

Ensueño Prerrafaelita
Una mirada gótica
a la belleza decimonónica

Ensueño Prerrafaelita
Una mirada gótica
a la belleza decimonónica

por Pedro Ortega

Textos (Ensayo, Entrevistas y Catálogo) © **Pedro Ortega**
Comisario de la exposición © **Pedro Ortega**
Adjunto de comisariado © **Raúl Moreira**
Diseño Gráfico & Maquetación © **Jordi Parra**
Imágenes © de los autores - Todos los derechos reservados
Depósito legal

Edición limitada de 50 ejemplares

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual

Impreso en España
Impreso y encuadernado en Huella Digital S.L.

Cubierta e imágenes de secciones:
Fotografía © Rebeca Saray - Modelo: Julia Phoenix
Make up + Hair: Sarai Álvarez - Vestuario: Miss Self.Destructive

Catálogo producido por:

Herejía y Belleza

www.herejiaybelleza.com

mentenebre

www.mentenebre.com

 SGMART

www.semanagoticademadrid.com

para:

 Museo del
Romanticismo

con la colaboración de:

Plan de Fomento
de la Lectura

**Asociación
cultural
besariela**

 **Fundación
Ana María Iriarte**

GOBIERNO
DE ESPAÑA MINISTERIO
DE CULTURA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	6
LA LLEGADA DEL PRERRAFaelISMO (Y OTRAS ESTÉTICAS DECIMONÓNICAS)	
A LA CULTURA GÓTICA	9
INTRODUCCIÓN.....	11
PRIMERAS REFERENCIAS EXPLÍCITAS AL PRERRAFaelISMO.....	13
LOS CIMIENTOS DEL HEAVENLY VOICES: 4AD.....	14
ORDO EQUITUM SOLIS: EL PRIMER GRUPO PRERRAFaelITA	18
EL NACIMIENTO DE LA ETIQUETA HEAVENLY VOICES.....	21
LA ESCENA ITALIANA.....	24
FRANCIA.....	27
LOS NÓRDICOS.....	31
LOS TEUTONES.....	34
LAS ISLAS BRITÁNICAS.....	36
LOS NORTEAMERICANOS Y EL PRERRAFaelISMO.....	41
EL INFLUJO DE EXTREMO ORIENTE: JACK OR JIVE	43
¿Y ESPAÑA?	44
ENTREVISTAS	51
ENTREVISTA CON PHILIPPE FICHOT.....	53
ENTREVISTA CON ORDO EQUITUM SOLIS.....	59
ENTREVISTA CON ATARAXIA.....	65
ENTREVISTA CON MARK ST. JOHN ELLIS.....	71
CATÁLOGO	79
EL ARTE GÓTICO UNDERGROUND EN ESPAÑA.....	80
OFFELIA.....	88
LA FLEUR ALLUMÉE	90
EURIDICE EN PENUMBRA	92
DAMSEL.....	94
DREAMS OF AVALON.....	96
ELFOR.....	98
DAPHNE	100
LAMIA	102
PERSEFONE	104
JOVEN EUROPA.....	106
HISTORIES.....	108
SALOME.....	110
LA CONDESA BATHORY.....	112
PENTESILEA.....	114
MUERTA.....	116
FIRE WOMAN.....	118
OTRO CALVARIO.....	120
MUJER MUERTA	122
VAMPÍRICA I	124
BIBLIOGRAFÍA	126

PRESENTACIÓN

Quiero comenzar este catálogo agradeciendo a Marjorie Eljach, Directora de la SGM, la confianza depositada en mí para llevar adelante la tarea de la Coordinación de Arte de la III Semana Gótica de Madrid, de la cual me siento muy honrado. Y no menos honrado me siento de que el Museo del Romanticismo de Madrid acoga esta exposición. Quiero citar expresamente a la Directora Asunción Cardona Suances y a la Responsable de Comunicación María Jesús Cabrera Bravo, con quienes de la mano hemos trabajado intensamente y gracias a ellas podemos ver hecho realidad este Ensueño Prerrafaelita.

Si echamos la vista atrás a la Historia del Arte nos damos cuenta de que hay un fenómeno cíclico en el cual los artistas de una época pretenden evocar en sus creaciones estilos del pasado. Quizá el período por excelencia en que se da esta circunstancia sea el Renacimiento, en el cual se pretendió recuperar el mundo clásico tanto en su pensamiento como en su Arte.

Pero nos vamos a fijar en otro momento de la Historia en que ocurre un fenómeno semejante: el siglo XIX. En sus comienzos, y sobre todo bajo el paraguas del Romanticismo, que conlleva un espíritu nacionalista, vamos a ver cómo las diferentes naciones van a tratar de buscar en sus raíces pasadas un estilo artístico que represente su esencia. Esto se traduce en la llegada de los “neos”: neoclasicismo, neogótico, neorrenacentista, neomudéjar... Llegado el siglo a su mitad nos vamos a encontrar con los Prerrafaelitas británicos. La Hermandad Prerrafaelita va a mirar al momento previo a Rafael, esto es, el *Quattrocento*, con Botticelli a la cabeza.

Ahora bien, damos un paso más y llegamos hasta el momento actual. El siglo XX y lo que llevamos del XXI se han caracterizado por un Arte de ruptura, con los Ismos al comienzo, con las Segundas Vanguardias tras la segunda mitad del XX y que, en mi opinión, abrieron la Caja de Pandora para que cualquier objeto pueda ser calificado de artístico. Este Gran Arte contemporáneo ha supuesto una decepción para muchos creadores actuales, los cuales de alguna manera tratan de mirar al pasado en busca de inspiración lejos de la vorágine actual.

Es en este punto donde surge el objeto de la exposición. Vamos a hablar de la cultura gótica, un movimiento urbanita gestado a finales de los años 70 del siglo XX en Gran Bretaña y que dio el salto al continente europeo y se expandió por todo el mundo occidental. La cultura gótica tiene un eje principal que es la música, pero no es menos cierto que a su alrededor ha surgido toda una cultura visual que se inició con el diseño de las portadas de sus discos, con los carteles de los conciertos y, más allá, con el desarrollo de toda una moda, con el luto siempre como referente. También, pero de una manera mucho menos difundida, comenzó a gestarse un Arte alrededor de esta cultura y que apenas ha tenido reconocimiento hasta la fecha. Sólo a través de fanzines, de exposiciones en bares o salas alternativas se ha podido ver la obra de estos autores, los grandes desconocidos de la cultura gótica. Sólo algunas publicaciones norteameri-

canas muy recientes comienzan a reflejar este arte, pero son solamente recopilaciones de imágenes sin un discurso tras ellas. Es mi misión como Coordinador de Arte de la Semana Gótica de Madrid 2011 el aportar mi granito de arena al estudio de este arte gótico *underground* y por ello considero pertinente la presente exposición y el catálogo que la acompaña.

Volviendo a mi argumentación, un hecho incuestionable es que la cultura gótica bebe de una inspiración decimonónica. Su nombre se lo debe a la herencia de la Literatura Gótica, que es la enseña del movimiento. Y también aparece el sesgo decimonónico en buena parte del arte generado por sus artistas. Así, el canon de belleza decimonónica es el pretendido por muchos góticos, y esto es lo que queremos mostrar en esta exposición.

Hemos elegido a los Prerrafaelitas porque en buena medida son ellos los fundadores de un canon de belleza que se prolongará a lo largo del XIX y que luego quedará sepultado por la llegada de las Vanguardias. Pues bien, los artistas góticos contemporáneos retoman estos cánones de belleza y los ponen de nuevo en valor, pero aportando elementos innovadores consustanciales al mundo contemporáneo, y más en concreto a los rasgos culturales del movimiento gótico.

Ensueño Prerrafaelita se va a centrar en la figura de la mujer decimonónica vista a través del espejo gótico contemporáneo. Los artistas, con su visión, ya desde el tercer milenio, revisan el canon de belleza femenino decimonónico desde la mitad del siglo con los Prerrafaelitas hasta el fin de siècle con movimientos como el Simbolismo o el *Art Nouveau*, canto de cisne de la pintura figurativa decimonónica.

El texto que presentamos se divide en tres partes. La primera es un ensayo sobre la vehiculación estética de lo decimonónico a través de la música gótica, en concreto a través del estilo denominado Heavenly Voices. En una segunda parte he querido traer cuatro de las entrevistas que he realizado para la elaboración del ensayo y que por su singularidad e interés he querido reproducir al completo. Por último, y como es obligado, el reconocimiento a todos los artistas que participan en la exposición a través del catálogo razonado de la exposición.

Esperamos que esta exposición contribuya a poner en valor las anifestaciones artísticas de la cultura gótica, apenas estudiadas hasta la fecha.

LA LLEGADA DEL
PRERRAFaelISMO
(Y OTRAS ESTÉTICAS
DECIMONÓNICAS)
A LA CULTURA GÓTICA

Contraportada del álbum
"Past, Present and Forever"
de Christian Death
(1990)

INTRODUCCIÓN

Lo cierto es que la idea de plasmar en un texto la influencia del Prerrafaelismo en la cultura gótica tiene su raíz en una interesante lectura. En 2006 el Profesor Carlos A. Cuellar, de la Universidad de Valencia publicó un ensayo titulado *El Prerrafaelismo y su influencia en la creación contemporánea*. El Profesor Cuellar ponía de manifiesto como lo prerrafaelita había llegado a nuestros días y había adquirido una nueva forma: en el cine *Excalibur* o el *Drácula* de Coppola y en la música la canadiense Loreena McKennit, por citar los ejemplos más relevantes. El texto fue tremendamente revelador pero en su lectura me di cuenta de que había un gran hueco: todo lo que el Prerrafaelismo había aportado a muchos grupos de la cultura gótica. Así que, tomando su testigo, me permito tratar de rellenar ese apartado con el presente estudio.

El nacimiento de la cultura gótica hay que situarlo en la Inglaterra de los finales de los 70, cuando irrumpe en la escena musical británica Joy Division. Los expertos no terminan de afirmar que Joy Division sean estrictamente góticos, pero de lo que no hay duda alguna es de que son el pilar sobre el que se asentará toda la corriente gótica que se desarrollara en los 80, principalmente en Inglaterra y que a partir de los 90 tendrá dos focos principales en Alemania y en Estados Unidos.

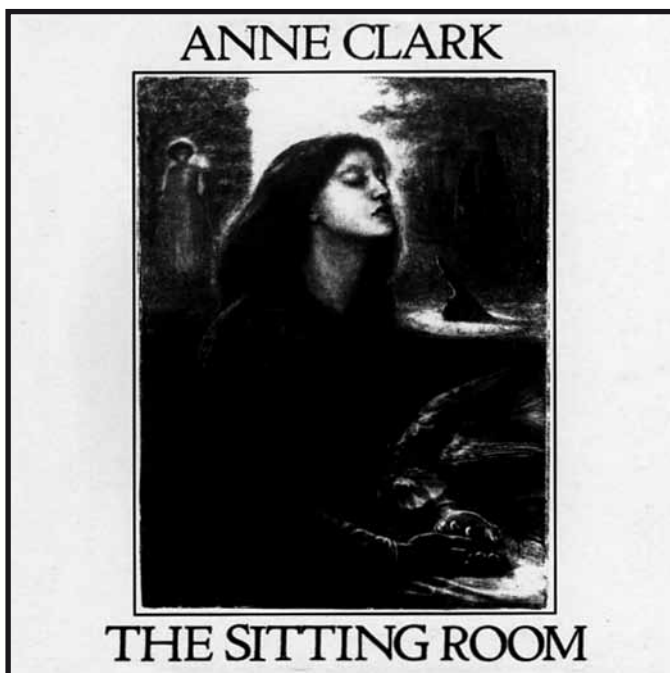
Hemos hablado de música para contextualizar a la cultura gótica y así es: el gótico *underground* –como a mi me gusta llamarlo– es un movimiento que bascula fundamentalmente alrededor de la música.

La denominación “gótico” proviene del paralelismo existente entre la atmósfera de los relatos góticos decimonónicos y el aura macabra y misteriosa que se entrevé en las composiciones musicales de estos grupos del *underground* oscuro.

Pero ¿y el arte? ¿Podemos hablar de arte en relación con esa incipiente cultura gótica?

En mi opinión yo creo que sería más adecuado, al menos en sus comienzos, hablar de cultura visual gótica, ya que las manifestaciones artísticas de este movimiento se van a ceñir en un principio al diseño del arte de los discos (portadas y libretos), posters de conciertos, *flyers*, entradas... Y todos estos elementos realizados en su mayoría de una forma un tanto rudimentaria –no olvidemos que faltará al casi una década para que se generalice el uso del ordenador para el diseño de estos elementos– ya que suelen tratarse de collages o fotocopias, siempre en blanco y negro, con fotos de los grupos y letras recortadas del periódico –véase el logo de Sex Pistols, grupo central del Punk, antecedente del gótico–.

Otro punto que quiero matizar desde el principio es el nacimiento del gótico dentro de la Posmodernidad. Podemos afirmar que en un principio toda la visualidad que rodea a lo gótico es posmoderna. Así, cuando estos básicos diseños iniciales comiencen a hacerse más sofisticados, se van a ver nutridos por elementos de muy diversas

Portada de
"The Sitting Room"
de Anne Clark, con la Beata
Beatrix de Dante Gabriel Rossetti
(1982)

corrientes y de forma muy ecléctica, dando como resultado un imaginario muy heterogéneo.

