

PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo

Exposición del 13 de mayo al 25 de septiembre de 2016

Gavin Turk, *Pop Up*, 2000

El punk, heredero de otros movimientos radicales inconformistas como el dadaísmo y el situacionismo, es una de las referencias culturales del siglo XX que más peso ha dejado. Esta exposición recoge su influjo en el arte contemporáneo que, marcado por un espíritu crítico y cuestionador, parece el territorio más propicio para seguir sus rastros.

JOHNNY ROTTEN ESTÁ DE RODILLAS, con el micrófono en la mano, en un escenario sobre el que hay algunas botellas de cerveza rotas que han sido lanzadas desde el público. A su lado Sid Vicious, que durante todo el concierto y como es habitual ha tocado con el bajo desenchufado, sangra al haberse cortado con alguna de las botellas en el pecho. Es la imagen que queda del último concierto de los Sex Pistols, el grupo icono del punk, que tuvo lugar en San Francisco en 1978. Han pasado solo cuatro años desde que en agosto de 1974 los Ramones tocasen canciones rabiosas de un minuto en el club CBGB de Nueva York, donde un año más tarde también actuarían Television, Suicide, Talking Heads, The Dictators y hasta treinta grupos. Ese mismo verano, en Londres, Malcolm McLaren rebautiza su tienda de ropa con el nombre «Sex» y crea los Sex Pistols. En 1976 aparecen en televisión, sueltan un par de tacos. Al día siguiente son portada de todos los periódicos y se prohíben en toda Inglaterra. Y el punk explota. Dos años más tarde, el mismo verano de 1978 en el que los Sex Pistols dan su último concierto, tiene lugar en el Artists Space de Nueva York el primer concierto no wave, que recupera la intensidad del principio del punk con grupos como Teenage Jesus and The Jerks y más tarde Sonic Youth. Lo que sigue son los efectos de la explosión.

Esta es la breve y estricta historia de la explosión punk como movimiento eminentemente musical que se produce en la segunda mitad de los setenta. Pero en ese último concierto de los Sex Pistols, Johnny Rotten lanzará una pregunta cuyo eco traspasa esos años: «¿nunca os habéis sentido estafados?» El crítico musical Greil Marcus estaba allí. Y tiempo después, cuando escribe *Rastros de carmín*, la primera genealogía del punk, recuerda que bajo el rechinar de dientes de Johnny Rotten cantando a la anarquía podía oírse el eco de una rabia que, como un fantasma, ha recorrido todo el siglo XX: fundamentalmente en el afán revolucionario de los situacionistas y sus eslóganes antitodo, en los aullidos de los dadaístas y su voluntad negadora o en la furia revolucionaria de los comuneros derribando la columna Vendôme en París. El punk, entonces, no es solo un movimiento musical, sino la manifestación ejemplar de una incomodidad más amplia frente al sistema económico, político, social y cultural: una reacción frente a una sociedad marcada por el fin del sueño hippie, el regreso del conservadurismo, la aparición del terrorismo, la crisis del petróleo y la falta de futuro de una juventud abocada al paro. «No future» fue uno de los lemas que recogió de movimientos anteriores como el situacionismo o el dadaísmo. Pero, a diferencia de ellos, el punk emergió en medio de la cultura de masas, lo que provocó su expansión desbordando el ámbito anglosajón y abriéndose más allá de la música. Esta expansión supera el fenómeno histórico concreto y convierte el punk en un adjetivo que califica una manera de entender el mundo: crítica, radical, anti, libre...

El punk es una actitud. Una actitud hecha de rabia, velocidad, ruido, incorrección, inconformismo, negación, oposición y provocación que atraviesa el siglo XX y que se prolonga más allá de los setenta, más allá del contexto anglosajón y más allá de la escena musical. Una explosión cuyos efectos hacen del punk una de las referencias culturales del siglo XX que más peso ha dejado. La actitud punk está también muy presente en el arte contemporáneo que, marcado por un espíritu crítico y cuestionador, parece el territorio más propicio para seguir sus rastros.

El propósito de *PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo* es recoger su influencia en el arte actual, establecer una genealogía que llegue hasta nuestros días o, retomando la expresión de Greil Marcus, seguir sus rastros hasta el presente. Se trata de corroborar una intuición: que más allá de las divisiones que puedan existir entre artistas, tendencias o medios utilizados, hay un ruido rabioso que une a muchos creadores. Es decir, que la actitud punk, fruto de esa historia que se remonta al dadaísmo pasando, entre otros, por el situacionismo, está muy presente en la producción artística contemporánea. Esta exposición pone de relieve hasta qué punto los ecos de la actitud punk –los motivos que llevan a la insatisfacción, el inconformismo, la pérdida de fe en el progreso o la crítica feroz a los iconos del sistema económico y social– son intrínsecos a la práctica de muchos artistas. Recogiendo la famosa frase de «punk is (not) dead», se trata de aseverar que efectivamente es así, que el punk es un muerto viviente, un zombi que ha seguido ganando adeptos.

