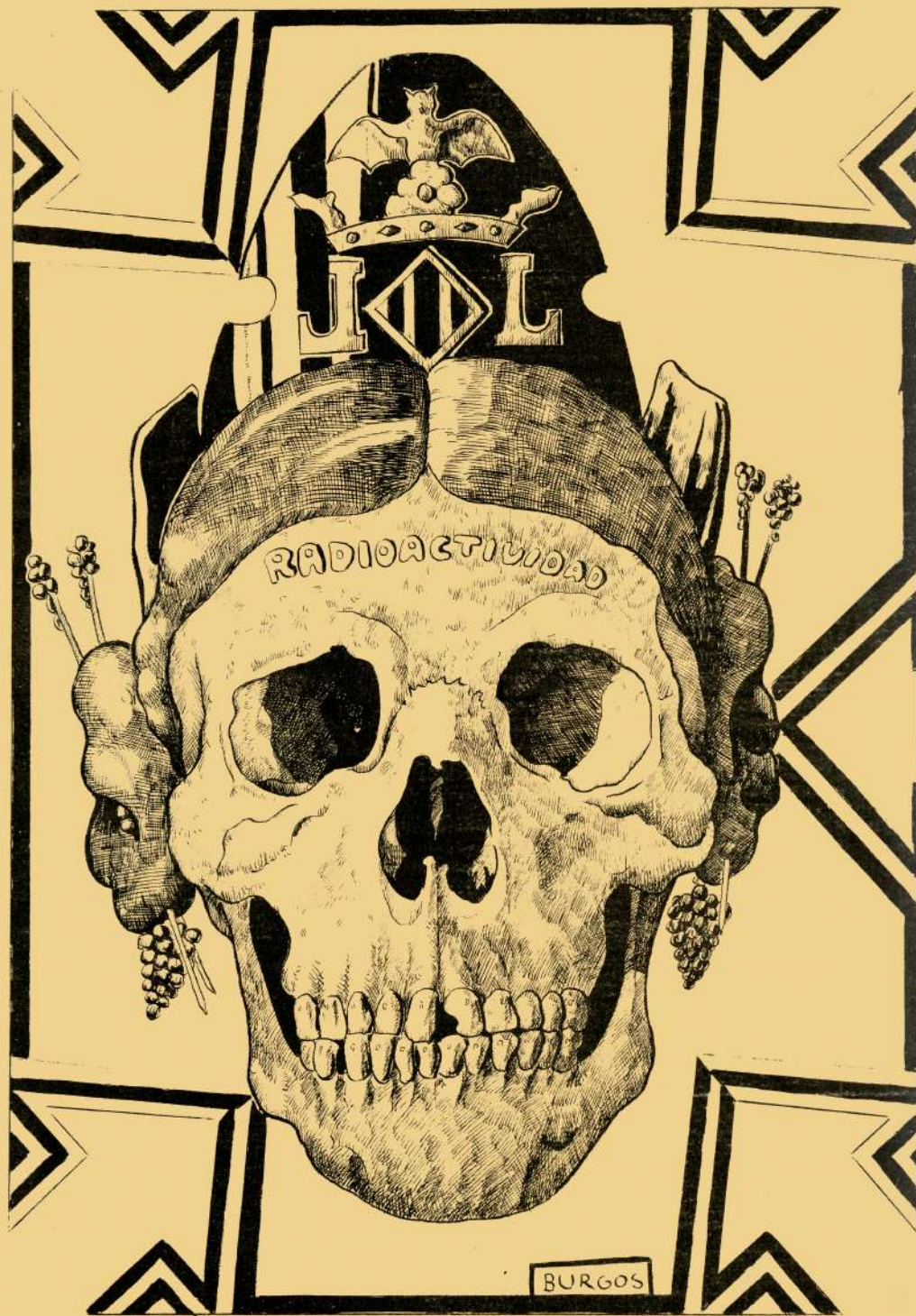

CONTRACULTURA

IVAM

13 FEBRERO—17 MAYO 2020

GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

TOTS
A UNA
VEU

IVAM

Fallera empalmada, 1978. José María Gorris. Col. del IVAM

L'IVAM presenta l'exposició **CONTRACULTURA: UTOPIA, RESISTÈNCIA I PROVOCACIÓ A VALÈNCIA** del 13 de febrer al 17 de maig de 2020 en la qual proposa un recorregut per algunes propostes contraculturals valencianes entre els anys seixanta i huitanta. La mostra, comisariada per Alberto Mira, planteja com des de l'alta cultura i des de la cultura del poble es van proposar alternatives a totes les ortodòxies de l'època.