Tal y como planteo en el presente ensayo, vamos a ver cómo llega y se desarrolla la influencia "prerrafaelita" a la cultura gótica, casi siempre acompañada de otros referentes decimonónicos, fundamentalmente los románticos, victorianos, simbolistas y modernistas, que también tendremos en cuenta. Y esta llegada se va a producir relativamente pronto, a principios-mediados de los 80. Veremos que llega de una manera tangencial, secundaria, de soslayo pero que luego, fundamentalmente a partir de los 90 se va a consolidar plenamente. Como mencionaba al principio la cultura gótica tiene su eje en la música y la estela prerrafaelita se va a ver reflejada en un estilo musical concreto, el que vino en denominarse *Heavenly Voices*. Un movimiento que toma como protagonista a la mujer, eje central alrededor del cual surge una música de diversos estilos: Neoclásico, Folk, Medieval, Electrónico, Pop... Es pues un movimiento musical que pone en valor la figura protagonista de la mujer.

A continuación voy a hacer memoria y trataré de reconstruir los primeros pasos de la llegada de la estética prerrafaelita al movimiento y más tarde haré un examen de los principales focos de desarrollo a través de sellos y grupos musicales en los 90.

PRIMERAS REFERENCIAS EXPLÍCITAS AL PRERRRAFAELISMO

La presencia literal de cuadros prerrafaelitas en álbumes discográficos en el entorno gótico aparecen en dos lugares singulares: por una parte en un EP de la británica Anne Clark, gran exponente del Tecno-Pop de los 80 y en tres portadas –todas ellas relacionadas– del grupo de Death Rock norteamericano, Christian Death.

Respecto a Anne Clark, es la pionera. Estamos en 1982, cuando publica el primer trabajo de su carrera: el EP titulado *The Sitting Room*. La portada nos trae a la famosa *Beata Beatrix* de Dante Gabriel Rossetti. En este disco, Anne ejerce de poetisa y trovadora, acompañada por un piano y sintetizadores. Es como si de alguna manera, en este disco fundacional pretendiese que su obra se orientase a la poesía musicada y, dada su admiración por los Prerrafaelitas, quisiera tomarlos como referencia. No en vano, Anne Clark es una de las mejores letristas del panorama Tecno-Pop, pero parece que pronto decidió dejar de lado la influencia prerrafaelita. Aunque se trata de una de las grandes damas de este género en Gran Bretaña y tiene una voz espectacular no se la suele vincular directamente a la cultura gótica.

Por otra parte tenemos a Christian Death. Se trata de un grupo de un marcado corte sacrílego, casi podríamos decir que satánico, sobre todo en la vertiente liderada por Valor Kand, frente a la más existencialista de Rozz Williams. La formación llevaba ya algunos años sembrando el Rock más demoníaco y había puesto los cimientos de la corriente que se ha denominado Death Rock. Era notable en ellos la impronta decimonónica ya que, tras un viaje a Europa –Inglaterra y Países Bajos– van a verse impregnados por autores prerrafaelitas y simbolistas –Millais, Khnopff y Delville fundamentalmente– algunas de cuyas obras van a ser portadas de sus álbumes o van a rellenar el *artwork* de sus libretos. Cabe mencionar la inclusión de obras simbolistas para las portadas de su primer álbum y su primer EP (*Only Theatre of Pain* y *Deathwish*). Será en 1984 cuando aparezca el Prerrafaelismo en sus álbumes: la portada de *The Wind Kissed Pictures* está ornamentada con la *Ofelia* de Millais. Extraído de ese álbum, el Maxi *Believers of the Unpure* acoge en esta ocasión *El jardín de Pan* de Burne-Jones. Posteriormente, cuando publiquen estos trabajos recopilados bajo el nombre *Past, Present and Forever*, ilustrarán su portada con una fotografía de una joven desnuda bajo las aguas, en una suerte de reinterpretación moderna de la Ofelia muerta. Esta sería una de las primeras reinterpretaciones de lo prerrafaelita en la cultura gótica.

LOS CIMIENTOS DEL HEAVENLY VOICES: 4AD

No cabe ninguna duda de que el sello discográfico que puso los cimientos para el desarrollo del futuro *Heavenly Voices* fue la compañía británica 4AD. Este sello fue uno de los primeros catalizadores del Post-Punk ya desde finales de los 70, lo que más tarde sería imbuido como germen del gótico, alineando en sus filas a grupos como Bauhaus –uno de los indiscutibles padres de la escena-, Lydia Lunch, In Camera, The Birthday Party o X-Mal Deutschland. Curiosamente van a fichar a una serie de grupos inicialmente de raigambre Post-Punk como los anteriores pero que, una vez dentro, van a generar un estilo totalmente innovador, la denominada música etérea, y son: Dead Can Dance, Cocteau Twins, Clan of Xymox, His Name is Alive y This Mortal Coil. Nos detenemos someramente en estos grupos porque en ellos vamos a encontrar los sonidos que definirán el futuro *Heavenly Voices*.

El proyecto australiano Dead Can Dance es sin lugar a dudas el principal referente en lo que a estilo musical se refiere. De ellos van a beber, de una u otra manera, todos los *heavenly* a partir de los 90. Lisa Gerrard y Brendan Perry, juntos en Dead Can Dance, y luego cada uno por separado, van a crear la mezcla adecuada de elementos étnicos, medievales y neoclásicos, junto a voces de formación académica, en la que destaca Lisa, y que generan una suerte de fusión de elementos del pasado pero insertos dentro de la estructura pop de las canciones de nuestro tiempo. Esta fórmula es la canónica dentro del *Heavenly Voices*.

Si bien Dead Can Dance comienza, como todos los demás, con un sustrato Post-Punk (*Garden of the Arcane Delights* y *Dead Can Dance*, ambos de 1984), darán a luz el increíble *Spleen and Ideal* (1985). Este es el primer álbum canónico de Dead Can Dance y fuente de todo su influjo posterior. Ya en el título encontramos una alusión decimonónica, nada menos que a *Las flores del mal* de Charles Baudelaire. Están combinando elementos musicales de raigambre étnica y neoclásica con inspiración decimonónica, de alguna manera parecen hacer referencia a ese espíritu romántico recuperador de los orígenes. Otra referencia decimonónica la encontramos en la portada de *Within the Realm of a Dying Sun* (1987) en la que aparece la estatua de un mausoleo de corte romántico. Los álbumes posteriores mirarán sobre todo al Medioevo, como es el caso de *Aion* (1990), con referencias a El Bosco en su portada o recreación de temas medievales como *Saltarello*. Toda la discografía posterior tanto de Dead Can Dance como de Lisa y Brendan por separado continuará afianzando el estilo que marcan en estos primeros álbumes.

Hemos visto que Dead Can Dance marcan el canon, pero no es menos cierto que Cocteau Twins tienen también cosas que decir en cuanto a la formación del *Heavenly Voices*. Esto es debido fundamentalmente a la increíble voz de Liz Fraser, la que va a alcanzar registros inusitados y vocalizaciones personalísimas –no en vano inventa muchas de las palabras que canta-, en suma una forma de cantar tremendamente innovadora. En cuanto a la instrumentación, responsabilidad de Robin Guthrie, aunque está dentro de los parámetros Pop, va a utilizar ecos y distorsiones que crean un sonido totalmente

APR
MAY
September
Oct
Oct

- BOSTON Berkeley
- PHILADELPHIA J.L.A.
- WASHINGTON
- NEW YORK
- DETROIT
- MONTREAL
- PORTO

- DENVER
- SEATTLE
- SAN FRANCISCO
- LOS ANGELES

LISA GERRARD THE MIRROR POOL

Includes CD, Compact Disc + CAS 9007 CD and Cassette + CAS 1 0007

Vaughan Oliver
Cartel promocional del álbum
"The Mirror Pool"
de Lisa Gerrard

envolvente –etéreo- que también van a recoger grupos del *Heavenly Voices*. Cocteau no tiene referencias aparentes del pasado aunque en su primer álbum de corte etéreo, el *Treasure* de 1984, todas las canciones hacen referencia a personajes de la mitología griega: *Ivo*, *Persephone*, *Pandora*, *Amelia*... Podríamos decir que Cocteau Twins son los padres del *heavenly* más Pop, también conocido con el término Dream Pop.

Tras Cocteau y Dead Can Dance también hay que señalar a His Name is Alive y Clan of Xymox como consolidadores del sonido etéreo. Por último This Mortal Coil, que más que un grupo en si mismo, es la colaboración de las diversas bandas de este incipiente *heavenly* bajo la batuta de Ivo Watts-Russell, precisamente el fundador del sello 4AD. Así que de alguna manera, todo ese nuevo sonido que se había generado en torno a las bandas citadas queda de algún modo orquestado en This Mortal Coil.

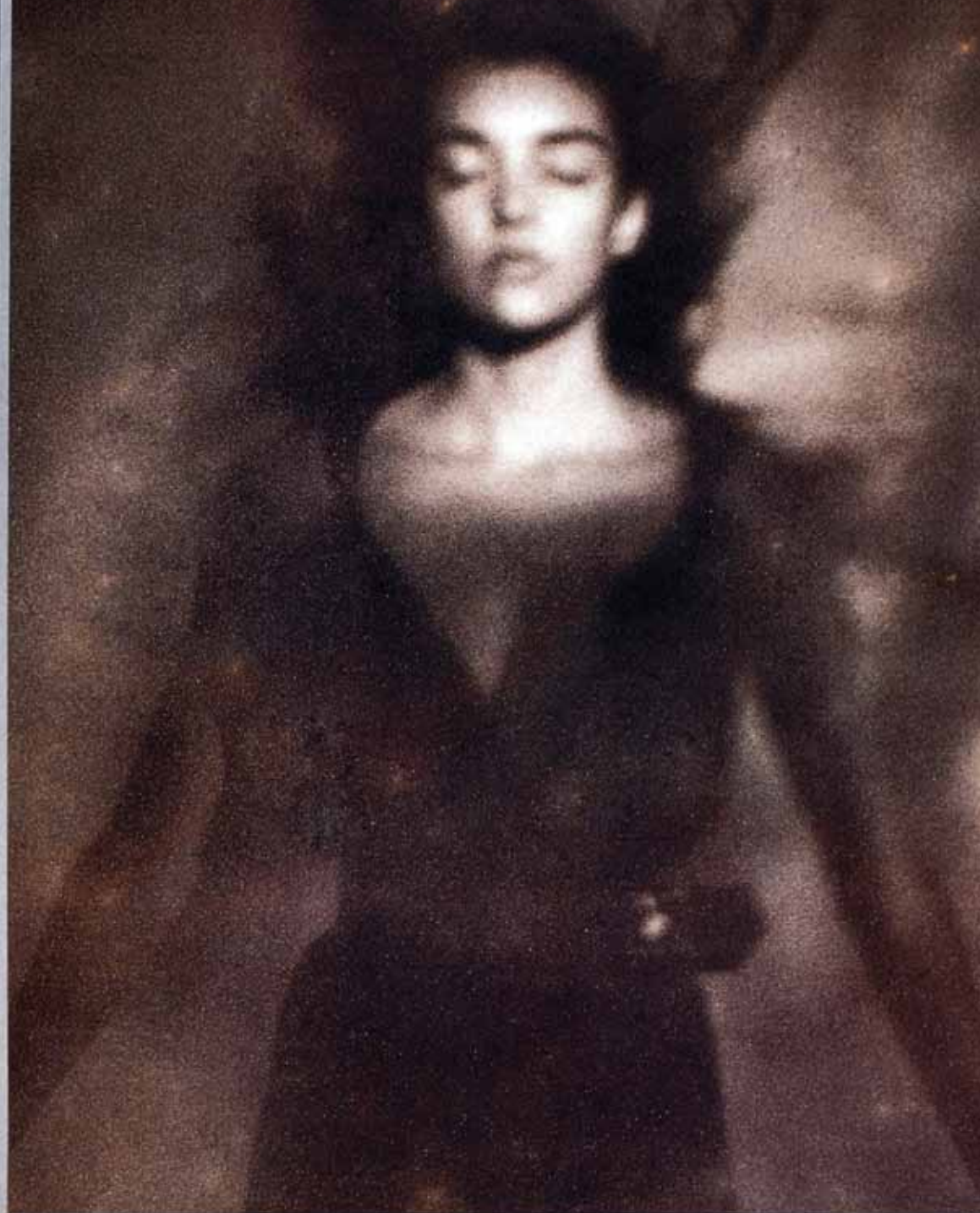
Si bien por una parte estos grupos conforman el germen del movimiento musical, la imagen del sello también conforma una estética. El sello británico contaba con un excelente equipo de diseño gráfico: Vaughan Oliver y V23, responsable de toda la imagen del sello y que va a contribuir a dar a este conjunto de grupos un estilo visual identitario. Ese estilo va a ser muy moderno y de extrema calidad. Se caracteriza, en su mayoría, por la utilización de imágenes abstractas, o fragmentos de objetos no reconocibles a simple vista, con colores saturados y destilando una gran dosis de elegancia, sobre todo en las tipografías, contrapunto de equilibrio a los fondos difusos.

Y es aquí, en el ámbito del diseño de las artes para estos grupos cuando intuimos por primera vez el halo prerrafaelita vinculado con el *Heavenly Voices*. Se trata del diseño para This Mortal Coil.

Las portadas de los álbumes de This Mortal Coil son composiciones de figuras o rostros femeninos, sumergidos en atmósferas irreales que transforman los colores hacia tonalidades muy cálidas –marrones o verdes- y en ocasiones con cierto desenfoque. Ya la portada de *It'll end in Tears* (1984) nos muestra a una joven flotando en el agua, muerta, con los cabellos diseminados, que bien podría tratarse de una suerte de Ofelia muerta. Después, en uno de los posters editados para la promoción del álbum *Blood* (1990) tenemos otra referencia al ideal de belleza decimonónico. Esta es quizá mi opinión pero, no obstante, en una conversación con Vaughan Oliver éste me comentaba que no niega una posible influencia prerrafaelita pero que no se trataba de una influencia directa para él. Británico y creciendo cerca de la Tate Gallery no me extrañaría nada que hubiese visto desde su infancia a las mujeres prerrafaelitas.

