Natur. Woran denkt ihr, wenn ihr Teneriffa in ein paar Sätzen beschreiben sollt?
Paola: Prekariat, Korruption, Umweltverschmutzung, Frustration, Elitedenken, Apathie ...

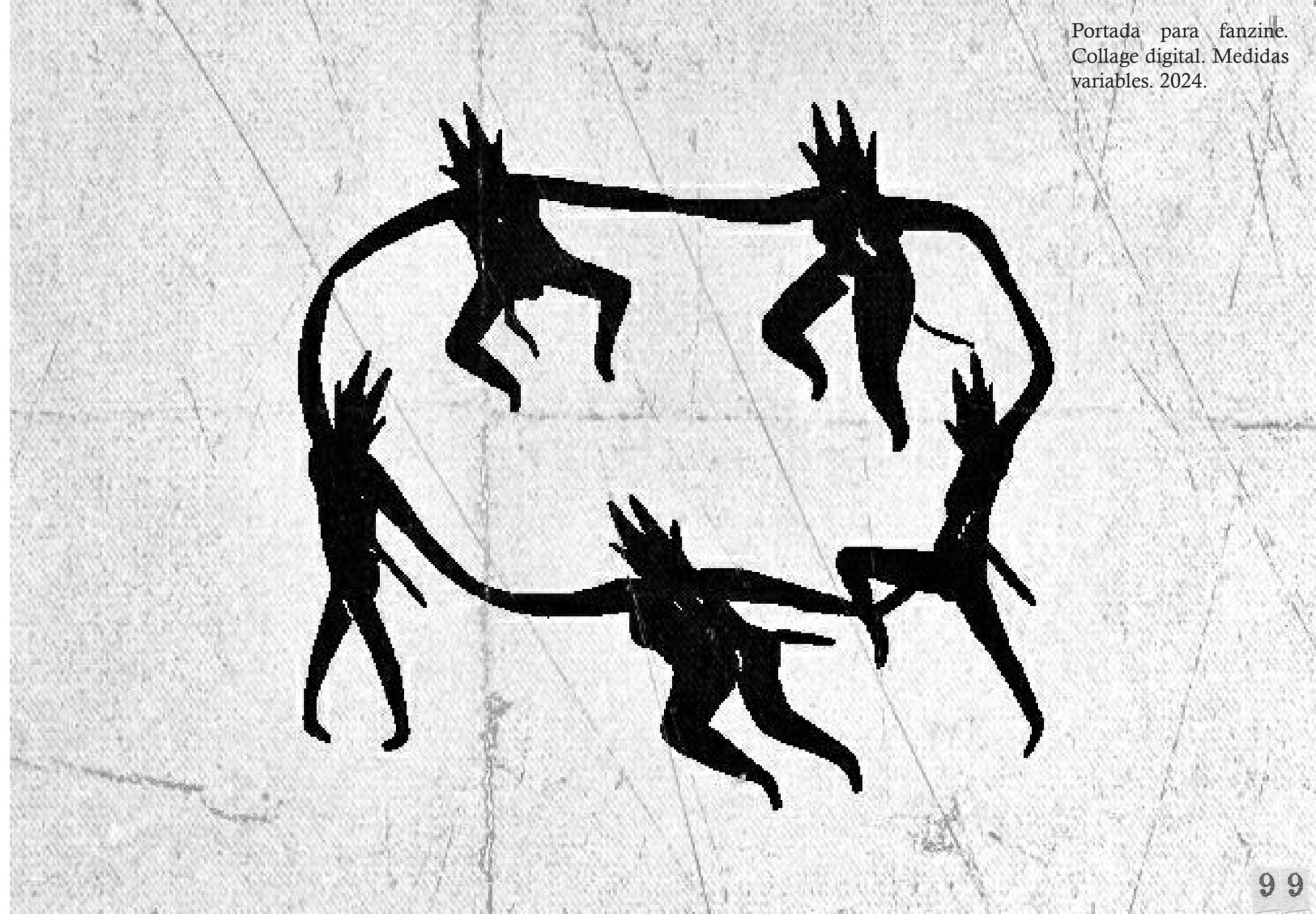
Luna: Wenn wir an Teneriffa oder die Kanarischen Inseln im Allgemeinen denken, fallen uns nicht dieselben Stichwörter oder Bilder ein wie Menschen vom spanischen Festland oder dem Rest Europas. Wir denken nicht an sauberes, kristallklares Wasser, einsame Strände, das Paradies und solchen Werbemist, den uns die Regierung und die Unternehmen zum Beispiel auf der FITUR, der Touristik-Messe in Madrid, verkaufen wollen. Wenn wir an die Kanarischen Inseln denken, denken wir an die Ausbeutung, die Monokultur des gefräßigen Tourismus, daran, wie schlecht es um die Unterstützung und Förderung der Kultur bestellt ist, an die prekären Arbeitsverhältnisse, das mangelhafte Bildungswesen und die schlechte Gesundheitsversorgung. Wir sprechen von einem „Paradies“, in dem es die höchste Rate an Armut und sozialer Ausgrenzung gibt, wo die niedrigsten Löhne und die höchsten Mieten zu finden sind. Auf den Kanaren wird die Natur zerstört, nur um das Land an ausländische Firmen zu verschleiben, die dort Luxushotels für Touristen bauen und uns Arbeitsplätze versprechen. Wir wissen ganz genau, dass der Tourismus so nicht funktioniert, wir leben nicht einmal vom Tourismus, wir sterben vom Tourismus. Falls das noch nicht jedem klar war, wurde es durch die Pandemie noch deutlicher: In der Zeit, in der die Touristen nicht auf die Inseln kommen konnten, wurden wir völlig vergessen, denn Tourismus ist das Einzige, was gefördert wird und in das investiert wird.

