

Javi Felipe

El rock es cosa de ellas

*"I've been your slave, baby
Ever since I've been your babe
I've been your slave
Ever since I've been your babe
But before I'll be your dog
I'll see you in your grave"*

***I Loved my Man aka Billie's Blues
Billie Holiday and her Orchestra, 1944***

El rock es cosa de ellas

Diego F. Hernández

Setenta y cuatro fotografías de sesenta y tres mujeres que hacen suyo el escenario. La mirada del fotógrafo tinerfeño **Javi Felipe** captura y compila una colección de imágenes de la última década donde el ariel del rock y cuantos estilos alimentan el ejercicio de la música en Canarias, tiene nombre de mujer. Un gesto del autor que responde a la conveniencia de visibilizar la figura femenina en la escena insular. Una mirada hacia una escena intermitente, que nunca ha existido como tal, de la que Javi Felipe ha sido testigo directo, y a la que han dado sentido y cierta coherencia, distintas generaciones de creadores, hombres y mujeres, quienes han cultivado el noble oficio de la canción en todas sus formas, sin complejos y sorteando la insularidad.

Es **ROCK&ELLAS** un proyecto fotográfico en construcción, de capturas de una realidad distinta a la que suele ser la norma en escenarios de seis de las islas. Javi Felipe da protagonismo a la mujer, porque el rock es cosa de ellas, al igual que el soul, el blues, el jazz, el pop y la electrónica. Así lo entiende el fotógrafo, que para esta serie, en la que subraya su condición de cronista visual -y sonoro- de la historia reciente de la invertebrada escena canaria, ha optado por imágenes en un formato de cubierta de LP en vinilo, en brillo y en color. Porque tal como razona el propio autor, "la vida es en color y ese color representa una etapa actual donde se reflejen todos los matices que surgen del empoderamiento actual de la mujer en cualquier disciplina artística, en este caso la música y, a su vez, se aleja del blanco y negro que representa un pasado patriarcal".

Setenta y cuatro fotografías de sesenta y tres mujeres distintas que se apoderan de una escena que siempre ha tenido un fuerte peso masculino, lo tenía y lo sigue teniendo. El rock tuvo pioneras y pioneros, y a ellas les tocó abrirse paso en un género de hombres,

donde el papel de la mujer se repartía en las estampas en blanco y negro de las que rehuye **Javi Felipe** en esta primera serie de **ROCK&ELLAS**.

“El objetivo de esta muestra es básicamente dar a conocer el trabajo de la mujer en la escena del rock *made in en Canarias*, como nos gusta llamarlo a nosotros (RMC). Una escena rock que, a pesar del ninguneo sistemático de las instituciones culturales pertinentes, sobrevive, al margen de circuitos, en un ecosistema underground donde la mujer juega un papel muy determinante”, explica el fotógrafo **Javi Felipe**. En opinión del autor de esta serie fotográfica, “básicamente es visibilizar este empoderamiento que surge desde hace aproximadamente una década en la escena. Aquí podemos encontrar mujeres que cantan, tocan guitarras, bajos, batería, violines... y se nos antoja, por tanto, un homenaje a ellas, de ahí el nombre *Rock & Ellas* y un homenaje también a las madres que las parieron.

“He sido tu esclavo, desde que he sido tu nena, pero antes de ser tu perro te veré en tu tumba”, cantaba **Billie Holiday**, una artista a la que por actitud y discurso musical hay que situar entre las pioneras en romper barreras y poner a la mujer en el centro de la acción. **Ma Rainey**, **Memphis Minnie**, **Ella Fitzgerald**, **Sister Rosetta Tharpe**, **Big Mama Thorton**, **Etta James** y **Wanda Jackson**, además de *Lady Day*, sembraron la semilla del jazz, blues, rock & roll y country antes de que **Elvis** cambiara el signo de los tiempos. Y de igual manera, las generaciones posteriores buscaron su lugar lejos de los hombres, con un discurso musical que iba del folk al soul, de **Joan Báez** a **Aretha Franklin** o **Nina Simone**.