Vaughan Oliver
Cartel promocional del álbum
"It'll End in Tears"
de This Mortal Coil

t h i s m o r t a l c o i l

I T ' L L E N D I N T E A R S

ALBUM
CAD411

ORDO EQUITUM SOLIS: EL PRIMER GRUPO PRERRAFaelITA

Va a ser ya en 1990 cuando tengamos un primer álbum con una clara referencia prerrafaelita. Se trata del *Solstiti Temporis Sensus* de Ordo Equitum Solis (en adelante OES). El dúo franco-italiano compuesto por Leithana y Deraclamo va a utilizar en su música la tecnología de los sintetizadores pero para crear un ambiente de corte medieval. Ese medievalismo, que queda explícitamente reflejado en el nombre del grupo (la Orden de los Caballeros del Sol), se traduce en declamaciones, algunas veces en latín, francés e inglés, el uso puntual de cantos gregorianos, percusiones tradicionales y cuerdas como guitarras acústicas o liras, creando un entorno de ambiente oscuro, razón por la cual serán muy bien recibidos en la escena gótica. Leithana otorgará el marchamo del grupo con sus cantos tremendamente líricos, como si de una sirena se tratase. De alguna manera está recuperando esa aureola de los grupos de 4AD pero con un medievalismo tamizado de negro inédito hasta la fecha.

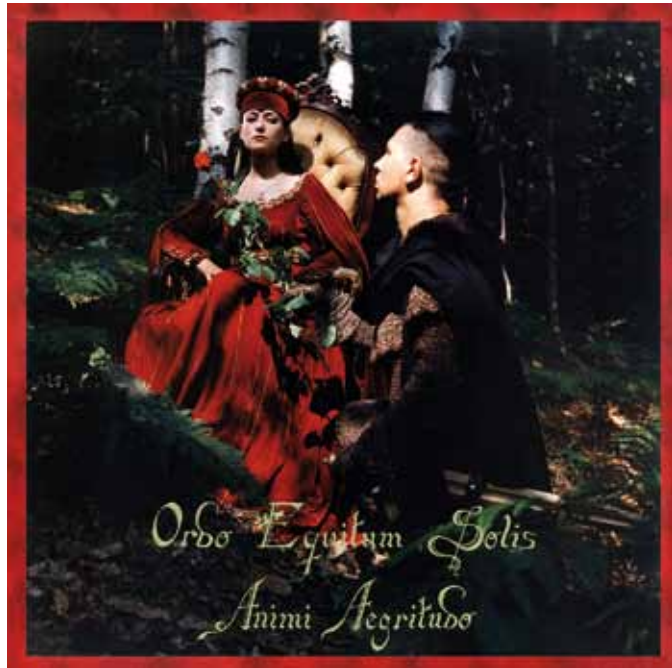
De alguna manera, esa reinterpretación del mundo medieval visto desde una perspectiva actual, además de una aureola negra de vocación romántica, nos conducen directamente a la visión prerrafaelita. Preguntada acerca de esta raíz decimonónica, Leithana comenta que su conocimiento del mundo romántico, y prerrafaelita en concreto, se remonta a su adolescencia cuando estudiaba en el instituto. Ya desde esa época se sintió fascinada por cuadros como la *Ofelia* de Millais o *La muerte de Wallis* de Chatterton. También le sedujo el Simbolismo, particularmente Gustave Moreau. Leithana está de acuerdo con la idea de este renacimiento prerrafaelita en la cultura gótica, afirma que han tenido que pasar 135 años hasta que los medios técnicos han permitido que haya sido capaz de evocar musicalmente los que aquellos jóvenes británicos lograron con su pintura.

Pero Leithana menciona un punto muy interesante de conexión entre el Prerrafaelismo y este *Heavenly Voices* oscuro, y es su antiacademicismo. Comenta que eligieron el nombre del grupo deliberadamente desde un punto de vista de rechazo de una parte del mundo moderno y a sabiendas de que se trataba de un nombre anticomercial. Además las influencias de OES son las mismas que las de los prerrafaelitas: la mitología, los símbolos, la Literatura medieval, las tragedias, etc. Y además apunta que comparten con ellos la combinación en su arte de emociones y belleza.

Debemos comentar que este género que inaugura OES ha bebido de las influencias del género Dark Folk, que de alguna manera es también una suerte de revisión contemporánea del tradicionalismo europeo de corte romántico, en busca de la mitología europea precristiana. Esto se pone de manifiesto con la colaboración en este primer trabajo de uno de los pioneros de dicha corriente, Tony Wakeford, que tras su periplo con Death in June se da a conocer por su celebrado proyecto Sol Invictus.

El grupo ha sido bien acogido -dentro de lo que cabe- dentro de la escena gótica así que se abre el campo para que OES prosiga su andadura musical. Así ve la luz su segundo

Portada de
"Animi Aegritudo"
de Ordo Equitum Solis
(1991)

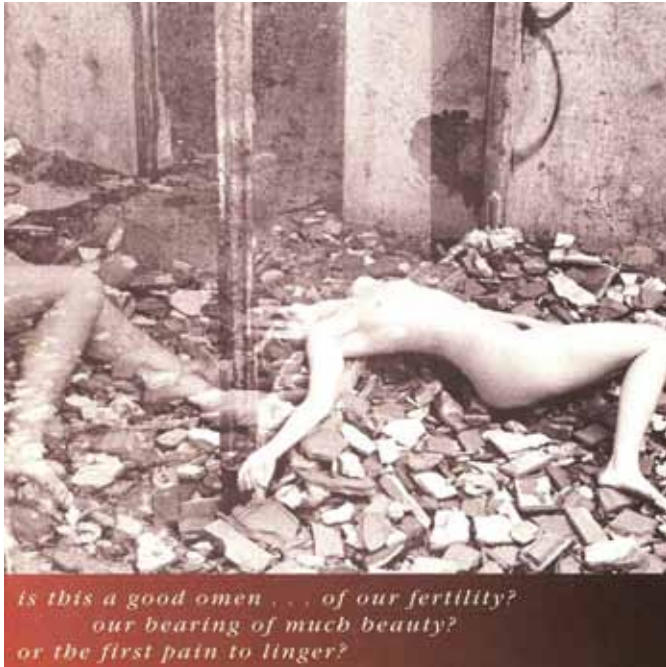

álbum *Animi Aegritudo* en 1991. La transposición de este prerrafaelismo musical que vimos en su debut va a tener su trasunto estético en el arte de su segundo álbum, en cuya portada Leithana aparece vestida con un precioso traje rojo de reina medieval, sentada en su trono en la floresta, mientras que su adalid, el caballero Deraclamo, su Rey, rodilla en tierra, le declara su amor. Podemos decir sin duda que esta portada es el primer ejemplo de la influencia prerrafaelita explícita dentro de la música gótica.

Volvemos a contemplar este aura de estética prerrafaelita en un precioso single limitado *Playing With The Fire / Angoris Nox*, de 1994, un año después de editar su miniCD sin título. Este single viene acompañado de preciosas postales de Leithana y Deraclamo de nuevo entra la Naturaleza, como personajes etéreos, oscuros caballeros del Sol. Ese año editarán también *Paraskenia*, su primer trabajo en directo.

Pero a partir de este momento OES va a sufrir un cierto viraje. Su sonido va a dejar de ser tan medieval, va a haber más presencia de electrónica y van a abandonar en cierta forma el halo prerrafaelita de los comienzos. Fue un proceso evolutivo, comenta el grupo, no les parece honesto repetir las mismas ideas y los mismos esquemas, es necesario cambiar, dar pasos hacia delante. Su andadura artística necesitaba explorar nuevos senderos, así que el aura medieval quedó de lado definitivamente.

En este punto quiero mencionar una vía de propagación estética que hasta ahora no habíamos mencionado: la moda. Algunas chicas góticas habían comenzado a vestirse

Portada de
"This Lush Garden Within"
de Black Tape for a Blue Girl
(1993)

de vampiras con largos trajes de corte medieval y si cabe, la imagen de Leithana va a ser el primer referente para la moda medieval que comenzaría a desarrollarse en los ambientes góticos. Se que Leithana no se siente orgullosa de haber creado esta influencia pero no hay duda, a partir de OES muchas chicas góticas van a elaborar su vestuario siguiendo la moda medieval. Y esta moda medieval esta cimentada en buena medida por la estética prerrafaelita. Recuerdo una tienda de moda gótica que en los 90 ya se anunciaba utilizando imágenes de las mujeres de Burne-Jones.

EL NACIMIENTO DE LA ETIQUETA HEAVENLY VOICES

Como comentábamos al principio de este texto, si bien la música gótica se había gestado en Inglaterra a finales de los 70 y se había desarrollado en los 80, será a finales de esta década cuando la hegemonía se traslade a Alemania, principalmente, seguida por la escena norteamericana. Y esto va a suceder con la música de corte etéreo que si bien se había desarrollado en Inglaterra a través de 4AD va a bascular en los primeros 90 hacia Alemania y Estados Unidos. La clave de este viraje va a estar en el concurso de dos sellos discográficos: el primero y clave, Hyperium Records, con Oli Roesch y Oliver van Essenberg que la fundan en 1991 en Alemania a la cabeza, y su contrapunto, Projekt, en los Estados Unidos, dirigido por Sam Rosenthal, que, aunque se había formado en 1983, no va a tener un peso específico hasta los 90.

Aunque la gloria, como veremos, se la llevará Hyperium, será Projekt el sello que comience a poner de relieve la importancia de bandas etéreas fuera de la factoría 4AD, fundamentalmente americanas. En 1990 publica el volumen 2 de sus recopilatorios *From across this grayland* en el que muestra el trabajo de los grupos de su sello de corte más etéreo como lo son Black Tape for a Blue Girl -el grupo de Sam-, Attrition o Lycia, así como la prestigiosa banda del Krautrock de los 70, Popol Vuh, de reconocido prestigio por sus bandas sonoras para Werner Herzog como *Aguirre, la cólera de Dios*, *Nosferatu* y *Fitzcarraldo*.

Hyperium, por su parte, va a ser consciente de que han comenzado a emerger toda una serie de bandas del continente influenciadas por la escuela 4AD y va a lanzar sus discos bajo el paraguas de la etiqueta *Heavenly Voices*. Este es el nombre de sus famosos recopilatorios y que más tarde se consagrará para dar nombre a todo este género musical, con notables influencias decimonónicas.

La primera banda por la que apostó Hyperium fue Love is Colder than Death, una sabia mezcla de electrónica elegante con una voz aterciopelada, sin duda un claro exponente del sonido *heavenly*, pero no el único, ya que astutamente apoyarán también a grupos de electrónica para las pistas de baile, el Rock Gótico más ortodoxo o incluso proyectos Ambient. Love is Colder than Death publicará con Hyperium *Teignmouth* en 1991, *Mental Traveller* en el 92, *Oxeia* en el 94 y *Spellbound* en el 95. Algunos dicen que fueron los pioneros del *Heavenly Voices*, lugar que, en mi opinión, no ocupan.

Los recopilatorios *Heavenly Voices* van a mostrar todo el elenco de música etérea con líricas voces femeninas del momento: Colection D'Arnell-Andrea, sToa, Die Form, Jack or Jive, Gitane Demone, Attrition, Bel Canto, QNTAL, Faith and the Muse, por citar a los de mayor calado.

Es muy importante la vocación difusora de este tipo de música por parte de Hyperium, se hará eco de los *heavenly* americanos y publicará grupos de Projekt en Europa,

como es el caso de Love Spirals Downwards o Black Tape for a Blue Girl. Pero no obstante, si miramos con ojo crítico al sello Hyperium nos damos cuenta de que pese a sus *Heavenly Voices* en la nómina de grupos publicados por el sello germano las referencias de grupos etéreos son apenas la cuarta parte.

Aparte de los mencionados Love is Colder than Death o los norteamericanos que publican en Hyperium, quizá el grupo que haya que reseñar sea el conformado por los alemanes sToa. Sin lugar a dudas sToa son la banda dentro de Hyuperium que más claramente tiene una referencia prerrafaelita. Sus dos trabajos para este sello son determinantes del estilo neoclásico etéreo: *Urthona* de 1993 y *Porta VIII* de 1994. El grupo se eclipsará a partir de esa fecha para renacer ya en 2008 con su tercer trabajo hasta la fecha, *Silmand*, para el sello Alice in... sToa estaba formado originalmente por dos miembros, el compositor y filósofo Olaf Parusel y la violinista y vocalista de formación clásica Conny Levrow. Podemos decir, por ello, que sToa, es un grupo culto, ya su nombre nos hace referencia a los lugares para la enseñanza en el mundo griego clásico. La influencia literaria decimonónica la tenemos claramente en el segundo trabajo, *Porta VIII*, que es la continuación del cuento *Ariadna y Barba Azul* de Maurice Maeterlinck. El soporte neoclásico aporta grandilocuencia a este *Porta VIII*, sin lugar a dudas la obra maestra del *heavenly* de sToa. Este disco es otro de los grandes epígonos prerrafaelitas de la música gótica.

