GIRLS TO THE FRONT!

¿Se puede contar una historia del rock sólo con mujeres?

Un proyecto de Montse Galán y Javier Panera

05/12/23 ◄
► 18/02/24

SALA MÓS SALVADOR

Arte Contemporáneo Logroño

CULTURAL RIOJA

GIRLS TO THE FRONT!

¿Se puede contar una historia del rock (y del arte) protagonizada exclusivamente por mujeres?

Un proyecto de Montse Galán y Javier Panera

Girls To The Front! intenta trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música pop-rock reconsiderando las premisas bajo las cuales hemos construido el relato histórico de las músicas populares urbanas.

Al pensar en los imaginarios "oficiales" del rock se ha convertido en un tópico echar la vista hacia nombres como Robert Johnson, Elvis Presley, Mick Jagger, David Bowie, Bruce Springsteen o Kurt Cobain, olvidando que el rock no sería lo que conocemos sin la poderosa influencia de muchas mujeres que han contribuido a forjar unas prácticas culturales ligadas a la rebeldía y el combate generacional.

La exposición está integrada por más de 300 portadas de discos —diseñadas en muchos casos por artistas visuales

Retrato de Patti Smith. Montse Galán, 2023

Imagen de portada: *Rebel grrrls.* Montse Galán, 2021

de prestigio como Cindy Sherman, Barbara Kruger, Annie Leibovitz, Linder Sterling, Ana Torralva o Lynn Goldsmith— con las que se articula un recorrido cronológico e iconográfico por los principales géneros y subgéneros de la música popular grabada entre 1923 y 2023, protagonizado exclusivamente por mujeres.

Nuestro viaje arranca con pioneras del blues como Ma Rainey, Bessie Smith o Memphis Minnie que, en la tercera década del siglo XX pusieron los cimientos de este género y grabaron las primeras canciones feministas de la historia, teniendo que soportar que muchas de sus aportaciones fueran saqueadas por bandas como The Rolling Stones o Led Zeppelin. Pasamos por figuras como Big Mama Thornton (cantante de rythm&blues que grabó en 1953 la primera versión de *Hound Dog* que luego popularizó Elvis Presley en 1956), iconos generacionales incontestables como Aretha Franklin o Patti Smith y figuras de culto vinculadas al punk y la música de vanguardia como Lydia Lunch, Yoko Ono, Annea Lockwood, Ana Curra, Mamen Rodrigo, Diamanda Galás o Kim Gordon, hasta desembocar en artistas actuales que han logrado fusionar experimentación y sensibilidad pop como Bjork, St. Vincent, FKA Twigs, Rosalía o Sevdaliza.

La exposición presta particular atención al movimiento Riot Grrrl, que en la década de los 90 —con bandas como Bikini

De izquierda a derecha: *Retratos de Kim Gordon, Björk y Courtney Love*. Montse Galán, 2023

Kill, Bratmobile, Babes in Toyland, L7, o Sleater-Kinney— se erigió como una alternativa a estilos como el grunge y el heavy metal y plantó cara al machismo imperante en la industria musical convergiendo en su lucha, con colectivos artísticos como Guerrilla Girls y Pussy Riot. El eslogan "Girls To The Front!" fue precisamente, el grito de cientos de mujeres que a punta de talento, desplante y valentía, reclamaban su derecho a sentirse seguras en los conciertos de punk-rock y su reconocimiento y visibilidad profesional dentro de la industria musical.

Girls To The Front! incorpora, asimismo, varias obras producidas específicamente para la Sala Amós Salvador entre las que destacan el monumental diagrama conceptual que da título a la exposición con el que se visualiza una historia de las relaciones de intercambio entre las artes visuales y la música pop desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad, la videoperformance *La historia del rock en 10 canciones (Vol. 2)* y la videoinstalación *Love Song* de Montse Galán.

Biografías

► **Javier Panera** es actualmente Director del Máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca e investigador cultural, Premio Villar y Macías (CSIC). Ha sido director del DA2 (Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca) y ha comisariado más de 150 exposiciones de artistas nacionales e internacionales como Andy Warhol, Tania Bruguera, Chistian Marclay, Ulrike Rosenbach, Albert Oehlen, Tony Oursler, Concha Jerez, Fernando Sinaga o Elena del Rivero, destacando, proyectos colectivos sobre las relaciones entre las artes visuales y la música popular como *Rock My Religion*, *Video Killed The Painting Star*, *This Is Not a Love Song* (finalista de los Premios Ciudad de Barcelona a la mejor exposición del año), *Bailar de arquitectura* o *El pintor de canciones*.

► **Montse Galán** es artista visual e investigadora del Programa de Doctorado de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Salamanca. Finalista del Premio Jóvenes Creadores de Salamanca en 2020. Su trabajo explora las relaciones entre la pintura, la cultura popular y los nuevos medios desde una perspectiva feminista y se ha materializado en varias exposiciones individuales entre las que destacan: *Naked Vinyls. ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para salir en la portada de un disco?* (Museo de Salamanca, 2021), *Queens of Noise* (Sala Pintores 10, Cáceres, 2022) o la colectiva *This Is Not a Love Song* (Centro Cultural de la Villa, Madrid, 2021).

Retrato de Big Mama Thornton, Montse Galán, 2023

Actividades en torno a la exposición

GENERACIONES, GÉNERO Y CIUDAD con Mamen Rodrigo Bañuelos, Beatriz Subero Mellado y Verónica Zaldívar

► Sábado 16 de diciembre | 13:00 h.

Mamen Rodrigo (Vulpes, Anticuerpos y Puro Chile) mantendrá una conversación intergeneracional con la cantante Verónica Zaldívar y la baterista Beatriz Subero, ambas pertenecientes al grupo Hijas del No.

PURO CHILE + HIJAS DEL NO
Concierto en La Gota de Leche

► Sábado 16 de diciembre | 19:00 h. | Entrada gratuita con inscripción

El proyecto actual de Mamen Rodrigo se presenta en Logroño acompañadas de Hijas del No, banda punk liderada por mujeres referente en la ciudad.

***BATTERIE FRAGILE* con Iker Idoate**

► Sábado 6 de enero | 20:00 h. | Festival ACTUAL

Actual Free Tour, recorrido musical guiado por Rioja Filarmonía, recala en su tercera parada en la Amós. Iker Idoate interpreta la composición *Batterie fragile*, con una original batería de porcelana, obra del escultor francés Yves Chaudouët.

SI LAS MUJERES MANDASEN con Gloria Durán

► Jueves 25 de enero | 19:00 h.

A principios del siglo XX muchas fueron las mujeres que tuvieron que inventarse como mujeres nuevas o "Nuevas Mujeres". Muchas se lanzaron a las tablas y generaron un protopop, más comúnmente conocido como cuplé y sicalipsis. Eran populares, glamurosas y altamente peligrosas. Trataron de imaginar un mundo un pelín patas arriba donde ellas, en muchas ocasiones, eran las que mandaban.

VISITAS COMENTADAS

► Todos los sábados y domingos | 12:30 h.

De martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Lunes: cerrado. 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero: cerrado.
Tardes del 24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero: cerrado.

@salaamossalvador Sala Amós Salvador Sala Amós Salvador

Suscríbete a nuestro boletín enviando un correo a **salaamossalvador@logrono.es**

SALA AMÓS SALVADOR Arte Contemporáneo Logroño | CULTURAL RIOJA | Logroño | ACTUAL