La contracultura refà les ficcions que una societat es compta a si mateixa. Pot ser que no sempre trobe la veritat, però sí cerca alternatives a les mitologies oficials que tracten de consolidar certs "nosaltres". A València, a Espanya, van existir narratives molt clares sobre aqueix nosaltres, i va existir una resistència a prendre-les massa de debò. El talent mediterrani que glorificava la propaganda oficial va tindre així la seua contrapartida en la contracultura, que insistia que les coses no havien de ser així.

En l'exposició, dividida en set seccions, es posa de manifest com l'art es va obstinar a superar els límits de les pressions polítiques. Com el carrer va parlar i com alguns artistes es van expressar contra les convencions que s'imposaven.

El IVAM presenta la exposició **CONTRACULTURA: UTOPIA, RESISTENCIA Y PROVOCACIÓN EN VALÈNCIA** del 13 de febrero al 17 de mayo de 2020 en la que propone un recorrido por algunas propuestas contraculturales valencianas entre los años sesenta y ochenta. La muestra, comisariada por Alberto Mira, plantea cómo desde la alta cultura y desde la cultura del pueblo se propusieron alternativas a todas las ortodoxias de la época.

La contracultura rehace las ficciones que una sociedad se cuenta a sí misma. Puede que no siempre encuentre la verdad, pero sí busca alternativas a las mitologías oficiales que tratan de consolidar ciertos "nosotros". En València, en España, existieron narrativas muy claras sobre ese nosotros, y existió una resistencia a tomarlas demasiado en serio. El talento mediterráneo que glorificaba la propaganda oficial tuvo así su contrapartida en la contracultura, que insistía en que las cosas no tenían que ser así.

En la exposición, dividida en siete secciones, se pone de manifiesto cómo el arte se empeñó en superar los límites de las presiones políticas. Cómo la calle habló y cómo algunos artistas se expresaron contra las convenciones que se imponían.

Portada de Julio Vivas. El anarquista desnudo, 1979. Lluís Fernández. Colección particular

LA CONTRA DES DELS MARGES: IMATGES I LLETRES

En aquest apartat es mostra com el treball de l'**Equipo Crónica** (en obres com a **Aquelarre 71**, inspirada en els comics de super herois), el treball contestatari d'**Escapulari-O** o **Martín Caballero**, o els joguets polititzats de **José Maria Gorris** i la referència als jocs de taula d'**Isabel Oliver**, entre altres, són exemples importants d'una mirada "obliqua": irònica, intertextual, provocativament política.

La pel·lícula experimental **Orfeu filmat en el camp de batalla** (Antonio Maenza, 1969) és un dels signes més enlluernadors de creativitat a la València de finalitats dels seixanta.

En els anys setanta la contracultura a València s'enforteix també a partir de xarxes de col·laboració, que produeixen cinema, art gràfic, literatura i assaig. Com a exemples, la selecció ací inclou mostres del treball de **Rafa Gassent**, **Lluís Fernández**, **Amadeu Fabregat**, **Rafa Ventura Meliá** i **Isa Tròlec**.

Diseño de portada de Rafa Gassent. Assaig d'aproximació a Falles Folles Fetes Foc, Lluís Fernández, 1973. Colección particular

LA CONTRA DESDE LOS MÁRGENES: IMÁGENES Y LETRAS

En este apartado se muestra como el trabajo del **Equipo Crónica** (en obras como **Aquelarre 71**, inspirada en los comics de super héroes), el trabajo de **Escapulari-O** o **Martín Caballero**, o los juguetes politizados de **José Maria Gorris** y la referencia a los juegos de mesa de **Isabel Oliver**, entre otros, son ejemplos importantes de una mirada "obliqua": irónica, intertextual, provocativamente política.

La película experimental **Orfeu filmado en el campo de batalla** (Antonio Maenza, 1969) es uno de los signos más deslumbrantes de creatividad en la Vaència de fines de los sesenta.