Como veremos más adelante los grupos de voces celestiales que aparentemente habían vivido su gloria apareciendo en los recopilatorios de Hyperium tendrán que luchar contra viento y marea para poder subsistir. Tendrán que refugiarse en pequeños sellos, a veces propios como vimos con Sinope para Ordo Equitum Solis, o en sellos modestos que apostarán por el género sin condiciones como es el caso del francés Prikosnovenie que con el tiempo se convertirá en el actual referente del género. Alemania, creadora de la etiqueta *Heavenly Voices* va a dejar de ser la capital del género que se va a disgregar por el continente europeo como veremos a continuación.

LA ESCENA ITALIANA

El peso de Italia en el nacimiento y el desarrollo de toda la escena *heavenly* y sus derivas decimonónicas es fundamental, tanto por los sellos discográficos que se arriesgarán apostando por este tipo de grupos, como por la aparición en la escena italiana de grupos clave como van a ser Ataraxia, Camerata Mediolanense o Gothica.

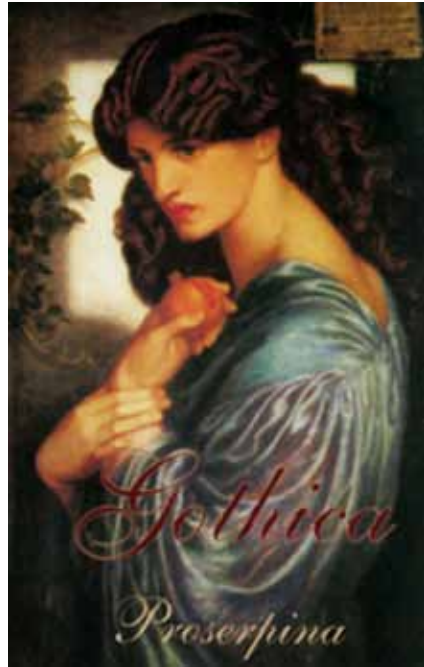
No debemos olvidar que a comienzos de los 90 coexistían dentro de la escena gótica o Cold Wave como algunos la definían –u oscura como yo siempre he preferido llamarla– muy diferentes estilos de música, desde clásicos como The Cure y Depeche Mode, el Rock Gótico británico, el Industrial de Throbbing Gristle o SPK, el naciente Electrodark con Das Ich desde Alemania o el Dark Folk de la familia World Serpent, por citar someramente algunas de las ya por entonces múltiples variantes de la alternativa oscura. Y como no, dentro de esta compleja escena se va a incardinar el *Heavenly Voices*.

Citaré en primer lugar a los sellos, por entonces fundamentales para que los grupos salieran a la luz. En primer lugar Musica Maxima Magnetica, un sello arriesgado que va a ser el primero en dar cobijo a estos sonidos. Ellos lanzarán el primer álbum de Ordo Equitum Solis, aunque son una variante más dentro del amplio elenco de estilos de este sello. Le seguirá a la zaga Energeia, que apostará por otro peso pesado del *heavenly*, Ataraxia, que veremos a continuación. El tercer importante sello será Palace of Worms. Todos ellos alternativos e independientes y dando cabida a toda una nueva generación de bandas, muchas de ellas clave en la historia de la música oscura de los 90.

He citado a Ataraxia. Son contemporáneos a Ordo Equitum Solis pero tardan un poco más en publicar su primer álbum *Symphonia Sine Nomine*, ya en 1994. Ataraxia va a ser el principal referente para el *Heavenly Voices*, desde entonces y hasta el día de hoy. Ataraxia es fundamentalmente un trío cuya base musical se cimienta en los ambientes etéreos creados por la guitarra de Vittorio Vandelli y las atmósferas del teclado de Giovanni Pagliari, que envuelven a la versátilísima voz de Francesca Nicoli, que tan pronto puede ser la de una dulce hada como la de la gutural gorgona.

La temática de Ataraxia tiene mucho que ver con la esencia prerrafaelita: por sus álbumes han pasado los dioses del agua, el mundo celta, la Atlántida, la Comedia del Arte, el mito del andrógino, el París Decadente, el fantasma de la ópera... Con cada temática su interpretación varía, los primeros temas de sus maquetas (editados en *Ad Perpetuam Rei Memoriam*) tienen todavía un cierto deje Dark Wave, luego con *La Malediction d'Ondine* aportan el canon del *Heavenly Voices*, pero esto no será óbice para que rocen el barroquismo (*Concerto núm. 6 e Il fanasma dell'Opera*) o el Dark Cabaret de *Paris Spleen*. Varían las influencias pero el marchamo de Ataraxia es inconfundible. Significativo es que recientemente se ha abierto mercado en China siendo Ataraxia la primera banda occidental del género que visita al gigante

Portada de la casete
“Proserpina”
de Gothica

asiático con dos giras, una en 2010 y otra en 2011. Ataraxia es sin duda el grupo *Heavenly Voices* por antonomasia. Preguntados por el influjo decimonónico asumen su paralelismo con los Prerrafaelitas y con los demás movimientos decimonónicos con sesgo romántico, como podéis leer en la entrevista que acompaña a este texto.

También a la par que Ataraxia irrumpe en la escena italiana otro de los grandes del género: Camerata Mediolanense. Ellos se abrirán paso a través de su propio sello: My Castle. No obstante el ascendente de Camerata es más Barroco. Elena Previdi es una estudiosa en musicología y ha rescatado incluso algunas partituras inéditas de la época. Manuel Aroldi aportará un toque más marcial a Camerata, y esto va a hacer que, junto con las voces, el peso de su música se decante por lo viril (con la voz de Davide) o por lo femenino (con la voz de Daniela). Camerata estuvo activo durante los 90 y sufrió un parón. No obstante ya en 2010 han vuelto a los escenarios.

Prerrafaelitas en sentido literal son Gothica, ya que sus trabajos están ilustrados por cuadros prerrafaelitas como la *Proserpina* de Dante Gabriel Rossetti o la *Circe* de Waterhouse. Gothica no van a tener suerte con los sellos italianos pero sin embargo publicarán en uno de los sellos más prestigiosos de la escena oscura: el sueco Cold Meat Industry, que citaremos más adelante. Compañeros de estilo dentro de Italia en los 90 podemos citar a Argine, que tiran un poco más hacia el Neofolk, y a Nova, con un único pero espectacular trabajo: *Utopica Musa*, también para el sello sueco Cold Meat Industry.

El género *heavenly* en Italia sufrirá un fenómeno de renovación con la llegada del nuevo siglo. Los sellos que habían sido los pilares desaparecen y dan paso a una nueva generación. Y ello implica que Italia va a perder protagonismo en la escena. Tan solo el nuevo sello Ark Records va a recoger el testigo y va a seguir publicando grupos italianos de corte etéreo como Autunna et sa Rose, una sabia combinación de la música contemporánea con la faceta etérea o como Violet Tears, a caballo entre el Rock Gótico y el *heavenly*.

FRANCIA

El país galo va a tener, al igual que Italia, un gran peso dentro del *Heavenly Voices*. Además esta aportación va a resultar muy ecléctica, desde muy diversas perspectivas. Voy a citar a tres grandes grupos que contribuyeron y aún contribuyen a esta escena y el foco desde el cual su música aborda temas decimonónicos.

El proyecto más señero es Die Form, conformado por Philippe Fichot a la programación y Elianne P. a la voz. Se trata de un proyecto vivo desde los 80, pionero de la electrónica oscura en Francia. Su producción en conjunto no puede ser tildada de *Heavenly Voices*, mucho más si tenemos en cuenta el carácter más extremo que tiene este proyecto, como ahora veremos, pero su canción *Cantique* fue seleccionada para el primer recopilatorio *Heavenly Voices* de Hyperium antes citado. Hay que señalar la doble vertiente del grupo: musical y fotográfica, lo cual pone los cimientos de la creación artística ligada a la musical en la escena gótica. Así es, tenemos que Philippe Fichot es un excelente fotógrafo y utiliza sus fotografías para ilustrar sus álbumes. Ambas, imagen y música, siguen el mismo concepto. Y este concepto tiene mucho que ver con lo siniestro: la muerte, la violencia, el sometimiento, la subyugación. Además Fichot dirige la D.F. Sadist School, una asociación inspirada en la obra del Marqués de Sade. Así, el erotismo, virado hacia el BDSM, hace que Die Form tenga relación con la literatura decimonónica, tanto maldita como erótica. Del XIX Lautreamont y Baudelaire y del XX Michaux. Así Die Form presenta una electrónica de carácter elegante, con la aterciopelada voz de Elianne P. unas veces más violenta y otras más *heavenly*.

El segundo grupo a considerar es otro de los que contribuyeron a la formación del *Heavenly Voices* más canónico: Collection D'Arnell-Andrea. Su formación es la clásica de un grupo Pop pero tiene unas connotaciones especiales: una caja de ritmos y un sintetizador envolventes y muy de seña propia, a la par que la voz, esta vez sí, tremendamente evocadora y femenina de la vocalista Chloé St. Lipard. A estos elementos se le suman en ocasiones cuerdas clásicas, subsumidas en melodías melancólicas. Yo diría que los álbumes de Collection D'Arnell-Andrea son como paisajes otoñales -*Une Automne a Loroï, Cirses des Champs, Au Val des Roses*-. Sus portadas hacen referencia precisamente a esos elementos románticos: paisajes, campos de flores, estanques, parajes desolados... que bien podrían evocar esa faceta tan desarrollada por románticos y prerrafaelitas. Uno de sus recientes trabajos, *Exposition* (2007), sigue la estela del romántico Músorgski en sus *Cuadros de una exposición*, porque toma como guía diferentes referencias pictóricas en las que se inspiran para componer las canciones. Simbolistas y prerrafaelitas se encuentran entre los cuadros escogidos para el álbum.

La tercera formación a destacar es Rajna. Esta vez el sonido tiene una componente mucho más étnica. Su mirada es mucho más mediterránea, con mucha instrumentación norteafricana. Vendrían a representar de alguna manera ese orientalismo decimonónico.

Collection
D'Arnell-Andrea

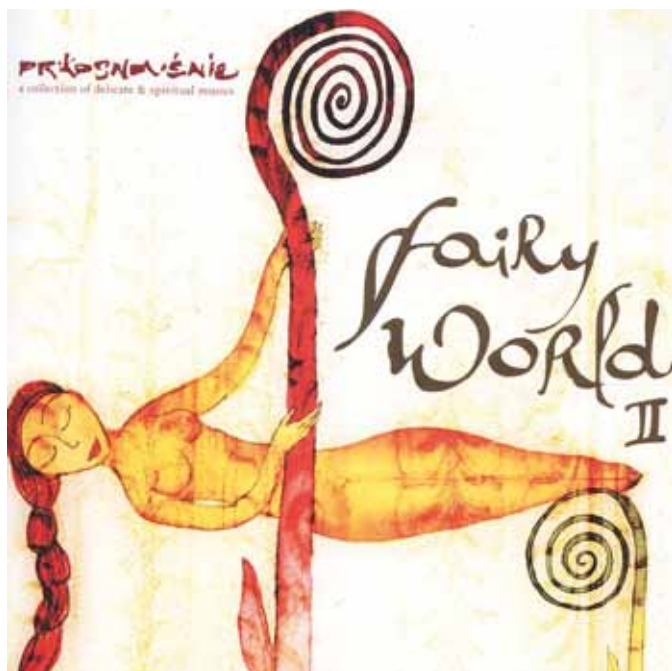
Tendrían un cierto paralelismo con el proyecto italiano GOR o con los búlgaros Irfan, exponentes todos ellos de la vertiente étnica del *Heavenly Voices*.

Aunque Die Form se remonta a los 80, la consolidación de los tres grupos mencionados tiene lugar en los 90 y ha perdurado hasta la fecha. Los tres siguen en activo y resultan pilares fundamentales dentro de la música gótica en su más amplio sentido de la palabra. A este respecto citar que Collection D'Arnell-Andrea son de los pocos grupos que no reniegan del apellido gótico. Son conscientes de quienes han sido sus influencias y de quién es su público. Esto no sucede con algunos de los grupos del género, que ven al movimiento gótico como algo juvenil, desmereciendo muchas veces la cantidad de ideas y manifestaciones artísticas tan profundas que hay en él.

También en los noventa hay que cifrar la aparición de un sello francés de capital importancia para el *heavenly*: Prikosnovenie. Hay un matiz. Ellos van a querer tomar una cierta distancia, modificar un tanto el concepto, tener una seña de identidad. Ellos van a decir que las suyas son "*Fairy Voices*". Frederic Chaplain comenta que el concepto de Prikos se construye alrededor de la idea de lo sagrado femenino, sobre los mitos, cuentos de hadas y figuras femeninas en relación con la Naturaleza.

Hay un cierto paganismo como sustrato que lleva a una vinculación directa con el mundo celta. Ese toque romántico, por llamarlo de alguna manera, es la única conexión con la fantasía decimonónica. En Prikos no se sienten especialmente vinculados al

Sabine Adelaide
Diseño para el álbum
“Fairy World II”

Prerrafaelismo aunque algunos de sus grupos sí.

Lo cierto es que sea bajo esa etiqueta *Fairy Voices* o cualquier otra, Prikos, como nos gusta llamarla cariñosamente a todos los que reconocemos su buen hacer, se ha constituido como el motor principal del género desde los 90 pero es sobre todo a partir del 2000 cuando se van a quedar como el principal sello de referencia del género.

Además Prikos tiene otra seña de identidad: la imagen. Sabine Adelaide –presente también en la exposición- es una excelente pintora, diseñadora y fotógrafa, y su personal estilo te hace saber de inmediato al ver una portada que estás hablando de Prikosnovenie. Su temática proviene en gran medida de temas legendarios o mitológicos, heredados en muchas ocasiones de la ilustración victoriana o prerrafaelita, aunque Sabine prefiere dar más importancia al color que a la forma, consolidando un estilo tremendamente personal de cierto aire ingenuo que resulta delicioso.

