

Artistas que Cantan TOP TEN

Ya sea como consecuencia de un pretendido interés por alejarse de los consabidos rígidos parámetros del arte, o a causa de motivaciones personales de la más variada índole, en la actualidad muchos proyectos artísticos se están materializando, con mayor o menor éxito, en forma de producto discográfico. Utilizando la vía de la música pop como un vehículo válido para repensar la producción, difusión y consumo propios del sistema del arte, muchos artistas están cambiando de bando a la espera de entrar en la lista del AFYVE. Texto: Aimar Arriola

Este fenómeno, que tiene mucho que ver con el incómodo papel que el artista juega en la sociedad actual, que se ve obligado a situarse a medio camino entre el genio creador y el profesional creativo, participa de una estrategia que plantea un esquema de producción, difusión y consumo más abierto, dinámico y flexible que los canales por los que habitualmente circula una obra de arte.

Un producto musical planteado como una creación artística produce una serie de fisuras en la sólida división entre disciplinas y cuestiona, por ejemplo, el tradicional concepto de autoría o la propia idea de objeto de arte único. Asimismo, ofrece modos de difusión alternativos al tradicional dispositivo expositivo, a través de nuevas formulas como pueden ser un concierto o un simple

disco compacto. Pese a que para muchos este fenómeno sea simplemente un síntoma generacional de caducidad inminente, el ejemplo de prácticas anteriores que también han abarcado diferentes disciplinas y se han beneficiado de la estructura del mercado de consumo, nos indican que el modelo planteado es perfectamente válido y efectivo. Este es nuestro top ten.

1. "Emerge", Fischerspooner

"You don't need to emerge from nothing / You don't need to tear away..."

Desde que el posmodernismo dio luz verde a la cita, la apropiación, y al corta y pega, la música encontró en los covers y en el revival su gallina de los huevos de oro. Desde sus inicios como dúo electropop de bajo presupuesto y con el lema de "arte para las masas", Fischerspooner ha evolucionado hacia una elaborada combinación de música, performance, baile, moda, cine, diseño y hedonismo. Sus componentes, Warren Fischer y Casey Spooner, se conocieron en la escuela de arte del Art Institute de Chicago, donde comenzaron a colaborar en piezas de performance en las que la música era el elemento central. Están a punto de editar su esperado 2º álbum. <www.fischerspooner.com>

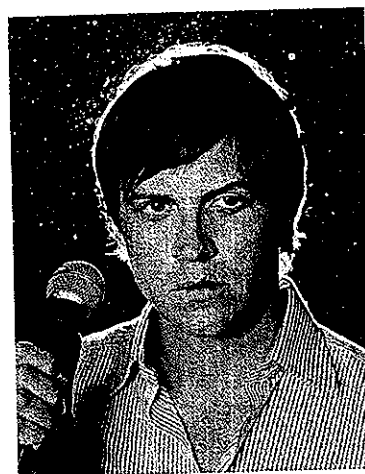

Photo: Courtesy of Changing Role - Move Over Gallery

2. "Yes I can!", Chicks on Speed

"Long arms, funny legs - entertain / provocatively talkative / art school drop out, designer clothes give me more..."

Querer es poder. Las Chicks on Speed fueron las primeras tráfugas en darse a conocer tanto en los medios musicales como en los corrillos del arte. Las tres componentes del grupo, Melissa Logan, Kiki Moorse y Alex Murria-Leslie, se conocieron en la Academia de Arte de Munich donde decidieron formar "un colectivo artístico que trabaja en el campo de la música". Con dos álbumes a sus espaldas, "Will Save us All" y "99 Cents", ambos publicados por su propio sello discográfico, las Chicks on Speed utilizan su música, sus live shows y la más variada producción de objetos, como herramientas lúdicas para atentar contra el status quo. Defienden un producto que pueda convivir tanto en la sección de discos de un centro comercial, como en la tienda de un museo, o pueda circular libremente por internet o el top manta. En definitiva, arte de 99 centavos. <www.chicksonspeed.com>

3. *"I don't know what I want", Martin Creed*

"I don't know what I want / I don't know what I want / I don't know what I want / I don't know what I want..."

La obra del artista británico Martin Creed, que en 2001 recibió el premio Turner de manos de Madonna, tiene sus raíces en el arte conceptual de los 60 y 70. A mediados de los 90 fundó su propia banda de rock, Owada, con la que traslada a la música la pureza y simpleza formal de sus esculturas e intervenciones. La banda, ahora llamada simplemente Martin Creed, ha editado ya varios cedés. <www.martincreed.com>

4. *"Playback", The Congosound*

"C'est la vie qui nous emporte tous les deux à son caprice / Le destin j'en ai peur c'est pour ça que je commande..."

Ya en el territorio nacional y a finales de los noventa, el artista catalán Carles Congost funda en colaboración con Vicent Fibla —autor habitual de la música de sus videos e instalaciones— su proyecto The Congosound. A través de esta plataforma remezclan a grupos como Manta Ray o Fangoria y editan su álbum debut titulado "Jackson" (Cosmos Records, 2002). Recientemente Congost ha colaborado con el grupo Astrud en la pieza de video musical "Un mystique determinado" que ahonda en cuestiones como la consideración de la figura del artista por parte de la sociedad, y cuya banda sonora ha sido editada en formato cedé este mismo año.