En los años setenta la contracultura en València se fortalece también a partir de redes de colaboración, que producen cine, arte gráfico, literatura y ensayo. Como ejemplos, la selección aquí incluye muestras del trabajo de **Rafa Gassent**, **Lluís Fernández**, **Amadeu Fabregat**, **Rafa Ventura Meliá** e **Isa Tròlec**.

LA FESTA CONTRA LA DOMESTICACIÓ O BAJTÍN A VALÈNCIA

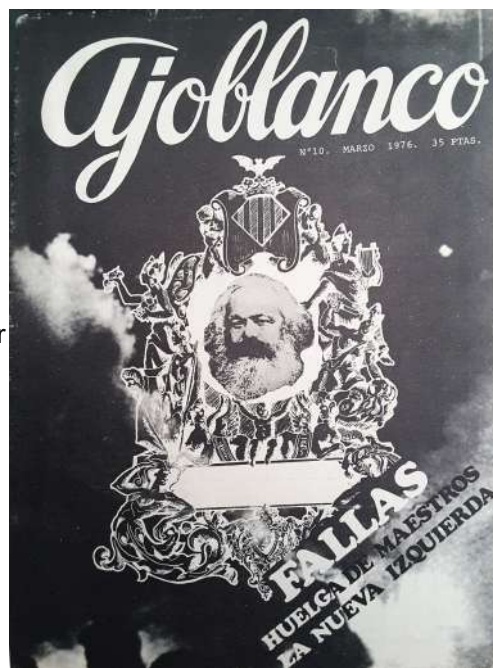
En 1976 la revista Ajoblanco publica un "Especial Falles" que es converteix en fòrum privilegiat per a mirades contraculturals que intenten recuperar aspectes de la festa que des de la cultura oficial es van deixar de costat.

Des de mitjan setanta trobem iniciatives que reflecteixen un model festiu diferent i una actitud més carnavalesca que no rehúye la protesta ideològica. La **Falla King Kong** va ser una de les més importants iniciatives renovadores de la festa. En altres còmics contraculturals del moment, com **El Gat Pelat**, es proposa una mirada irònica sobre el fenomen faller que és, d'altra banda, molt valenciana: sensual, provocadora, una mica caòtica. Per part seua, **José Maria Gorris** inclou la imatgeria fallera entre els seus joguets provocadors.

El cineasta valencià **Carles Mira** (1947-1993), en pel·lícules com **La portentosa vida del pare Vicent** (1978) i, especialment, **Con el culo al aire** (1980) i **Que nos quiten lo bailao** (1983) trasllada la mirada carnavalesca de la festa fallera a un cinema progressivament comercial.

Portada de Micharmut. Llibret de la falla King Kong, 1978. Col. Biblioteca del IVAM

Revista Ajoblanco. Especial Falles, Marzo 1976. Colección particular

LA FIESTA CONTRA LA DOMESTICACIÓN O BAJTÍN EN VALÈNCIA

En 1976 la revista Ajoblanco publica un "Especial Fallas" que se convierte en foro privilegiado para miradas contraculturales que intentan recuperar aspectos de la fiesta que desde la cultura oficial se dejaron de lado.

Desde mediados de los setenta encontramos iniciativas que reflejan un modelo festivo diferente y una actitud más carnavalesca que no rehúye la protesta ideológica. La **Falla King Kong** fue una de las más importantes iniciativas renovadoras de la fiesta. En otros cómics contraculturales del momento, como **El Gat Pelat**, se propone una mirada irónica sobre el fenómeno fallero que es, por otra parte, muy valenciana: sensual, provocadora, algo caótica. Por su parte, **José Maria Gorris** incluye la imatgeria fallera entre sus joguets provocadors.

El cineasta valenciano **Carles Mira** (1947-1993), en películas como **La portentosa vida del padre Vicent** (1978) y, especialmente, **Con el culo al aire** (1980) y **Que nos quiten lo bailao** (1983) trasllada la mirada carnavalesca de la fiesta fallera a un cine progresivamente comercial.