Viele Deutsche, mich eingeschlossen, kennen Teneriffa von vielen Besuchen, aber je öfter man dort war und je mehr man sich mit den Einheimischen unterhält, desto mehr wird einem klar, dass es hier zwei parallele Welten gibt: hier die Touristen aus Deutschland, Großbritannien, Skandinavien usw., mit ihrer eigenen Infrastruktur, und dann die Einheimischen, die man aber nur sieht, wenn man das Hotel und die Touri-Hochburgen verlässt. Die einen wollen zwei Wochen entspannt Urlaub machen und freuen sich, dass auf den Kanaren alles so schön und billig ist, und die anderen wissen nicht, wie sie ihre Wohnung und ihr Essen bezahlen sollen. Wie erlebt ihr diese beiden Welten?
Miranda: Das ist das, was wir als „toxischen Tourismus“ bezeichnen: ausländische Besucher, die kommen, um eine fiktive Version der Kanaren zu konsumieren. Es ist eine Blase aus Hotels, Restaurants, Resorts und künstlichen Landschaften, die vorgibt, ein Bild zu verkaufen, das nichts mit der Realität der Insel, ihrer Menschen oder ihrer Traditionen zu tun hat. Es ist ein Tourismus, der sich nicht darum bemüht, die wirkliche Kultur kennen zu lernen, die dieses Land und seine Bewohner:innen auszeichnet.
Paola: Die Tourismusindustrie beutet das bisschen geschützten Raum, das noch übrig ist, weiter aus, um diese unwirklichen Räume zu erweitern und auf Kosten der Arbeiter:innen zu profitieren. Die Regierung verkauft ihr eigenes Land an Ausländer. Die wirklichen Probleme der kanarischen Bevölkerung haben keine Priorität, sobald es um Geld geht.
Luna: Unter anderem deutsche Touristen kommen und bleiben auf den Inseln, um zu sterben. Das ist im Laufe der Geschichte schon immer passiert, denn im Vergleich zu anderen Ländern hat die Insel ein optimales Klima, um bestimmte Krankheiten zu übertragen usw. Leider lernen die meisten Touristen nicht mal einen Bruchteil von dem kennen, was das Leben auf den Inseln ausmacht. Die Hotels sind so gestaltet, dass ihre Gäste sich nicht fremd fühlen, sie bekommen hier sogar das Essen, das sie von zu Hause gewohnt sind. Die Wahrheit ist, dass die Inseln verzweifelt um Touristen werben, deshalb haben wir so viel wirtschaftliche Unsicherheit und uns gehen die natürlichen Räume aus, wie immer ...