Prikos ha acogido a muchas de las figuras consagradas del *heavenly* como Ataraxia, Collection D’Arnell-Andrea, Rajna, GOR, Irfan, etc. y ha servido de trampolín a los nuevos talentos del género. A día de hoy no hay ninguna duda de que Prikos es la discográfica de referencia en lo que respecta al *Heavenly Voices*.

*Andreia Moutinho
Arcana
en Entremuralhas 2011*

LOS NÓRDICOS

En lo que respecta a la escena nórdica de corte etéreo voy a destacar también a tres formaciones y a un sello discográfico: Bel Canto, Arcana y Hagalaz Runedance. El sello: la variante Cruel Moon International de Cold Meat Industry.

Me encuentro por un lado un fenómeno curioso en Bel Canto y Arcana. Pese a ser dos proyectos noruego y sueco respectivamente adoptan nombres latinos. Lo contrario sucede con Hagalaz Runedance que adopta el nombre de una de las letras del alfabeto rúnico vikingo. Este hecho que podría ser solamente una cuestión formal tiene más relevancia de la que parece. Vamos a ver un poco cada uno de ellos y veremos en qué afecta esta cuestión.

Bel Canto son la primera formación *heavenly* de los países nórdicos. Están ahí desde 1987 y van a aparecer en los recopilatorios de Hyperium. Su estilo hay que vincularlo directamente con 4AD, fundamentalmente con Cocteau Twins, ya que comparten con ellos una esencia Pop pero con esas atmósferas etéreas y con una voz femenina delicada y tremendamente lírica. Quizá las ganas de no encasillarse dentro de la escena gótica harán que Bel Canto se desligue de los sellos *Heavenly Voices* más característicos y por ello su música no se difundirá demasiado en la escena, pasando por lo general inadvertido para este tipo de público. Su producción se desarrolló en los 90 y ha continuado en la primera parte de la primera década del nuevo siglo. A día de hoy no están en activo. El nombre Bel Canto, tomado del latín, hace referencia al estilo operístico de finales del XVIII y principios del XIX, el cual los noruegos tratan de evocar a través esa etérea y dulce voz femenina. Esta es la única referencia que de algún modo relaciona esta banda con lo decimonónico.

Arcana si que va a ser sin lugar a dudas uno de los grandes de la escena. La portada de su primer álbum *Dark Age of Reason* (1996) presenta en la portada el cuadro *La isla de los Muertos* de Arnold Böcklin, uno de los epígonos del Simbolismo alemán. Tanto el álbum como el evocador nombre elegido para el grupo nos retrotraen al Medievo. Además algunas de sus letras serán cantadas en latín. Esta línea sigue su *Cantar de Procella* (1996), pero después, ya en los 2000 vendrá un período mucho más étnico, con variaciones en la formación –la principal compete a la vocalista femenina de la banda-, para volver, en la actualidad a un concepto que bascula entre lo medieval y lo neoclásico que había caracterizado los comienzos de la banda. A día de hoy trabajan en el nuevo álbum en esta línea con dos miembros españoles en su formación: Lady Nott y Sathorys Elenorth de los proyectos catalanes Narsilion y Der Blauwe Reiter.

El tercer ejemplo es Hagalaz Runedance, *alter ego* de Andrea Nebel Haugen. En puridad este proyecto podría incardinarse dentro del denominado Neofolk pero las connotaciones vocales de Andrea nos llevan a una suerte de variante del *heavenly*. Versada en las runas –la Haugen ha escrito el libro *The Ancient Fires of Midgard*- combina a la perfección esa idea del romanticismo nórdico de la vuelta a lo vikingo,

Andrea Nebel Hauge

Portada de
"Dark Age of Reason"
de Arcana

con la dulzura de su canto. Además la estética de Hagalaz Runedance, muy proclive a resaltar la belleza de Andrea, la presenta como una suerte de criatura de los bosques, evocando así a una Ariel de corte decimonónico. La instrumentación es tradicional: tambores, cuernos, sonidos de la naturaleza, por lo que se la vincula con el citado Neofolk. No obstante yo la quiero reivindicar para el *heavenly*. De este corte, a caballo entre lo etéreo y el Folk, tenemos a los alemanes Hekate, que tienden al *heavenly* cuando toma los mandos vocales su vocalista Susanne Grosche. Volviendo a Hagalaz, en la actualidad Andrea Haugen ha dejado de lado a su proyecto inicial para embarcarse en Nebelhexe, proyecto de corte más guitarrero, a caballo entre la Dark Wave y el Metal.

Por último el sello. Cold Meat Industry es uno de los sellos discográficos más importantes de la música oscura, sobre todo en aquellos estilos más relacionados con la música experimental. No obstante ha abanderado en sus filas a grupos como Ataraxia, Gothica y Arcana en uno de sus subsellos denominado Cruel Moon International. No obstante, este subsello tuvo una muy corta existencia y poca repercusión. Esto no es óbice para citar a este sello de capital importancia en el gótico.

LOS TEUTONES

Hemos señalado la importancia clave de Alemania en el surgimiento del *Heavenly Voices*, el sello germano Hyperium fue el creador de la etiqueta. Hemos señalado también a Love is Colder than Death y sToa como los pioneros y también debemos reseñar a Aurora Sutra, el proyecto paralelo de Patrick Spilles de Project Pitchfork, otros grandes de la electrónica oscura. Patricia Nigiani pone las voces a un grupo que participa en los cimientos de la música etérea electrónica con voces celestiales. Pero su vida se prolongará sólo desde 1993 hasta 1998.

A quien sí tenemos que citar como uno de los grupos más relevantes y longevos dentro de esta escena es a QNTAL, grupo relacionado con Deine Lakaien, grupo clave de la Dark Wave alemana, y con Estampie, uno de los pilares de la recuperación del medievalismo dentro de la escena gótica. Pues bien, QNTAL está, de alguna manera, a caballo entre esos dos polos, el electrónico y el aura medieval. Sigrid Hausen es la musa, siempre en escena con vestidos vaporosos, y con una voz sublime. QNTAL son sin duda el grupo alemán *Heavenly Voices* más importante. No es un grupo que guste especialmente de la temática decimonónica, pero sí que tiene un halo profundamente romántico, mirando muchas veces al medievo y cantando en ocasiones en latín.

Otra solista a mencionar, más por su carácter heterodoxo que por su producción –muy escasa– es Helga Pogatschar. Ella va a combinar la música contemporánea con su voz, de formación académica, para dar a luz una música sumamente interesante. No obstante su proyecto nunca llegó a cuajar del todo, sobre todo en la escena gótica, por la que apostó en sus comienzos.

Parece casi paradójico que el país que da nombre a todo un género no se prodigue en su evolución. El ejemplo de QNTAL parece eclipsar a los demás alemanes, que van a tirar mucho más por el Dark Wave, la sabia combinación de la electrónica y las guitarras dentro del gótico. Y eso que tenemos que señalar la capital importancia de la escena gótica alemana en los 90: el país teutón va a tomar el relevo de Inglaterra en lo concerniente al liderazgo de la escena. Los sellos, los grupos, las revistas, los festivales, van a poblar toda la geografía alemana. Van a ponerse sin ninguna duda a la cabeza. Y todavía mantienen el testigo.

Sí que es cierto que surgirán en la escena alemana grupos de corte *heavenly* pero sobre todo evolucionarán de una década para acá y no se puede decir de ellos que tengan un peso específico dentro del género.

QNTAL

LAS ISLAS BRITÁNICAS

Inglaterra es el origen del movimiento gótico, como hemos señalado, pero no va a ser muy proclive en lo que al *Heavenly Voices* respecta. Su presencia se puede vincular a un sello/distribuidora clave en lo que respecta al Neofolk: World Serpent Distribution. De este modo podemos decir que no hay un *Heavenly Voices* característico en las Islas Británicas, salvando aquellos orígenes citados, en 4AD. Y resulta todavía más paradójico que allí donde hubo tan fuerte presencia romántica, prerrafaelita y victoriana, ninguno de sus grupos quiera evocar su recuerdo. Es más, allí donde creí ver un retazo de estos estilos, el proyecto irlandés Elijah's Mantle, resulta estar completamente alejado de esa influencia.

La primera gran dama del *heavenly* británico es la extravagante Rose McDowall, quien comenzara a hacer sus pinitos en el dúo ochentero Strawberry Switchblade con una estética a lo Robert Smith. De ahí será absorbida en los 90 por la "familia" Death in June-Current 93 con los que exhibirá la dulzura de su voz en buena parte de sus canciones. Con Boyd Rice constituirá el proyecto Spell, un revival cómico de las canciones americanas de los 50, con el que publicará uno de sus mejores discos. Pero será en su proyecto personal Sorrow donde afiance su vena más *heavenly*. Problemas con el alcohol han apartado en los últimos años a esta figura de la música etérea británica.

En un momento dado, los jefes de World Serpent deciden dar el salto a la creación musical. Lo hacen a través de Orchis, un grupo de corte Neofolk pero con unas voces femeninas especialmente bellas. Sus influencias son célticas y tienen preciosos diseños en sus álbumes dedicados a dioses-animales de dicha mitología. No oculto mi debilidad por esta formación británica que no tuvo demasiado éxito con la crítica pero que tienen una gran valía.

De las filas de Sol Invictus, otro de los grupos pioneros del Neofolk, saldrá la violinista y vocalista Sally Doherty que constituirá su propio proyecto Sally Doherty and the Sumacs, con quienes virará hacia la fusión con el Jazz. No obstante sus violines y su timbre de voz siempre tendrán un toque melancólico que la hará pertenecer de una manera un tanto indirecta a la escena etérea. Canciones como *Toledo Dusk* vuelven la mirada a paisajes otoñales y bucólicos. Pero nada hay claro sobre una vinculación de su música con lo decimonónico.

El más *heavenly* de todos los ingleses es Attrition, el proyecto de Martin Bowes. Paradójicamente va a ser acogido dentro de la escena norteamericana. El sello Projekt será su abanderado, lo cual es lógico por la pesada carga electrónica del proyecto. Eso sí, electrónica envolvente y con un cierto toque amargo, a la que sazonará con voces femeninas que siguen el patrón de las *Heavenly Voices*. Aunque Attrition no tiene demasiado material original Martin Bowes le ha sacado todo el jugo posible publicando mezclas y remezclas hasta la saciedad, directos y otras variantes.

Orchis

Rose McDowall

Como hemos podido ver hasta ahora, ninguno de los británicos tiene ascendencia prerrafaelita o parecida. Sí la encontramos en un hombre, también compañero de Sally Doherty en *Sol Invictus*. Estamos hablando de Matt Howden y su proyecto Sieben. Pues bien, Howden y su violín se han dedicado a glosar el pasado británico, entre lo que se cuenta también el siglo XIX. Aproximaciones a los Oghams –el alfabeto de los pictos-, a la mitología celta, y a ese femenino británico tan caro a los prerrafaelitas. Citaré su video *High Broad Field* protagonizado por una joven pelirroja que deambula a través de los bosques. Esta es la aproximación prerrafaelita más evidente del *underground* británico de los 90. No obstante hay también una reflexión crítica, o más bien irónica, en su tema *Long Live the Postromantic Empire*, a todo ese mundo victoriano.

Y llegamos a Irlanda. En este punto me he llevado uno de los chascos más grandes del transcurso de la redacción de este texto. Cuando investigas en un terreno ignoto como lo es el presente a veces tropezar te hace poder ver más claro el horizonte. Esto ha sucedido a la hora de evaluar las componentes decimonónicas del proyecto de Mark St. John Ellis: *Elijah's Mantle*. Mis fundamentos eran, en primer lugar la música, una suerte de combinación de sonidos repetitivos e hipnóticos contruidos a base de instrumentos clásicos con la poderosa y elegante voz de Mark Ellis. Con él han colaborado Brendan Perry y Lisa Gerrard de *Dead Can Dance*, lo que le unía de algún modo a los cimientos del *heavenly*. Por otra parte, en el arte del álbum *Sorrows of Sophia* aparecían una Medusa, una Salomé y una doncella –obras del fotógrafo

Daniel Faoro
Medusa
Imagen de la portada de
“Sorrrows of Sophia”
de Elijah’s Mantle

Daniel Faoro-, además de fragmentos de la obra teatral *Salomé* de Oscar Wilde en las letras de un tema. También en los álbumes *Poets and Visionaries* y *Legacy of Corruption* aparecía en su portada la efigie de Baudelaire. Su proyecto compartido con Ozymandias se titulaba *The Soul of Romanticism*. Todos estos elementos me hacían pensar en la vinculación directa de Elijah’s Mantle, si no con el Prerrafaelismo directamente, si con los decadentes decimonónicos. Cual no sería mi sorpresa al leer las respuestas de Mark Ellis a mis preguntas, que he decidido reproducirlas en este catálogo. Pues bien, comenta Mark que Elijah’s Mantle tiene influencias desde los albores de la humanidad hasta el siglo XXI, y del XIX se queda con el advenimiento de la Modernidad, que obviamente tiene como pilar a Baudelaire. Y respecto a los Prerrafaelitas expone su vertiente misógina con la cual está completamente en desacuerdo.

Y expuestos estos argumentos me doy cuenta de que no son contradictorios con el espíritu de la influencia prerrafaelita en el mundo gótico. La cultura gótica –que Ellis tacha de juvenil- se caracteriza por su libertad sexual y ninguno de los grupos a los que hemos hecho referencia comparte en absoluto esta postura machista. La *femme fatal* existe en el mundo gótico, no como la veían en el XIX, castradora e inalcanzable, sino que es una de las poses más adoptadas por las chicas góticas en la conquista. Como veremos al comentar las obras de esta exposición, los ideales estéticos de las obras quedan muy distantes de esos valores misóginos a los que alude Ellis, es mas, les dan totalmente la vuelta.