<www.cosmosrecords.com><www.austrohungaro.com/mystique>

5. *"Thanks", Begoña*

"Thanks for your help / Thanks for your mistrust / Thanks for all the evil you said / On my evolution..."

En 2000, Begoña Muñoz es invitada a concebir un proyecto relacionado con la performance. Ella contesta que desea hacer música, sacar un disco, cantar y actuar. Creado en torno a los clichés que rodean la construcción de una carrera musical, el producto resultante, el álbum "We Only Move When Something Changes" (Subterfuge/Consonni, 2004), se convierte en el eje alrededor del cual se irán generando proyectos satélite, como una gira o la grabación de un promo dirigido por la también artista Itziar Okariz. <www.begoña.com><www.consonni.org>

Photo: Daniel Riera

Fiesta presentación del disco, Arrebato, Bilbao, 18 de marzo, 2004 Photo: Arantza Perez Hidalgo

6. "Ganglang", Janine Gordon

"Make a fortune exporting your babies in a glass box, I call it modern art..."

Janine Gordon es una artista que lleva años documentando subculturas primordialmente masculinas. Ha fotografiado a moteros, surfers, bandas hispanas, skinheads y raperos, grupos en los que ha participado no como vóyeur sino como "instigadora". Su curiosidad y proceso de trabajo le han llevado a editar bajo el seudónimo de "Jah, Jah" su propio álbum de hip hop titulado "The Art of Hip Hop" (E-image Music). Desde su página web reclama un espacio en sellos discográficos como Jive o Def Records en los que la cuota femenina es prácticamente nula. <www.thing.net/janine>

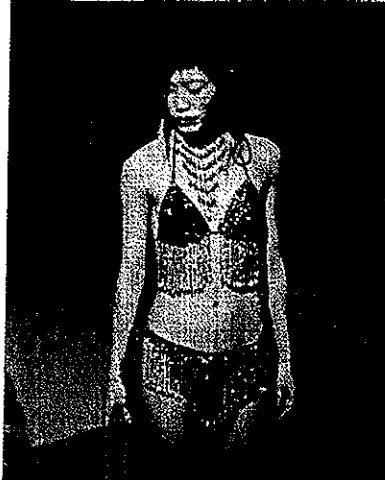

Photo: courtesy of the artist

7. "Laissez-moi danser", Hsia-Fei Chang

"Laissez-moi danser laissez-moi / Laissez-moi danser
chanter en liberté tout l'été / Laissez-moi danser laissez-moi..."

Desde 2001 la artista taiwanesa afincada en París Hsia-Fei Chang ha usurpado la identidad de varios de sus ídolos pop, desde Dalida hasta Guns'n'Roses, para interpretar en clave de humor versiones en playback de algunos de sus mayores éxitos. En estas performances la artista utiliza la parodia como vehículo para evidenciar, entre otras cuestiones, el uso que la sociedad y, concretamente la industria del entretenimiento, hacen de la figura de la mujer. Con un álbum "best of" bajo el brazo (Hsia-Fei Chang, France CD, 2004) su repertorio ya ha sido presentado en galerías y festivales de media Europa. <www.hsia-fei.com>

(2003) Transmitter, Internationale Kultur und Kunstfestival

8. "Young boys", Tobias Bernstrup

"Young boys, young boys at midnight, / Young boys,
young boys at midnight..."

El artista sueco Tobias Bernstrup habita un mundo de videojuego en el que a través del artificio, la ficción y lo fetish, aborda cuestiones de género y reflexiona sobre el cuerpo y su relación con el espacio construido. La música es uno de los elementos centrales de sus performances, instalaciones y animaciones en video, por lo que la consecución de un álbum debut no llegó por sorpresa. "Re-animate me" (Färgfabriken, 2002), producido enteramente por el artista y comercializado como un cedé musical al uso, incluye trece canciones estrechamente ligadas a su obra visual, como "Videodrome" o "JPEG Boy", que el artista ya ha presentado en clubs, galerías y bienales de arte. <www.bernstrup.com>