» WIR LEBEN NICHT VOM TOURISMUS, WIR STERBEN VOM TOURISMUS. « LUNA

“...Akelarre surge desde las frías tinieblas de La Laguna (Tenerife) con un sonido tan siniestro y rabioso como el de una motosierra oxidada. Creemos en el punk como una herramienta para destrozarse, aniquilar y descuartizar las actitudes opresivas, la discriminación, los roles de género, los prejuicios y las dinámicas de poder. Ya estamos hartas de una segregación que reside implícita o explícitamente en las conductas sociales, encasillando y sexualizando a la mujer en el mundo de la música. No somos muñecas, no somos diosas ni ídolos. Somos igual de válidas que el resto de la escena musical y artística, no queremos ser un tema aparte, ni tener que aguantar una y otra vez estúpidas connotaciones retrógradas y discursos paternalistas. Somos chicas que vomitan en el escenario todo el odio y la rabia que han engendrado presenciando este mundo enfermo, lleno de horror. Esta es nuestra lucha y estamos dispuestas a darlo todo porque se nos escuche”.

Entrevista a Akelarre para Ox Fanzine. Berlín, Alemania. Agosto 2023.

Portada para fanzine. Collage digital. Medidas variables. 2024.

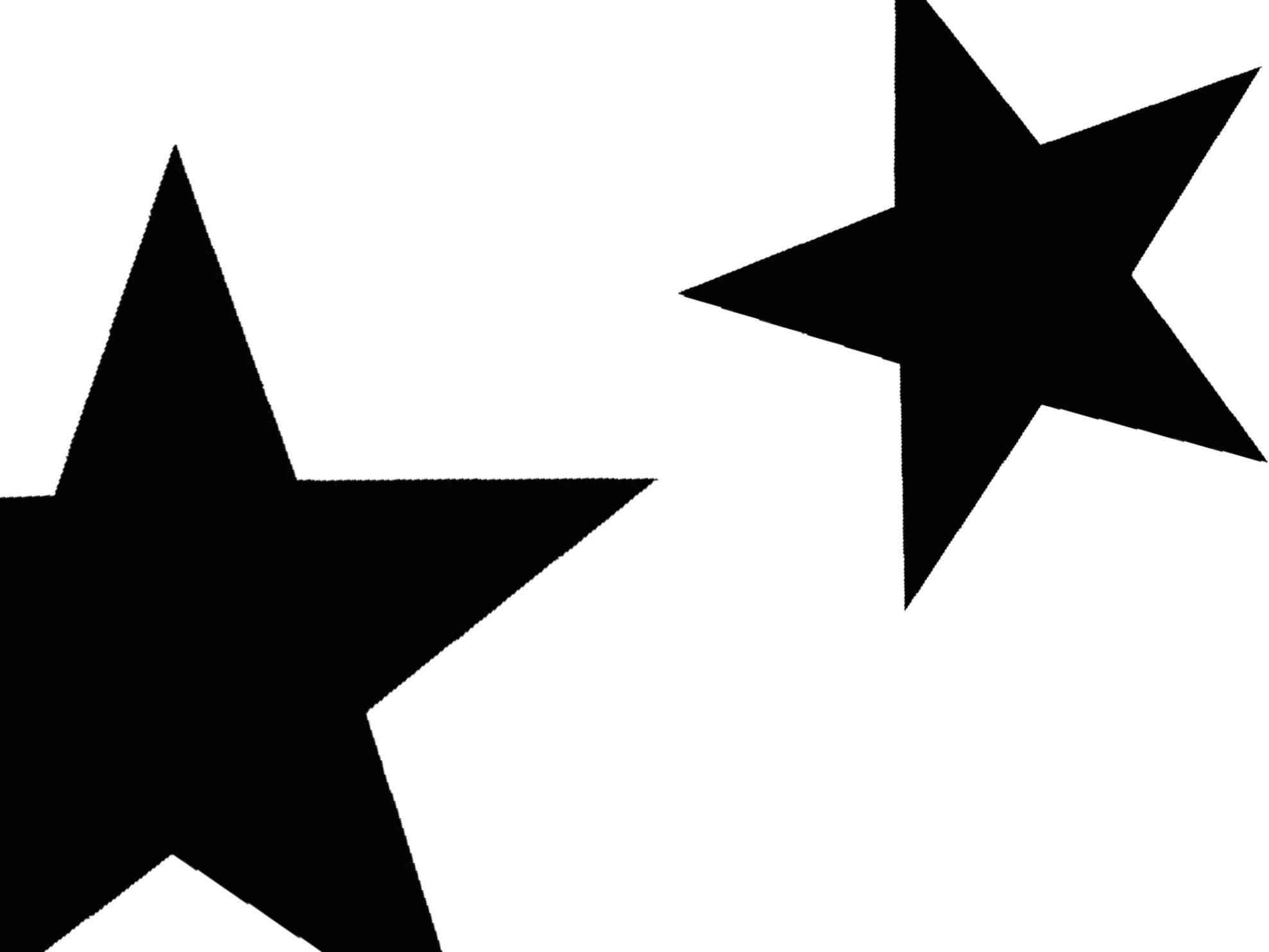
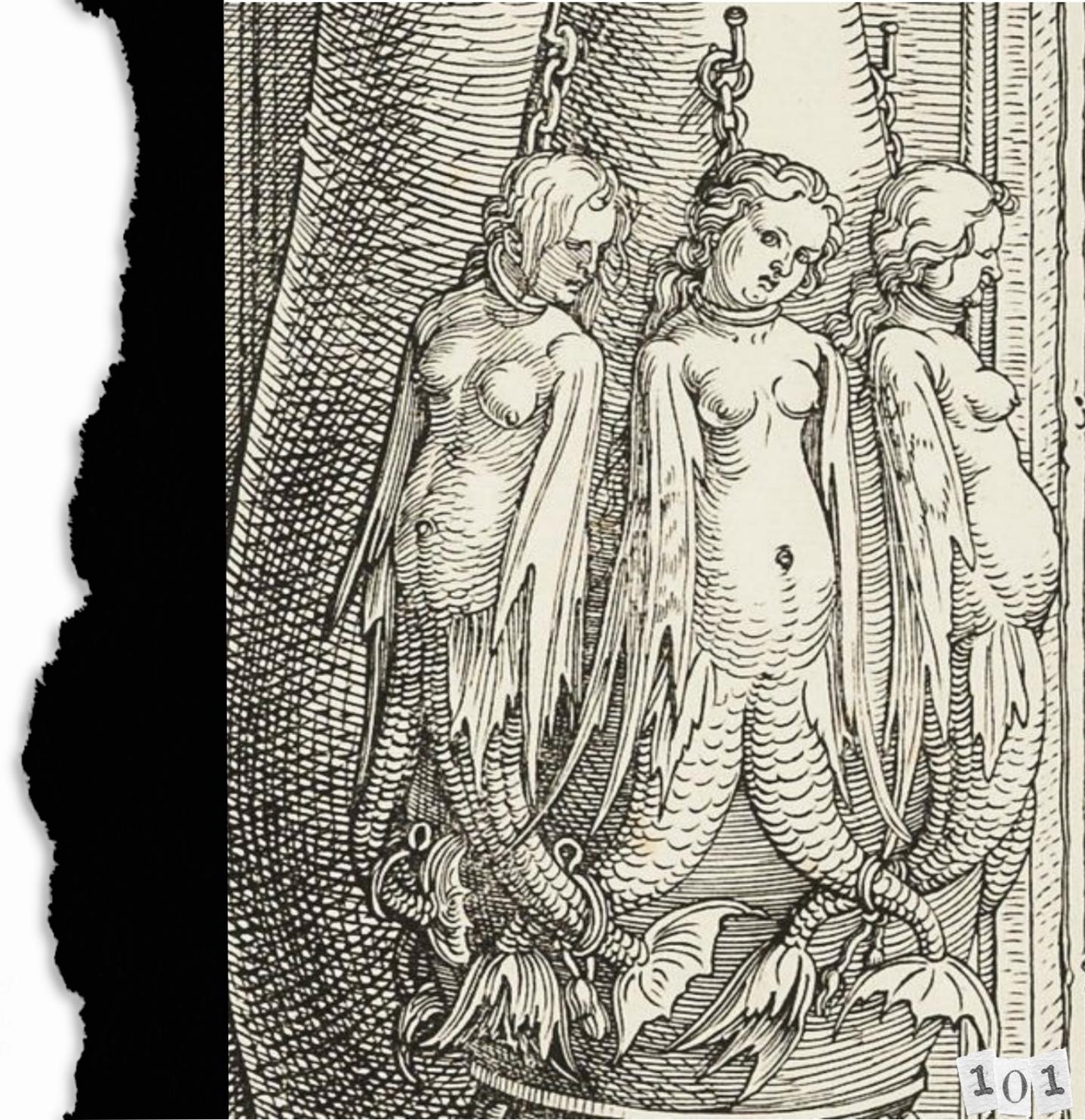