Portada del álbum
“The Garden of Crystalline Dreams”
de Autumn Tears
(1997)

Por lo expuesto podemos colegir que la cuna de los prerrafaelitas parece haberles dado la espalda, al menos en la cultura *underground* oscura desde los 90 hasta nuestros días.

LOS NORTEAMERICANOS Y EL PRERRAFaelISMO

La relación entre los Norteamericanos y la estética prerrafaelita es muy curiosa. Como comentaba al comienzo de este texto, Christian Death había quedado cautivado por el Prerrafaelismo y el Simbolismo en su visita a Europa, como así plasmaban en sus portadas y en el arte de sus discos. No obstante eran practicantes de un Death Rock muy alejado del *Heavenly Voices* que venimos comentando. No obstante, de su círculo van a salir algunos grupos y solistas que, dentro de los parámetros del gótico, van a mirar de soslayo al *heavenly*.

En primer lugar, Gitane Demone, gran musa del gótico y con cuya presencia vamos a deleitarnos en el SGM Festival, va a ir aportando un carácter romántico a sus intervenciones como solista, desde aquel espectacular dúo con el malogrado Rozz Williams: *Lament*, del *Ashes* de Christian Death, que se prolongará en la colaboración de ambos en el imprescindible *Dreamhome Heartache* del 95, y en su álbum en solitario *Am I Wrong* del 98. Entre el Cabaret y el Sadomaso, la Demone impregna de un sabor agrídulce a su producción musical. Aunque su tremenda voz la hizo figurar en los recopilatorios *Heavenly Voices* de Hyperium es una de las heterodoxas del movimiento.

También de la estela del Death Rock norteamericano surgirá otro de los grandes: Faith and the Muse. Mónica Richards, con su espectacular voz, y William Faith con su guitarra más oscura, ponen el toque etéreo al más potente Rock Gótico. Su acercamiento al XIX se entrevé en sus primeros álbumes, como su mirada al mundo céltico en *Elyria* (1994). No obstante, su evolución a través de casi dos décadas de vida les ha llevado hasta el lejano Japón en el disco *Ankoku Butoh* (2009). Cabe señalar ese acento romántico y casi prerrafaelita sobre todo en la figura de Mónica Richards, poetisa además de cantante, cuya estética y cuya preciosa voz nos ponen en relación a la banda con el tono decimonónico que venimos destacando.

Esto a colación del Death Rock, pero ¿hay *Heavenly Voices* en USA? Sí que lo hay. Hemos venido mencionando el sello Projekt capitaneado por Sam Rosenthal. Allí van a aflorar diversos proyectos del ramo. Desde el grupo de Sam Rosentahl, director del sello, Black Tape for a Blue Girl, hasta Eden, Eleven Shadows o Love Spirals Downwards. No obstante su estilo es muy particular y distanciado del europeo, basado sobre todo en la electrónica envolvente y ambiental.

Pero si hay un grupo entusiasmado por el Prerrafaelismo en Norteamérica este es Autumn Tears. Son además el grupo con más puntos en común con el *heavenly* europeo. Por ende, sus portadas y libretos están plagados de cuadros prerrafaelitas: Waterhouse, Burne-Jones y Aubrey Beardsley son sus favoritos. Lejos del particular estilo de Projekt, más electrónico y etéreo, Autumn Tears buscan el neoclasicismo, con grandes cuerdas y órganos que envuelven todas sus composiciones. No puedo dejar de mencionar en este apartado a Amber Asylum, un grupo de nuevo en la estela neoclásica, tan escasa en el panorama oscuro de los Estados. En su música tienen un

*Kris Force
de Amber Asylum*

papel preponderante las cuerdas en todo su esplendor: violín, viola y violonchelo, que, unidos a la dulce a la vez que sombría voz femenina dan lugar a una de las propuestas más interesantes del *heavenly*. Cabría destacar sus primeros álbumes, sobre todo *The Natural Philosophy of Love* (1997), una referencia imprescindible del género en su vertiente americana.

También tenemos, un poco más al Norte, los canadienses Delerium. Es el proyecto de los estratosféricos Front Line Assembly, puntales del EBM. Digamos que Rhys Fulber y Bill Leeb sacan su lado más etéreo para plasmarlo en una electrónica de lo más envolvente que se podría enclavar dentro del Dream Pop. A este lado engolado de los canadienses le añaden voces femeninas con lo que tenemos un singular ejemplo de antecedente de las *Heavenly Voices*. Y es que Delerium tiene una larguísima trayectoria, desde el 88 con *Faces, Forms and Illusions*, hasta el día de hoy. No obstante, este proyecto a estado más considerado más en la escena electrónica que en la música etérea. Esto no obsta para que reseñemos su importancia.

EL INFLUJO DE EXTREMO ORIENTE: JACK OR JIVE

Japón ha sido un país siempre intrigante, a caballo entre la tradición oriental y la tecnología occidental. Es un país de grandes contrastes. La llegada de la estética japonesa cautivó a Europa en el siglo XIX y fue decisiva para la concepción de algunos movimientos modernos –léase el Impresionismo de Manet o el Esteticismo de Aubrey Beardsley- conformando el llamado japonismo. Del mismo modo, la cultura japonesa, a partir de esa apertura a Occidente se ha visto impregnada de muchas de sus connotaciones artísticas. En el caso de la música *underground*, los japoneses son unos grandes apasionados de la música Industrial y del Noise, y cuentan con figuras tan reseñables como Merzbow. Las cassettes y demos de estos grupos en Japón son verdaderos fetiches, contando con muchas ediciones exclusivas para el país nipón.

En lo que respecta al *Heavenly Voices* quiero traer a colación a un fenómeno singular, el caso de Jack or Jive. Son una referencia dentro del género y que yo sepa la única existente en Japón, al menos en los 90. El dúo es una sabia combinación de elementos japoneses y occidentales. La estética es japonesa –kimonos y trajes de corte oriental- y Chako suele cantar en japonés algunas de sus canciones, pero también da concesión al inglés, pues en mi opinión buscaban abrirse hueco en Occidente. La dulce voz de Chako y la electrónica de Makoto crean un sonido atmosférico y envolvente que, pese a su acento oriental, se ha englobado dentro del *heavenly*. Sus discos se han comercializado en Europa a través de Drag and Drop y Prikosnovenie y en Estados Unidos a través de Projekt, todos sellos que abanderan el *heavenly* como hemos visto. Referencias obligatorias son *Prayer* (1991), *Mujyo* (1992) y *Kenka* (1996). También son reseñables sus colaboraciones con GOR y con Alio Die, claro ejemplo de su búsqueda de la fusión de las culturas occidental y oriental.

Jack or Jive es por tanto un ejemplo contrario al decimonónico mencionado anteriormente, esta vez la influencia Occidental es asumida por los japoneses y da lugar a un bellissimo concepto musical. Y todo esto antes de que Japón fagocitara el gótico y diera a luz todo el Cosplay y el Gothic-Lolita tan populares hoy día.

¿Y ESPAÑA?

Hemos dado un paseo por los principales rincones de la geografía occidental y la pequeña pincelada japonesa. En el recorrido he tratado de resaltar las bandas mas relevantes del panorama *Heavenly Voices*, sobre todo en su desarrollo a lo largo de los años 90. A partir de esa fecha el *Heavenly Voices* proliferará abundantemente y la nómina de grupos adscritos al género será cuantiosa. Por las connotaciones de este texto he considerado oportuno no entrar en la evolución del género en el nuevo siglo tanto por el espacio como por el tiempo que llevaría abarcar a todos ellos y el viaje nos llevaría a todas las partes del globo, desde la lejana Australia a todo el Cono Sur. Me detengo, pues, en este punto.

Podría parecer que me he dejado de lado a España, como si tal vez no tuviese importancia en el desarrollo de este género, pero esto no es cierto del todo. Eso sí, hay que matizar y colocar las cosas en su sitio. La llegada del *heavenly* a España va a ser tardía y va a proceder de la herencia británica de 4AD. No hay españoles dentro de los recopilatorios *Heavenly Voices* ni en los principales sellos europeos o americanos del estilo. El primer disco esencialmente *heavenly* vendrá, con el permiso de Ancient Tales, en 1995 y será el *Angel's Candour* de Ecodalia.

Y digo con el permiso de Ancient Tales porque esta es, sin duda alguna, la mejor banda que ha visto la escena gótica de nuestro país en los 90 y en la que están además presentes muchos de esos componentes etéreos que lo ponen en relación directa con la temática de este ensayo. Así que vamos a comenzar por ellos.

Ancient Tales nace en Madrid en 1992 y su música va a tener mucho que ver con el Rock Gótico de influencias británicas: Bauhaus, Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, Chameleons y, como no, The Cure. Pero entre sus guitarras y bajo de corte gótico empezaría a surgir la influencia de 4AD: Dead Can Dance y Clan of Xymox. A ello contribuyó de manera decisiva la forma de cantar de Rosa Casas que por aquel entonces empezaba con sus clases de canto clásico. Ella me decía que, de alguna manera, como pasó en Dead Can Dance, pasaron de sonidos más góticos a una vertiente más etérea, y señala como referencias el *Serpent's Egg* y el *Aion* de Dead Can Dance. Aparte, otras influencias tamizaron su música, desde David Sylvian hasta las Voces Búlgaras. Ancient Tales consiguió un sonido único e inclasificable, lo cual hace que esta banda sea tan personal y tan reconocida. Sus maquetas *Debris* y *Malignant Tides* fueron la primera muestra de su genio, el cual tuvo como colofón el álbum *Broken Pictures* en 1996.

Cristina Muneta, que se había forjado en las filas de Ancient Tales, junto con José Ramón del Barrio, crearon Ecodalia. Su primer trabajo, esta vez sí, va a tener un claro componente *heavenly*. Es *Angel's Candour*, producido por la discográfica catalana Grabaciones Góticas, uno de los pocos sellos patrios que en los 90 apostaron con fuerza por la escena oscura española. Las letras de *Angel's Candour* nos hablan de pasajes otoñales y de bailes de máscaras, escenarios escapistas hacia una tierra de

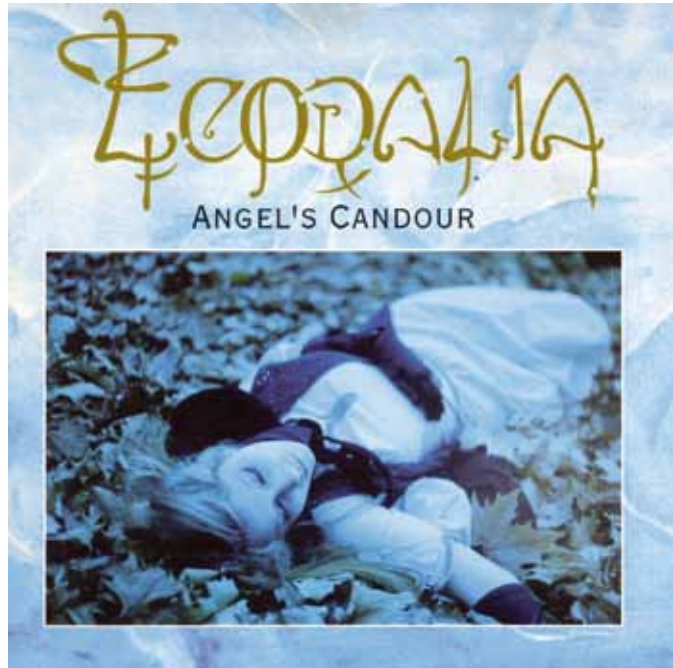
*Andreia Moutinho
Lady Morte
de Trobar de Morte
en Entremuralhas 2011*

melancolía. Su portada invoca directamente al Prerrafaelismo, con Cristina en traje de época, muerta sobre la hojarasca. Es pues éste, el primer eco directo del *Heavenly Voices* en España. La deriva de Ecodalia llevará a una nueva formación y un nuevo sentido musical, apostando por las fuertes guitarras del incipiente Rock Industrial, dejando de lado todo el dulce amargor de su primer álbum.

Quiero citar otro grupo relevante en este texto, más que por su estilo musical, también ecléctico como Ancient Tales, pero con una mirada más rockera y más siniestra, por el arte de sus discos. Me estoy refiriendo al grupo zaragozano El Luto del Rey Cuervo. Y es que María Menéndez, la vocalista del grupo, es una excelente pintora e ilustradora. María pinta por vocación, ya sea con un boli bic entre sus apuntes o enfrentada al lienzo con el óleo. Su personalísimo estilo destila una cierta aureola decimonónica, tanto por sus temas –ninfas, hadas, vampiras- como por su estilo que puede recordar a la opresión de Munch o al esteticismo de Beadsley. Sus personajes, la mayoría femeninos, habitan lugares ignotos o transcurren por antiguas leyendas. De nuevo el escapismo decimonónico, velado tras un personalísimo estilo.

En este punto quiero mencionar el granito de arena que aportamos el equipo de la revista Maldoror, activa desde 1995 hasta 2001. Dedicados a comentar todo tipo de música oscura ilustrábamos muchas veces las secciones de la revista con imágenes decimonónicas de artistas como Klimt o Mucha. En el número XIII la portada y el artículo principal estuvieron dedicados al Prerrafaelismo. Asimismo, entre los

Portada de
“Angel’s Candour”
de Ecodalia

conciertos que organizamos se contaban Ataraxia, Faith and the Muse, Ecodalia y El Luto del Rey Cuervo. En las ediciones del festival Arcana Europa también contamos con muchos grupos del ramo, bajo el concepto de la búsqueda de las tradiciones europeas a través de la música *underground* oscura.