ROCK&ELLAS es también un homenaje a todas estas mujeres que hicieron historia. Todos los rostros de estas pioneras aparecen igualmente aquí reflejados en un espejo imaginario que también devuelve al espectador las imágenes de **Janis Joplin**, **Debbie Harry**, **Crissie Hynde**, **Joan Jett**, **Patti Smith**, **Madonna**, **Cindy Lauper**, **Annie Lennox**, **Marianne Faithfull**, **Nina Hagen**, **Pj Harvey**, **Suzi Quatro**, **Wendy O. Williams**, **Dusty Springfield**, **Tina Turner**, **Nico**, **Grace Slick**, **Stevie Nicks**, **Joni Mitchell**, **Rickie Lee Jones**, **Poison Ivy**, **Poly Styrene**, **Siouxsie Sioux**, **Kate Bush** o **Bjork**.

¿Por qué **ROCK&ELLAS**?

“El proyecto surge un año antes de pandemia con la idea de aportar mi granito de arena a la actividad cultural del Día Internacional de la Mujer. Luego llegó la crisis sanitaria, el confinamiento, y todo quedó parado. Es en el año 2021 cuando comenzamos a priorizar las coberturas de conciertos para retratar básicamente bandas con presencia femenina”, explica **Javi Felipe**. La invitación y propuesta que le llega desde **Hero Fest 2022** por medio de su director **Alejandro Padrón** para llevar a **El Hierro** una muestra fotográfica sobre rock canario puso sobre la mesa **Rock & Ellas**. Lo siguiente fue armar un equipo para este envite visual y sonoro. En este sentido, **Javi Felipe** subraya que “me gusta rodearme de gente positiva que aporte energía a los proyectos, y en septiembre estrenamos **Rock & Ellas**, en la isla de **El Hierro** con comisariado de **Diego F. Hernández** que se encarga de la parte literaria; y **Cristo Gil**, supervisando el apartado de arte y composición de la muestra. El diseño gráfico corrió a cargo de la prestigiosa diseñadora **Max Mala**, y, finalmente, pudimos contar con la fantástica colaboración de **Rita Vera**, que se encarga de las tareas de producción. Así que armamos un gran equipo de cinco personas para seguir amamantando a esta hermosa criatura que no deja de crecer semana tras semana”.

El protagonismo de la mujer en la escena musical en Canarias es notorio, y en los últimos años un elevado número de mujeres ejercen el liderazgo que les otorga la robustez y madurez de sus proyectos musicales. El fotógrafo **Javi Felipe** abunda en esta circunstancia a propósito del concurso de bandas **Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2023** celebrado el

pasado abril. “El último premio del Festival Sonora recayó, sin ir más lejos, en una mujer: Alba Gil Aceytuno, que está seleccionada en la muestra dentro de tres proyectos distintos, lo cual indica las ganas que hay en nuestro archipiélago de hacer música, de componer, tocar... Uno de los proyectos de Alba, Arube está compuesto íntegramente por mujeres (Xerach Peñate, Belén Doreste y la propia Alba)”.

En opinión del autor de ROCK&ELLAS, “el auge de la mujer en la escena del rock hecho en Canarias es consustancial a un proceso natural que se alimenta de las reacciones de la mujer en la sociedad actual donde dignamente reivindica su espacio. Llamémoslo empoderamiento o como sea, pero surge por un proceso de espontaneidad natural”. Y es que tal como razona Javi Felipe “la música y otras disciplinas artísticas son en cierta medida reflejos de las circunstancias que viven las sociedades y, afortunadamente, la mujer en la sociedad actual comienza a copar cotas de protagonismo impensable en no hace mucho tiempo. En la música sucede algo similar, ya no solo surgen proyectos de chicas jóvenes que comienzan a pasear su talento por los escenarios, sino que también resurgen mujeres que formaron parte de la escena en los años 80 del siglo anterior.”