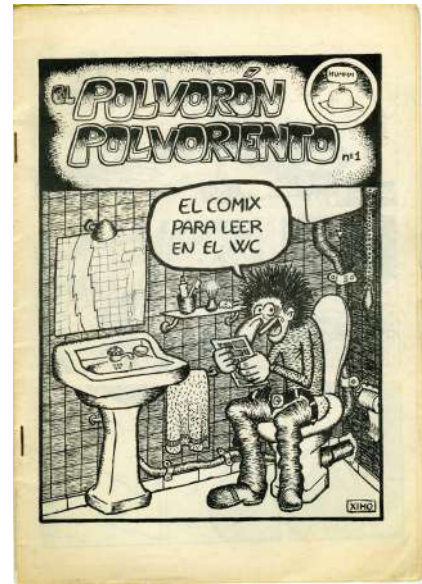
Lupe veloz, 1969. Equipo Realidad. Colección IVAM

TRAÇOS A CONTRAPEL: EL CÒMIC DISSIDENT

El còmic **Lupe Veloz** (1969) d'**Equip Realitat** és una picada d'ullet a certs serials dibuixats amb una intrèpida heroïna que obri la mirada a un món modern i pop en tensió amb les pressions del tardofranquisme. **Polvorón Polvoriento**, el subtítol del qual resava "El cómic per a llegir en el WC", va ser realitzat pels germans **Mique i Reme Beltran, Noel i Leonardo** i entronca directament amb la tradició del comix underground USA. Aquesta secció també inclou el còmic **El Gat Pelat, Els tebeus del cingle** i publicacions en les quals va participar l'historietista **Miquel Calatayud**.

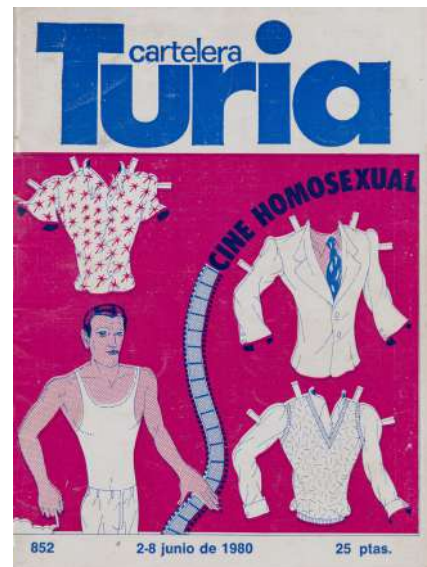
Ilustraciones de Micharmut para el pograma de mano de Disparates de Principes, 1981. Colección particular

Còmic El Polvorón Polvoriento, núm. 1, 1977. Col. Biblioteca IVAM.

TRAZOS A CONTRAPELO: EL COMIC DISIDENTE

El còmic **Lupe Veloz** (1969) de **Equipo Realidad** es un guiño a ciertos seriales dibujados con una intrépida heroïna que abre la mirada a un mundo moderno y pop en tensión con las presiones del tardofranquismo. **Polvorón Polvoriento**, cuyo subtítulo rezaba "El cómic para leer en el WC", fue realizado por los hermanos **Mique y Reme Beltran, Noel y Leonardo** y entronca directamente con la tradición del comix underground USA. Esta sección también incluye el còmic **El Gat Pelat, Els tebeus del cingle** y diversas publicaciones en las que participó el historietista valenciano **Miquel Calatayud**.

Portada de Cartelera Turia, Miquel Calatayud. Colección particular

Las hadas y el bordado. Serie Mises, 1975. Angela García. Col. IVAM

MIRADES CONTRA EL PATRIARCAT

Juntament amb la lluita al carrer pels drets, el feminisme treballa a través de l'estètica per a qüestionar els estereotips que limiten i deformen imatges de la dona. La **Sèrie Misses d'Angela García Codoñer** constitueix una reflexió i comentari irònic sobre les imatges que tracten de fixar la idea de la dona, mentre que l'obra d'**Isabel Oliver** fa també ús de codis que recontextualitzen irònicament nocions clàssiques de bellesa.

LA RECONTRA. RAMPOVA: DESOBEDIÈNCIA I IMPERTINÈNCIA

Anastasia Rampova presideix la mirada sub-cultural dels anys huitanta i noranta. Impura, llibertària, política i fluida, la seua obra abasta diversos camps no canònics, que combinen collage, còmic, disseny, cançó i performance cabaretera. Coneguda per les seues actuacions i per la seua participació en el programa de Ràdio Klara La Pinteta Rebel, es tracta d'una de les millors il·lustracions de la contracultura

MIRADAS CONTRA EL PATRIARCADO

Junto con la lucha en la calle por los derechos, el feminismo trabaja a través de la estética para cuestionar los estereotipos que limitan y deforman imágenes de la mujer. La **Serie Misses de Angela García Codoñer** constituye una reflexión y comentario irónico sobre las imágenes que tratan de fijar la idea de la mujer, mientras que la obra de **Isabel Oliver** hace también uso de códigos que recontextualizan irónicamente nociones clásicas de belleza.