Tendrá que llegar el milenio para que nos encontremos con ejemplos claramente definidos dentro del *Heavenly Voices* en nuestro país. El núcleo principal va a estar en Barcelona y surge del proyecto Ordo Funebris. Tras una serie de disensiones en el seno de la banda, ésta se partirá y dará a luz a dos de las formaciones más reconocidas de la escena española fuera de nuestras fronteras: Narsilion y Trobar de Morte.

He tenido la oportunidad de conversar con Narsilion acerca de sus vinculaciones con el XIX desde la perspectiva tanto artística como literaria. Al respecto del Prerrafaelismo comentaban su devoción por esta pintura, no obstante su mayor vínculo es con el Romanticismo: Blake, Fuseli y Turner. En lo que respecta a la influencia literaria uno de sus referentes es Tolkien, pero también hay una fuerte carga de la tradición catalana que a menudo plasman en sus letras. De sus conciertos en el extranjero ha surgido una colaboración con los suecos Arcana, antes mencionados. Narsilion son actualmente miembros de la banda y están grabando con ellos el nuevo álbum. Además me comentaban que junto con Dead Can Dance el *Cantar de Procella* de Arcana fue uno de sus discos de cabecera, así que su colaboración con ellos es un sueño hecho realidad.

Trobar de Morte también han tenido mucho éxito fuera de nuestras fronteras. Sus dos discos con Drama Company, otro de los sellos españoles a reseñar a partir de los 90, les permitieron dar el salto a Europa donde cosechando un notable éxito. Aunque tienen un sonido en origen similar a Narsilion, se han decantado más por darle a su música un acento neoclásico. Quiero señalar que la estética prerrafaelita está más presente en Trobar de Morte, una prueba de ello es la colaboración con Victoria Francés, probablemente la artista gráfica más exitosa dentro de la estética gótica nacional, que ilustró su álbum *Reverie* de 2006.

Del panorama catalán y con más concomitancias con la New Age que con la escena gótica, tenemos a la solista Priscilla Hernández, que define su música como Gótico Etéreo. Sus influencias provienen en su mayoría de bandas sonoras y confiesa que su grupo de cabecera han sido siempre Tears for Fears. Priscilla tiene mucho de decimonónico en lo que a referencias tanto literarias como estéticas se refiere. Los poemas de Christina Rossetti, Friedrich de La Motte-Fouqué o Mary de Morgan, los cuentos tétricos de Le Fanu, M.R. James, Algernon Blackwood, Arthur Machen, y, cómo no, Tolkien. Priscilla además aporta un valor estético a sus trabajos y a sus vídeos, como hada, como dama encapuchada, como ninfa. Ahí detrás están Arthur Rackam, Dulac, Bauer y H.J.Ford como precedentes.

Por último, cerrando el apartado de *heavenly* nacional hay que mencionar dos proyectos producidos por el sello valenciano GH Records, el sello más activo actualmente en lo relativo al lanzamiento de nuevas formaciones hispanas. Por una parte tenemos, de corte más ritual, Opus Nigrum, cuyo single de debut presentaba una de las damas más oscuras del simbolista Fernand Khnopff. Por otra, más románticos y recién llegados a la escena –Itineris I ha visto la luz hace escasos meses–, Aura Noctis, en una línea *heavenly* más canónica. Con su actuación tenemos el placer de abrir la III Semana Gótica de Madrid.

ENTREVISTAS

Elianne P. y Philippe Fichot

ENTREVISTA CON PHILIPPE FICHOT

Si hay un grupo dentro de la escena gótica que combine mejor Arte y Música este es Die Form. Desde sus inicios en los 80 la música de Die Form está intrínsecamente relacionada con la fotografía de Philippe Fichot. Aunque sus referentes e influencias son muy variados, todos tienen que ver con el lado oscuro del ser humano. En una aproximación a su Arte y su vinculación con lo decimonónico, Philippe Fichot responde atentamente a mis preguntas.

Pedro Ortega: En primer lugar, exploremos tus influencias literarias. Tú has creado la Escuela Sadista, con lo cual estamos hablando de la influencia aplicada del Marqués de Sade. ¿Cuan grande es esta influencia? ¿Mediante qué vías influye en tu arte y en tu música?

Philippe Fichot: Sade me influenció por su libertad extrema y por su poder de transgresión de las prohibiciones. Donde la imaginación no tiene límites, pero donde las reglas son dictadas por fuerzas o autoridades, especialmente por los estamentos eclesiásticos. Pienso que el Arte, la creación en general, es un campo donde los límites no deberían existir, incluso si ello epata. El Arte revela el pensamiento humano e íntimo.

Pedro Ortega: Creo que hay mas influencias. Recuerdo la canción *Maldoror*, la cual nos conduce a Lautreamont. ¿Hay más malditos del XIX que te hayan inspirado? Se me ocurren Baudelaire o Sacher-Masoch...

Philippe Fichot: Sí, Lautreamont, Baudelaire y Sade (aunque es del XVIII), pero también Henri Michaux del XX, que desde otra perspectiva me ha impresionado profundamente.

Pedro Ortega: Acerca de tu trabajo fotográfico, me gustaría referirme a tus fotos de la muerte. Suelen aparecer en tus fotos chicas violadas o castigadas, muertas en el bosque.

Philippe Fichot: No necesariamente aparecen chicas muertas o violadas en mis fotografías, son mas bien imágenes ambiguas que toman forma fuera del tiempo. ¿Pertencerían al pasado, al presente, a los sueños o son fantasmas? Su señal en el bromuro no es una prueba de verdad o de realidad.

Yo deseo que provoquen (estimulen) preguntas acerca de nuestro ser o de nuestros recuerdos. Yo deseo que la belleza prevalezca sobre el horror o la atrocidad, ya que hay un misterio subyacente o detrás de un espejo imaginario. Aquí está quizá mi vínculo con los pintores Románticos, Simbolistas, Prerrafaelitas y Surrealistas, antes de la era de la muerte industrial y del vacío conceptual.

Pedro Ortega: ¿Existe un vínculo con la *Ofelia* de Millais o con otras de las mujeres muertas del XIX como la *Dama de Shalott*? Me estoy refiriendo a las series *Visionary Garden (I y II)* y a *Some experiences with Shock*. Quizá Félicien Rops podría ser un referente, pero encuentro también concomitancias con

Alfred Kubin cuando retratas a mujeres atadas. También está la serie de *Ukiyo*, con el pulpo, y otras fotos con serpientes que me hacen pensar en Salambó, Cleopatra u otras fatales del XIX. ¿Qué opinas de esto?

Sobre la influencia Prerrafaelita en tu arte, creo que muestras serían la serie de *L'Ame Electrique*. Allí Elianne es una suerte de Caperucita Roja u otra inocente criatura, quien aparece tendida en el bosque. ¿Crees que hay algo de Prerrafaelismo o Pictorialismo en esta serie?

Philippe Fichot: Probablemente haya estado influenciado, consciente o inconscientemente, por Prerrafaelitas o Pictorialistas en varias series. Antes de hacer música y fotografía, comencé dibujando y pintando. Estaba influenciado por los pintores Surrealistas como Dalí pero también Paul Delvaux, Karel Willink y Max Ernst. También estaba fascinado por las imágenes reproducidas en los antiguos diccionarios. Para mí, emanaban una emoción erótica mas allá del concepto que representaban, especialmente si era religioso. También por las imágenes anatómicas, donde los cuerpos desnudos de chicas jóvenes expuestas a la mirada.

Por supuesto, hay un vínculo directo con Ofelia en varias de mis imágenes, y también con el grabado japonés así como la naturaleza.

Entonces descubrí a Gustave Moreau (*Salomé*), Heinrich Fussli (*La pesadilla, Titania y las hadas, El incubo...*), William Bougereau (*El ninfeo*), Gustave Doré (*Andrómeda, Elaine*), Ingres (*Ruggero y Angélica*), Leon Frederic (*El lago, Los baños dormidos*), Fernand Khnopff (*El vicio supremo*), Franz von Stuck (*Infierno*), Jean Delville (*El ídolo de la Perversidad*), así como los pintores del Realismo fantástico recopilados en un libro de Ediciones Opta de los años 70.

Mas tarde descubrí a Rops y a otros simbolistas. Uno de los más impactantes para mí fue Hans Bellver y su socio Unica Zyrn, a los cuales he dedicado el proyecto *Sombre Printemps*.

Respecto a la serie de *Ukiyo*, la fuente de inspiración fue el mismo proyecto con Akifumi Nakajima de Aube.

Señalar que también me ha marcado profundamente las imágenes reales de muertos, especialmente de crímenes, las cuales he tratado de reinterpretar a mi manera, con mi propia estética y con mis emociones eróticas. Uno de los artistas actuales al que admiro mucho es Dino Valls, quien vive en Madrid.

Pedro Ortega: Querría saber tu opinión acerca de *Histories*, la fotografía seleccionada para la exposición. En una primera mirada la relaciono con Medusa, ¿estoy en lo cierto? Pero también pienso que hay un sustrato tras ella. ¿Podrías hablarme de las raíces de esta fotografía y tu fuente de inspiración?

Philippe Fichot: Esta imagen es, de hecho, una fotografía más grande, con el cuerpo completo de la modelo, el cual ha sido recortado. Yo pensé en el libro de Nietzsche *Más allá del bien y del mal* (cuya película fue también dirigida por Liliana Cavan en 1977). La toma estrecha amplía esta impresión de atracción y repulsión que se suele encontrar en mis imágenes, en mi música o en mis actuaciones en directo. En esta obra, hay también varias tomas / espacios los cuales siguen los unos a los otros mostrando o enmascarando el grano de la película, por el movimiento del objetivo.

Pedro Ortega: Una pregunta sobre el “Gran Arte” contemporáneo. Yo creo que la corriente actual del “Gran Arte” está perdida. Después de las Segundas Vanguardias de la segunda mitad del siglo XX, el Arte ha entrado en barrena, ha caído muy al fondo. Creo que el verdadero y mas valioso Arte contemporáneo está en el mundo *underground*, un mundo que está totalmente

Philippe Fichot
Portada de "Duality"
de Die Form

*Philippe Fichot
Fotografía de la sesión
L'Ame Eléctrique*

olvidado por el sistema. ¿Piensas tú también así? A mi me gustaría, como historiador del Arte, mostrar todos estos interesantes artistas del *underground* como tú.

Philippe Fichot: Sí, estoy de acuerdo contigo, si es que he entendido bien la pregunta.

Pedro Ortega: Ahora quiero preguntarte acerca de tu música. Creo que *Die Form* es un proyecto único de música y poesía, elegante, algunas veces para bailar y otras para reflexionar. Acerca de lo que hemos comentado en las preguntas anteriores, en mi opinión *Die Form* es una de las bandas que reinterpretan las influencias del XIX en el ámbito contemporáneo. ¿Estás de acuerdo?

Philippe Fichot: Siempre he estado interesado en muchas formas de creación, en muchos caminos, pero con una potente y personal identidad. Quizá la poesía ha sido el principal vínculo, no lo se. Depende de los períodos y del contexto. Desde mi adolescencia, siempre me he sentido atraído por la poesía de la desesperación.

Pedro Ortega: En 1993 el sello *Hyperium* publicó el primer volumen de sus recopilatorios *Heavenly Voices* lo que significó la aparición de una etiqueta que identificaba a una serie de bandas cuya característica era tener a una voz femenina etérea. Para mi el *Heavenly Voices* encarna de alguna manera el redescubrimiento del Romanticismo decimonónico y sus derivados

(Prerrafaelismo, Simbolismo y Modernismo). ¿Estás de acuerdo con mi apreciación?

Philippe Fichot: Creo que probablemente esa era la idea detrás del proyecto de Hyperium.

Pedro Ortega: Creo que muchas de esas bandas estaban influidas por el sonido 4AD, fundamentalmente Dead Can Dance y Cocteau Twins, pero en la vía electrónica creo que Die Form es la influencia directa para otras bandas del Heavenly Voices basadas en la electrónica. ¿Estoy en lo cierto?

Philippe Fichot: *Cantique* fue elegida para el primer *Heavenly Voices*, pero mis influencias principales provienen mas del estilo Industrial, como es el caso de Throbbing Gristle... Pero Eliane estaba especialmente interesada en escuchar y aprender canto clásico en el conservatorio y por ello escribí esta pieza para ella. Yo también me siento impresionado por las películas de Peter Greenaway con música de Michael Nyman.

Pedro Ortega: ¿Die Form tiene esta profunda influencia decimonónica por la que sería correcto englobarlos dentro de la corriente Heavenly Voices?

Philippe Fichot: ¡A veces sí, a veces no! Siempre estoy buscando nuevas experiencias, como es el caso del *Bach Project* y de, espero, futuros proyectos como *Sombre Printemps*. También estoy trabajando con voces artificiales algorítmicas, mezcladas con voces reales y efectos.

Pedro Ortega: Por último, preguntarte si estás de acuerdo con mi tesis: ¿consideras que existe una conexión entre el Prerrafaelismo y las Heavenly Voices?

Philippe Fichot: Sí, estoy de acuerdo con tu punto de vista y ¡tu proyecto me resulta muy interesante! Me siento muy feliz y honrado de participar en él.