La mujer es protagonista exclusiva en ROCK&ELLAS, cuya exposición es una explosión de color que según Javi Felipe “representa la etapa actual muy alejada del pasado patriarcal que se revelaba blanco y negro. Esta muestra, que las rebela en color, persigue el reconocimiento a su aportación en una escena de por sí ya underground, vetada por los circuitos comerciales bien sea de programación o difusión”. Insiste Javi Felipe en que “el color es clave en esta exposición”. A este respecto, apunta que “el viraje a blanco y negro es un recurso muy usado en la fotografía de concierto porque realza las fotografías y las libera de la excesiva saturación que producen los focos rojos, muy habituales en salas y bares de concierto. En nuestro caso preferimos mantener las imágenes en los colores originales de la escena, independientemente de que estén saturados o sobresaturados”.

“Con esta exposición queremos enseñarlas, visibilizarlas y, además, las mostramos en color, porque la vida es en color. El hecho de que sea una exposición abierta, que crezca día a día, evidencia una lucha constante por alcanzar ese empoderamiento y mantenerlo vivo cada día. En el Hierro la expo se estrenó con cincuenta y tres imágenes y en la actualidad cuenta con setenta y cuatro y seguimos sumando”, sentencia el fotógrafo Javi Felipe.

Planos cortos

La exposición y la serie ROCK&ELLAS se nutre fundamentalmente de fotografías- retratos en planos medios, cortos y primeros planos a fin de establecer relaciones más íntimas con las artistas, destaca el autor Javi Felipe. Asegura el fotógrafo que “estos tipos de planos nos permiten captar toda la gama gestual que las propias autoras despliegan en los conciertos y que, en buena medida, sacan a la luz sentimientos y emociones que subyacen de la música que interpretan”.

En cuanto al formato en el que se presentan las fotografías, se ha optado por un formato cuadrado a la manera de la portada de un disco de vinilo. Explica el autor que este formato “comprime mucho mejor la expresividad de las caras y porque buscábamos representar la expo como si de una colección de discos de vinilos se tratase. Queríamos colgar portadas de vinilos en la pared donde estas portadas se ilustraran con las fotografías de las artistas. De ahí que las fotos tengan la medida de portada de un disco de vinilo. También pretendíamos que fuese minimalista, que careciera de elementos externos que distraigan al público. En este sentido, optamos por pegatinas encima de la foto, en lugar de cartelas

adyacentes, donde la única información que ofrece es el nombre de la artista. Y esa apuesta minimalista también exige que la foto se libere de soporte alguno.”

Biografías

Javi Felipe (Santa Cruz de Tenerife). Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna (rama periodismo) y diplomado en Magisterio (Inglés). Se dedica a la docencia de idiomas para vivir y al activismo cultural para sobrevivir. Ha sido columnista en algunos diarios digitales del archipiélago y ha ejercido como gestor y activista cultural desde hace treinta años. Actualmente, es responsable de prensa del Festival Internacional de Cortometrajes [Tenerife Shorts], y ha colaborado con el Festival de Creación Rural Las Eras del Tablero, como programador de cine y coordinador del festival de música electrónica [Era Electrónica]. Ha participado como jurado en varios festivales de cine y actualmente se dedica a la fotografía de conciertos de rock desde hace casi quince años.

En este sentido, ha expuesto las siguientes colecciones: *Se creen tipos duros y todo* [Bandas RMC], expo permanente en el pub Lone Star Tenerife (agosto 2021 hasta la actualidad); *La música se puede ver con los ojos cerrados*, expo mixta que recoge 400 imágenes en concierto, en formato disco single, de artistas de la escena RMC durante la segunda década de este siglo. Biblioteca Insular de Gran Canaria. Las Palmas de GC, octubre de 2021; y *Rock & Ellas* La mujer en el Rock Made in Canarias durante la última década. Hero Fest, La Frontera (El Hierro), septiembre de 2022. *Rock & Ellas*. La mujer en el Rock Made in Canarias durante la última década. Gran Canaria Big Bang Vintage Festival (Las Palmas de Gran Canaria) Sala de la Biblioteca Insular de Gran Canarias, octubre de 2023.

Cristo Gil Díaz, nacida en Santa Cruz de Tenerife, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. Ha participado en varios congresos a nivel nacional e internacional y ha publicado varios artículos de investigación, relacionados con el erotismo, de género o la música y el terror dentro del campo artístico y la música. Miembro del Instituto de Estudios Canarios [adscrito al Csic], así como de los equipos de investigación de Cultura Urbana y Creación Audiovisual y Arte, Moda e Identidad, ambos pertenecientes a la

Universidad de Laguna.