Algunos de los más de sesenta artistas reunidos en la muestra fueron testigos y actores de la explosión del punk en los setenta, sumando a su actividad artística el ser auténticos incitadores y activistas. Otros son anteriores: se anticiparon y demuestran el lazo histórico del punk con otros movimientos radicales. En muchos casos el punk aparece como una referencia explícita, que se plasma en el uso de elementos como el ruido, la tipografía de recortes, el antidiseño y el feísmo, o en la inclusión de referencias musicales directas. La exposición también presenta los rastros del punk como actitud: la negación, la oposición y la destrucción; el «hazlo tú mismo»; la referencia al miedo y el terror en una sociedad que aliena a los individuos; esa misma alienación que provoca estados psicóticos; la valorización de lo que se sale de la norma; el nihilismo; la crítica al sistema económico y la anarquía; o la reivindicación de la propia libertad sexual, del cuerpo como lugar de batalla. Finalmente, una selección de fanzines, vídeos, películas, reportajes, pósteres, libros o discos documenta los antecedentes del punk, su explosión y su repercusión en diferentes contextos.

A través de los rastros que ha dejado en la producción artística contemporánea y de su fuerte influjo, la exposición acaba revelando los principales elementos que definen el punk como una forma de entender la cultura y, por extensión, de estar en el mundo. También traza los principales elementos que enmarcan la aparición del punk: el uso del terror y el terrorismo como excusas para un retorno al conservadurismo y convencionalismo de las costumbres; la crisis económica ligada a la gestión de la escasez que conllevaba el final del sueño en el progreso, y una generación abocada al desempleo y la falta de esperanza. El «no future» certifica el fin de un posible horizonte de convivencia utópica. El punk, como réplica de una genealogía de movimientos radicales en el siglo XX, es la constatación del fracaso de la sociedad contemporánea. Y ese fracaso no solo sigue estando presente, sino que conforma nuestra contemporaneidad.

A la manera de un reflejo, la exposición manifiesta cómo los principales aspectos de la crisis social y política de los setenta siguen siendo vigentes y cómo, para expresar su inconformismo y su rabia, los artistas han recogido los rastros del punk.

Carlos Aires, Marcel·lí Antúnez, Martin Arnold, Fabienne Audéoud, Eduardo Balanza, Bill Balaskas, Jean-Michel Basquiat, Jordi Benito, Laurent P. Berger, Chris Burden, Tony Cokes, Jordi Colomer, Brice Dellsperger, DETEXT, Die Tödliche Doris, Christoph Draeger, Jimmie Durham, Tracey Emin, Mario Espliego, VALIE EXPORT, Hans-Peter Feldmann, Claire Fontaine, Chiara Fumai, Iñaki Garmendia, Kendell Geers, Gelitin, Nan Goldin, Douglas Gordon, Dan Graham, Eulàlia Grau, Johan Grimonprez, Guerrilla Girls, Antoni Hervàs, Jota Izquierdo, Mike Kelley, Martin Kippenberger, João Louro, Christian Marclay, Israel Martínez, Raisa Maudit, Paul McCarthy, Jonathan Meese, Jordi Mitjà, Joan Morey, Janis E. Müller, Matt Mullican, Itziar Okariz, João Onofre, Antonio Ortega, Luis Felipe Ortega y Daniel Guzmán, Tony Oursler, Mabel Palacín, Juan Pérez Agirregoikoa, Raymond Pettibon, Maria Pratts, Tere Recarens, Jamie Reid, Tim Reinecke, Aïda Ruilova, Pepo Salazar, Santiago Sierra, Federico Solmi, Natascha Stellmach, Tres, Gavin Turk, T.R. Uthco & Ant Farm (Doug Hall, Chip Lord, Doug Michels y Jody Procter), más algunos de los documentos, discos, libros y referentes gráficos más relevantes del punk.

Visitas guiadas diarias

(incluidas en la entrada)
Consultar horarios e idiomas
en www.macba.cat

Actividades relacionadas

Más información
en www.macba.cat

MACBA AMICS

MACBA Collage Lab**A cargo de Max-o-matic**

Sesión punk: visita exprés
a la exposición y skype con
Tomás Spicolli
Viernes 13 de mayo y 3 de
junio, 16.30 h. Espacio Taller.
15 €. Gratuito con carné
Amic. Inscripción previa
en www.macba.cat. Plazas
limitadas

**Visita a la exposición a
cargo de su comisario,
David G. Torres**

Jueves 19 de mayo, 19 h
Exclusivo MACBA Amics.
Reserva previa en
amics@amics.cat.
Plazas limitadas

SEMINARIO

**Con Greil Marcus y otros
invitados a concretar**

Jueves 15 y viernes 16 de
septiembre
Auditorio Meier

MACBA SE VIVE

5 €. Gratuito con la entrada
general del museo y
carnés MACBA Amics. Sin
inscripción previa. Aforo
limitado

Félix Pérez-Hita

Jueves 7 de julio, 19 h
Atrio del museo

**Antoni Hervàs y Corte
Moderno representan
Negociudad**

Jueves 14 de julio, 19 h
Atrio del museo

**Proyección del documental
Tito, the Phantom Monk
(2015)**

Presentación a cargo de su
director, Dani Montlleó
Jueves 21 de julio, 19 h
Auditorio Meier

Maria Pratts y Ulldeter

Jueves 28 de julio, 19 h
Atrio del museo

Comisario

David G. Torres

Profundiza en los contenidos en macba.cat

Catálogo, listas de música, líneas de tiempo, recorridos temáticos, textos descargables... Todo en www.macba.cat/expo-punk

Horarios

Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 h a 19.30 h (del 25 de junio al 24 de septiembre, de 11 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h

MACBA

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
www.macba.cat

Síguenos

#AndreaFraser

Medios colaboradores

Exposición coproducida con:

Con el apoyo de:

prohelvetia