LA RECONTRA. RAMPOVA: DESOBEDIENCIA E IMPERTINENCIA

Anastasia Rampova preside la mirada sub-cultural de los años ochenta y noventa. Impura, libertaria, política y fluida, su obra abarca diversos campos no canónicos, que combinan collage, cómic, diseño, canción y performance cabaretera. Conocida por sus actuaciones y por su participación en el programa de Radio Klara La Pinteta Rebel, se

Ploma 2: Clara Bowie, Rampova y Greta, 1987. Juan Gómez. Colección particular

valenciana. En el treball de Rampova hi ha un element d'assimilació d'altres cultures, però l'important és el fet que tots aquests materials contribueixen a formar un jo rebel.

Revolución sexual, 1978. Rampova. Colección particular

trata de una de las mejores ilustraciones de la contracultura valenciana. En el trabajo de Rampova hay un elemento de asimilación de otras culturas, pero lo importante es el hecho de que todos estos materiales contribuyen a formar un yo rebelde.

Joan Fuster Playmate of the Fallas en la Revista Canigó, 18 de marzo de 1978. Colección particular

CONTRAPUNT: PUNK VALENCIÀ I LA CULTURA DE CARRER COM A ESTÈTICA

Encara que no tan visible com en altres ciutats espanyoles, València va tindre una subcultura important de música punk que s'expressa a través de grups com **Interterror**, **Seguretat Social**, **La Resistència** i **Generació 77**. Locals com a Planta baixa o Garatge eren espais de convergència d'una subcultura que proposava música antisistema.

CONTRAPUNTO: PUNK VALENCIANO Y LA CULTURA DE CALLE COMO ESTÉTICA

Aunque no tan visible como en otras ciudades españolas, València tuvo una subcultura importante de música punk que se expresa a través de grupos como **Interterror**, **Seguridad Social**, **La Resistencia** y **Generación 77**. Locales como Planta baja o Garaje eran espacios de convergencia de una subcultura que proponía música antisistema.

CONTRAGENÉRIQUES, CONTRASEXUALS: LA CETRA I LA NIT

La Cetra, que s'inaugura en 1977, prompte es va convertir en un dels espais privilegiats on van desplegar el seu art personalitats tan fascinants com **La Margot**, **Encarnita Duclown**, **Sareta Sareta**, **La Xampan del País Valencià**, **Darling Lili** i molts altres. En les seues interpretacions sempre va haver-hi una cosa descarada, més pròxim a **John Waters** que a *La cage aux folles* o Victor Victoria.

Activitats amb motiu de l'exposició

13 febrer, 19h: Conferència del comissari Alberto Mira

JORNADES SOBRE CONTRACULTURA

DIVENDRES, 28 DE FEBRER
18.00 h.- Jordi Costa

19.00 h.- Teresa Vilarós.

DISSABTE, 29 DE FEBRER
10.15 h.- Rafa Cervera.

11.45 h.- Taula redona
Contracultura a València

13.30 h.- Visita a l'exposició

CONTRAGENÉRICAS, CONTRASEXUALES: LA CETRA Y LA NOCHE

La Cetra, que se inaugura en 1977, pronto se convirtió en uno de los espacios privilegiados donde desplegaron su arte personalidades tan fascinantes como **La Margot**, **Encarnita Duclown**, **Sareta Sareta**, **La Xampan del País Valencià**, **Darling Lili** y otros muchos. En sus interpretaciones siempre hubo algo descarado, más cercano a **John Waters** que a *La cage aux folles* o Victor Victoria.

Actividades con motivo de la exposición

13 febrero, 19h: Conferencia del comisario Alberto Mira

JORNADAS SOBRE CONTRACULTURA

VIERNES, 28 DE FEBRERO
18:00 h.- Jordi Costa

19:00 h.- Teresa Vilarós.

SÁBADO, 29 DE FEBRERO
10:15 h.- Rafa Cervera.

11:45 h.- Mesa redonda
Contracultura en Valencia

13:30 h.- Visita a la exposición

Portada de Miquel Calatayud para Cartelera Turia, núm. 714, 1977.
Colección particular