Miembro del equipo académico de la revista *Herejía y Belleza*, así como miembro del consejo asesor de la revista *Accadere*. Revista de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y coordinadora de la sección de Arte de Sui Generis Madrid.

Ha ejercido como docente en cursos universitarios y ha impartido charlas en institutos y en diferentes asociaciones y entidades. Además participa como colaboradora en coloquios, moderando mesas, presentando y entrevistando en Charlas de Cine y en el Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, el Festival de Cine Fantástico y de Terror Isla Calavera, así como en Sui Generis Madrid, el Festival Tenerife Noir y recientemente para las I Jornadas de Investigación, Comunicación y Gestión del Patrimonio Cultural realizadas en el Tenerife Espacio de las Artes y organizadas por el equipo de Investigación CUCRA (al que pertenece) y por la Comisión Académica del Máster en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural de la Universidad de La Laguna. Ha formado parte del equipo seleccionador de cortos y películas en el Festival de Cine Independiente de Canarias, [FICINDIE] y actualmente ejerce como jurado en el Festival Docurock.

Asimismo, ha realizado labores de presentación, como la del ciclo de cine *El reflejo del Vampiro* de Filmoteca Canaria o para el programa de radio *El Vagón Rojo*. En consonancia participa en coloquios como el realizado por la editorial Akal y Sui Generis Madrid sobre la obra literaria *Las once mil vergas* de Guillaume Apollinaire, así como diversos coloquios y moderaciones para el aula de cine de la Universidad de La Laguna entre otros. Tanto en Sui Generis Madrid, como en el Festival de Cine Fantástico y de Terror, Isla Calavera, ha elaborado entrevistas a artistas como el escultor hiperrealista español Noe Serrano, así como al actor y coleccionista Carlos Areces.

Ha realizado charlas de carácter divulgativo para la Alianza Francesa en sala MAC, Santa Cruz de Tenerife, para el Real Casino de Tenerife, la Asociación tinerfeña de Amigos de la Música (ATADEM), Festival Santa Cruz Horror Fest., el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz y Sui Generis Madrid, entre otros.

Actualmente forma parte del equipo de trabajo que está llevando a cabo el Proyecto de Inventario y Catalogación del Patrimonio Artístico, Tecnológico y Científico de la Universidad de La Laguna, organizado por el Vicerrectorado de Cultura.

También forma parte del Equipo de cultura, Proyecto Casa Palma, donde elabora charlas de carácter divulgativo sobre el campo artístico, cinematográfico, musical y teórico en general.

Diego F. Hernández Sosa (Las Palmas de Gran Canaria). Licenciado en Ciencias de la Información (rama periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid. Periodista y crítico musical, especializado en la escena e industria canaria, en la que se ha significado desde 1990 como coordinador, productor y director de diversos proyectos musicales vinculados a la prensa escrita, radio y televisión. Redactor y coordinador de contenidos en las cabeceras *Diario de Las Palmas* y *La Provincia* entre 1990 y 2021, con experiencia en otros medios de comunicación en Canarias en las últimas tres décadas. Director y presentador de programas musicales, *Tercera Planta* (Radio Canarias/Antena 3) y *La Batidora* (Radio Costa Internacional); y en televisión como guionista del programa *Beatkini* (Televisión Canaria). Coproductor de espectáculos como el I Festival del Ruido de Canarias (1993) y Carnaval Pop (1995), entre otros; y codirector de proyectos discográficos como *Perversiones y Diversiones* (Ruin Records, 2011). Miembro y fundador del proyecto Fuckin

Four Factory, como dj y banda, es autor de la *Guía del Pop Rock en Canarias*, editada por la Dirección General de Cultura del Gobierno canario en 1995. En 2016 recibió el reconocimiento de la Asociación del Disco Canario a la labor de difusión de la discografía canaria; y en 2017, mejor labor de promoción en los Premios Canarios de la Música. En los últimos años ha sido responsable de prensa de importantes festivales musicales de Canarias, entre ellos el PHe Festival. Actualmente trabaja como responsable de prensa y comunicación del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.