Fig 16. Durero, A. (1515) *Arc
Triunfo de Maximiliano* (det
[Grabado]. Museo Albertina
Viena, Austria.

outro

El arte es un terreno fluctuante: la mayoría entiende de donde surge el cambio, pero nunca se sabe muy bien hacia dónde va. Las manifestaciones contraculturales también constituyen una parte importante de lo popular; su poder en el mundo contemporáneo ha forzado el diálogo entre diferentes tendencias artísticas. Este dinamismo es crucial para el desarrollo de la cultura y la capacidad del individuo de reflejar su propia realidad.

Lo popular es un ideal infinitamente variable que no puede ser definido de manera estática. Precisamente es su capacidad para reinventarse constantemente lo que lo mantiene vivo (Deller, p.13-14). Lo underground no solo funciona como un espejo de los conflictos y transformaciones sociales, también actúa como un agente de cambio crucial que cuestiona lo establecido y apuesta por nuevas corrientes ideológicas y creativas. La cultura popular es el factor que hace que el arte underground se mantenga relevante, en boca de todos. Del mismo modo este incide en la cultura popular para que siga existiendo un espacio de autenticidad y resistencia.

bibliografía

Bey, Hakim. *T.A.Z: LA ZONA TEMPORALMENTE AUTÓNOMA (Y II)*. Nómadas.

Hebdige, D. (1979). *Subcultura: el significado del estilo*. Routledge.

Marcus, G. (1993). *Rastros de carmín: Una historia secreta del siglo XX*. Anagrama.

Resnais, A. & Marker, C. (Director). (1953). *Las estatuas también mueren*. [Film]. Argos Films.

Stoker, B. (2015). *Drácula 1897*. Createspace Independent Publishing Platform.

Olivares Martínez, D. (2014). Las arpías. *Revista Digital de Iconografía Medieval*, vol. VI, nº 11, 2014.[Universidad Complutense de Madrid].

Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Traficantes de Sueños.

Valtierra, Ana. (2020). EL EROTISMO DE UNA ASESINA: LA ESFINGE EN LA PINTURA DEL SIGLO XIX. *Revista Digital Adiós*.

San Miguel, S. (2020). La femme fatale en la pintura del XIX. *Arte Misión*.

Dejtiar, F. (2022). SITE, Buildings and Spaces: ¿Cómo darle una vuelta a las exposiciones de arquitectura? *ArchDaily*.

Deller, J. (2015). *El ideal infinitamente variable de lo popular*. D.R. © CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid, España.