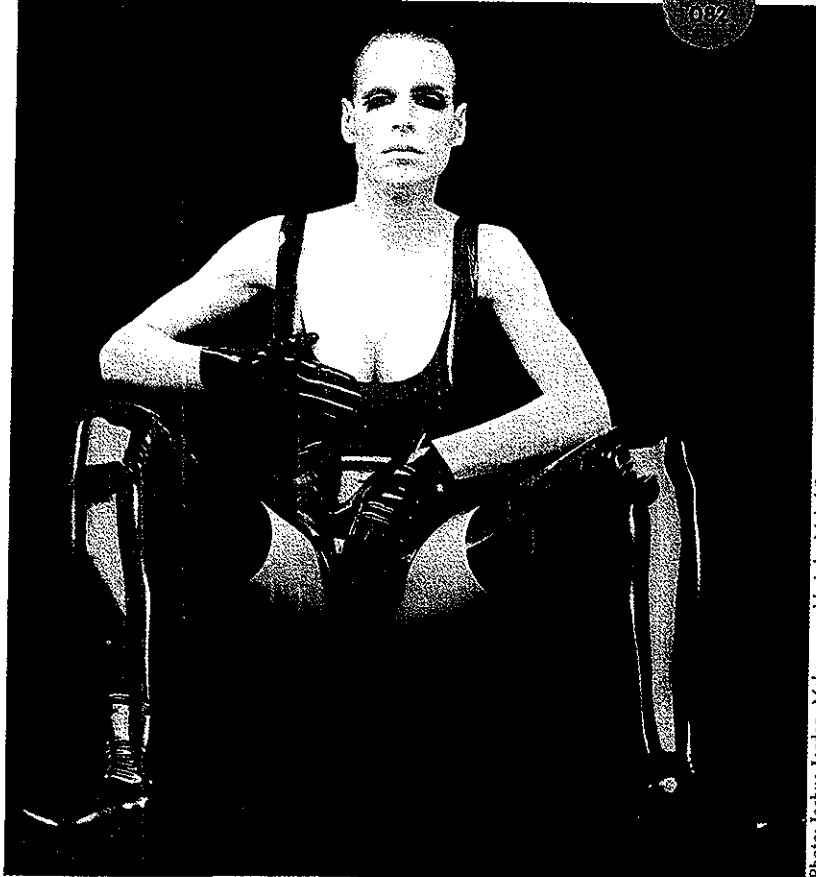

Photo: Joshua Jordan, Make-up and hair by Mýkel Renner Courtesy: Andréhn-schiptjenko/Cosmic Galerie (c) 2002 Tobias Bernstrup

9. "Superficiality", Ana Laura Aláez

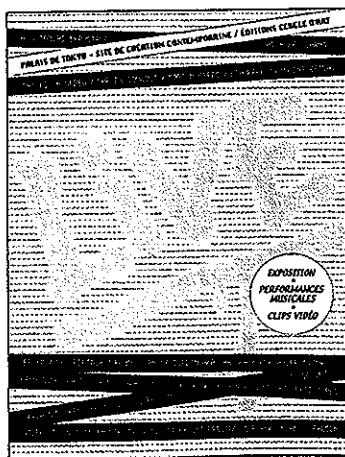
"Ah! New tools to change the way you see
the way / I see your superficiality / Ah!
New tools to change the way your kiss of
colour / Of your superficiality..."

Para la bilbaína Ana Laura Aláez las canciones son arte porque "te hacen sentir sin tener que pensar". Este mismo espíritu naïf es el que rodea a "Girls on Film #1" (Click New Wave, 2004), un cedé resultante de su larga colaboración con Mario y Cocó de Cielo, que incluye un videoclip y siete canciones extraídas de varias de sus instalaciones anteriores y que en cierta manera continúa la estela de su Dance & Disco (2000) en la que la artista se estrenó como DJ/seleccionadora.

10. "Clandestin, Lotta Gold

"Je ne suis que l'heroine de la vie que tu
m'imagines / Je ne suis qu'une clandestine,
tantôt douce, tantôt féline..."

Una de las últimas incorporaciones a esta lista de "intrusos" ha sido la artista francesa Marie Auvity, que en su vertiente musical juega con los convencionalismos del marketing y la cultura de consumo a través de Lotta Gold, marca de perfume y producto popstar al mismo tiempo. Con "la sensualidad de una Kylie Minogue y la presencia escénica de una Madonna", Lotta Gold, que ya ha editado su primer CD acompañado de un extenso catálogo de merchandising que incluye camisetas, tazas y hasta un calendario, recupera, subiendo puestos, los mandos del juego de la seducción.

En vivo y en directo: LIVE

Que la música y el Arte se den de la mano, no es una absoluta novedad, si no qué nos decís sobre la relación entre la "Velvet Underground" y Andy Warhol...

Pero sí es cierto, que cada vez más son los artistas que se escapan de los límites de lo propiamente artístico para convertirse en diyéis y/o músicos en toda regla que ofrecen sus directos en las mejores salas y sacan discos; artistas para los que la música tiene mucho que ver con su faceta de creador. Pues eso es lo que se mostró en "Live", Palais de Tokyo, una exposición entorno al fenómeno artísticomusical que ofreció para el público parisino conciertos, exposiciones y videoclips de artistas que se mueven entre estas dos formas de expresión. Carles Congost, Exchpoptue, Chicks on Speed, Stereo Total, Richard D. James (Aphex Twin)... fueron algunos de los protagonistas y claro, para todos aquellos que no pudimos asistir a tales preciados eventos, nos queda un bonito catálogo ilustrado con fotos, perfiles y entrevistas de todos los artistas participantes. Indispensable para conocer aquellos que actualmente se mueven tanto en la escena artística como musical. "Live" Palais de Tokyo 2004 JOSE +CRISTINA