Leithana y Deraclamo

ENTREVISTA CON ORDO EQUITUM SOLIS

Recuerdo con emoción cuando llegó a mis manos el primer Cd de Ordo Equitum Solis: *Solstitii Temporis Sensus*, a primeros de los 90. Era la primera vez que escuchaba un grupo de corte medieval dentro de la escena gótica. Por aquel entonces no sospechaba que algún día podría hablar con ellos y mirar hacia el pasado y, sobre todo, de una materia que tanto me interesa como es el Arte. Efectivamente ellos son los primeros prerrafaelitas del gótico.

Pedro Ortega: ¿En que momento conocisteis los movimientos artísticos del XIX relacionados con el Romanticismo (Simbolismo, Victoriano, Esteticismo, Modernismo)? ¿Y en especial, cuando conocisteis a los Prerrafaelitas? ¿Cuáles son los cuadros, autores o textos de estos estilos que mas os gustan?

Leithana: Comencé a explorar el movimiento Romántico en todas sus vertientes cuando era jovencita. Solía ir a la Escuela de Arte por aquel entonces. Conocí a los Prerrafaelitas un poco después. En cuanto a cuadros, debo decir que me impresionó muchísimo cuando vi cara a cara la *Ofelia* de Millais y *La muerte de Chatterton* de Wallis. Una emoción inolvidable. Las reproducciones no suelen reflejar en absoluto la belleza de los cuadros, pero con estos cuadros la diferencia es todavía mayor. También me encantan los Simbolistas, particularmente Moreau. En lo referente a Literatura, creo que nunca ha habido un movimiento del que haya emanado tan fantástica producción de obras como el Romanticismo, así como sus movimientos derivados y precursores.

Pedro Ortega: Soy de la opinión de que la influencia del Prerrafaelismo en la escena oscura comienza con la Cold Wave, más en concreto con 4AD, con los diseños para los álbumes de This Mortal Coil. Creo que esta influencia también está presente en la música de Dead Can Dance, Cocteau Twins, His Name is Alive... ¿Qué opinas de ello?

Leithana: Suponemos que estás en lo cierto. El Prerrafaelismo produce fundamentalmente imágenes pero su producción musical ha sido sin duda un aspecto menor de su producción. Quizá se necesitaría un retraso de 135 años para interpretar musicalmente este movimiento. Probablemente la evolución de las técnicas de sonido dieron a los músicos las herramientas para “traducir” el aire y el espíritu del Prerrafaelismo en la música.

Pedro Ortega: Así, yo considero que Ordo Equitum Solis es el primer grupo con una influencia mas pura y mas directa del Prerrafaelismo: el nombre se refiere a una orden medieval, a una hermandad, como los Prerrafaelitas, y además estáis mirando al Medioevo como hacían ellos. ¿Estáis de acuerdo con mi punto de vista? ¿Consideráis a los Prerrafaelitas como una influencia directa?

Leithana: Echando la vista atrás, de una cierta forma, estás en lo cierto. En aquel momento lo que hicimos era espontáneo, pero a posteriori descubrimos muchos puntos de conexión, el mayor de los cuales podría ser el rechazo del Academicismo. Con el nombre Ordo Equitum Solis quisimos subrayar ese rechazo o repudiar parte

del mundo moderno. De hecho, nuestro nombre es particularmente anticomercial. Quisimos referirnos a unos valores diferentes. El Prerrafaelismo tiene ciertamente una influencia “oculta” en nosotros, en el sentido de que no nos dimos cuenta de ello. Tanto los Prerrafaelitas como nosotros nos inspiramos en temas similares como la mitología, los símbolos, la literatura medieval, las tragedias, etc. Quizá, al igual que ellos, investigamos el punto en el que se cruzan belleza y emociones.

Pedro Ortega: ¿De dónde tomasteis la inspiración medieval para vuestra música y vuestro concepto relacionado con el revivalismo medieval? ¿Podéis citar libros, películas, discos, moda? ¿Creéis que sois pioneros en lo referente a moda medieval en la escena gótica?

Leithana: Entre 1988 y 1993, cuando compusimos nuestros dos primeros álbumes, estábamos muy interesados en las artes medievales, particularmente en música y literatura. Quizá esta influencia es demasiado obvia. Un película: *El séptimo sello* de Ingmar Bergman. Libros: la saga del Grial, lecturas esotéricas. Discos: Karl Orff, canto gregoriano, música medieval. Moda: no. No sabemos si fuimos los pioneros a la hora de usar ropas medievales en la escena gótica. Si lo hicimos, nos gustaría que esto nunca hubiese sucedido. Ser pioneros de un fenómeno que ha llegado a ser algo parecido a un carnaval o una payasada no es algo de lo que sentirse orgulloso.

Pedro Ortega: ¿Alguna de vuestras letras está inspirada directamente por algún escritor o poeta decimonónico dentro de la línea romántica?

Leithana: No, no especialmente. Quizá tengamos alguna influencia de su forma de pensar. Solemos tomar algunas letras de textos antiguos, como *Reis Glorios*, o de *Divine Image* de William Blake.

Pedro Ortega: Precisamente en el momento en que aparece Ordo Equitum Solis, en 1990, hay un punto de inflexión, ya que con vuestra música aparece la corriente medieval dentro de la escena gótica. ¿Habéis pensado acerca de esto? ¿Creéis que fuisteis pioneros de una nueva corriente?

Leithana: Difícil de responder, no es de sabios considerarse a uno mismo como pionero de algo. Lo más probable es que la música medieval ha estado siempre ahí, entonces y ahora. Quizá nosotros fuimos los primeros en usar estos acentos de una cierta manera dentro de la escena gótica. Sin duda, a través de ese período histórico nosotros quisimos que nuestra música reflejase lo que nosotros éramos, nuestros intereses, nuestras utopías. Creemos que conseguimos nuestro objetivo. Estamos de acuerdo en que tuvimos una cierta influencia en la escena gótica, introdujimos algunas innovaciones en el sonido, la composición, la mirada y la imagen que va más allá del medievalismo.

Pedro Ortega: Para mí la portada de *Animi Aegritudo* tiene una influencia directa del Prerrafaelismo: vosotros dos vestidos a la manera medieval:

Leithana como una princesa y Deraclamo como un caballero, fantástico.

¿Tomasteis alguna referencia de algún cuadro en concreto o fue una composición personal? ¿Hay más fotos de esa sesión?

Leithana: La idea de la portada de *Animi Aegritudo* vino de forma espontánea, extraída de nuestro contexto cotidiano por aquella época, la manera de vivir un tanto rústica y en conexión con la naturaleza, así como nuestros intereses y lecturas. La nuestra era una forma de vida un tanto paradójica, por una parte en los límites de la modernidad y por otra en medio de ella. El *artwork* de ese álbum debe ser leído

Leithana

Leithana

como una secuencia. Está la portada que tú describes, y después en la contraportada la misma escenografía sin personajes, y en medio un sendero con un bosque sin nada ni nadie.

La secuencia simboliza que los humanos estamos sólo de paso, los símbolos pueden permanecer, pero la naturaleza, la cual encarna todos los símbolos en sí, permanece en cualquier caso más que el Rey y la Reina. Hay pocas fotos de calidad de esa serie, algunas en color y otras en blanco y negro.

Pedro Ortega: Opino que continuasteis en esta línea medievalista en el precioso single limitado (*Playing With The Fire / Angoris Nox*), pero en posteriores grabaciones abandonasteis ese aura medieval, aunque seguisteis una misma línea en sentido musical. ¿Qué sucedió?

Leithana: Es normal que haya cambios en el curso de un proceso de evolución. Pensamos que no es estimable artísticamente hablando hablar siempre de las mismas cosas. La evolución es fundamental, no sólo en lo tocante al Arte. Hay muchas razones por las cuales este proceso puede estar temporalmente interrumpido, teniendo pocas ideas, estar asustado de no satisfacer a los fans con música diferente, o tratar de seguir ordeñando la vaca, evitando el riesgo. Creemos que mantenemos nuestro estilo, tanto en la música como en la imagen de la banda.

Pedro Ortega: Me gustaría preguntarte acerca de tu opinión sobre algunos grupos que surgieron un poco después de vosotros y que tienen también una

componente prerrafaelita: Ataraxia, Camerata Mediolanense y Arcana. ¿Qué piensas acerca de estas bandas? ¿Sientes que compartís con ellas esa huella prerrafaelita?

Leithana: Las bandas que citas incluidos nosotros, hacemos distintos tipos de música cada uno, pero probablemente estén de acuerdo con ello. Ciertamente nosotros apreciamos el Arte Prerrafaelita, pero en nuestra opinión cada uno de nosotros lo interpretamos de manera diferente. En lo que respecta a Ordo Equitum Solis, las componentes anti académicas y simbólicas son importantes. Comparando con Ataraxia, Camerata Mediolanense y Arcana, su interpretación tiende hacia una “ilustración musical” de una pintura eventual, donde la intención anti académica tiene un menor peso o es irrelevante. Nosotros estamos mas atraídos por la vertiente intelectual del Prerrafaelismo, mientras que ellos parecen estar mas atraídos por su forma en un sentido mas amplio. Son diferentes aspectos e interpretaciones.

Pedro Ortega: Con la llegada de internet aparecen un montón de artistas dentro de la escena gótica muy influenciados por el Prerrafaelismo. ¿Os parece que música como la vuestra ha contribuido a ello? ¿Hay, para vosotros, algo de Ordo Equitum Solis en este Arte contemporáneo? ¿Cuáles son vuestros artistas favoritos de este revival decimonónico?

Leithana: Esperamos haber contribuido al menos a la música. Es usual que ver/ escuchar cosas mas o menos similares a lo que hacíamos años antes, lo cual nos complace y agrada. Tenemos cierta sensación de amargura puesto que apenas hay algunas transposiciones para crear algo realmente nuevo, especialmente en lo concerniente a la música. Hay una falta de algo, es difícil decir que es lo que se ha perdido, furia, retos, desobediencia, autoconfianza, conciencia, fe, calidad y habilidad técnica. Todo el mundo quiere ser una estrella gótica, pero ser un artista es algo diferente, es un trabajo muy duro. Volviendo al Prerrafaelismo, si consideramos la importancia en la escala de valores de la materialidad y la importancia vinculada a la apariencia mas que a la sustancia, estarás de acuerdo en que nosotros estamos muy lejos de la esencia del Prerrafaelismo. Hay un insufrible contraste hoy día entre “el contexto” y la subsistencia de cualquier forma de libre expresión. Esta es una importante cuestión para el arte. Esperemos que haya un despertar muy pronto. No sabemos mucho de que bandas hablas en concreto, si nos las mencionas estaremos encantados de escucharlas.

Pedro Ortega: La última pregunta. Siento curiosidad por vuestro próximo lanzamiento, ¿tendrá también ese toque prerrafaelita?... ¿En las letras, en el arte, en la música...?

Leithana: Por el momento, *top-secret*, en lo relativo a nuestro próximo disco. Estamos trabajando en él, y es difícil decir cómo será el resultado final. No pensamos que haya referencias explícitas al Prerrafaelismo. Las alusiones al Prerrafaelismo están en nuestro espíritu, corazón y alma, como siempre.

Livio Bedeschi
Fotografia promocial de
Ataraxia

ENTREVISTA CON ATARAXIA

No me duele en prenda decirlo: Ataraxia es mi grupo favorito. Y no sólo por su impronta presente en cada álbum, aunque el concepto varíe, aunque los idiomas cambien, aunque la música suene diferente. Ataraxia son y serán siempre Ataraxia. Ellos son, sin duda, el grupo con más connotaciones prerrafaelitas y, por ende, decimonónicas de la escena gótica. Así, ellos nos lo cuentan.

Pedro Ortega: ¿Cuándo conocisteis los movimientos artísticos decimonónicos relacionados con el Romanticismo (Simbolismo, Esteticismo, Modernismo)? ¿Y, en especial, cuando conocisteis a los Prerrafaelitas? ¿Cuáles son las obras o los autores de esta corriente que mas os gustan?

Ataraxia: Conocimos los movimientos decimonónicos relacionados con el Romanticismo en la Universidad ya que algunos de nosotros estudiamos literatura Inglesa y Francesa y nos enamoramos de ellos inmediatamente. El Prerrafaelismo fue nuestro movimiento artístico favorito debido a su vinculación con los romances y la imaginería medievales y especialmente esa unión entre el espíritu de la mujer y la naturaleza salvaje. El autor que mas admiramos es Waterhouse, el único que retrata la naturaleza y la mujer con el toque más estético. Respecto a la poesía, en el llamado movimiento romántico nos encanta Keats (quien inspiró a muchos artistas) cuyo *motto* fue “*belleza es verdad y verdad es belleza*”.

Pedro Ortega: En mi opinión la influencia del Prerrafaelismo en la música oscura aparece justo al principio, con la Cold Wave, concretamente a través del sello 4AD con los diseños de los álbumes de This Mortal Coil. También creo que esta influencia está también patente en la música que hacían algunos grupos de ese sello como Dead Can Dance, Cocteau Twins o His Name is Alive ¿Qué opináis acerca de esto?

Ataraxia: Por su puesto, es cierto. Esta clase de música está estrictamente vinculada tanto en imaginería como en términos líricos con el Prerrafaelismo. En algunos aspectos se trata de la continuación de esa corriente artística y se adhiere completamente a su manifiesto.

Pedro Ortega: De todas maneras, pienso que Ataraxia es una de las primeras bandas con una influencia directa del Prerrafaelismo: poemas románticos y simbolistas inspiran vuestras letras, constantemente echáis la mirada al pasado, muchas veces a la Edad Media, y vuestra concepción de la música tiene un componente sobrenatural (yo quizá diría divino). ¿Estáis de acuerdo con esta apreciación? ¿Consideráis el Prerrafaelismo como una influencia directa?

Ataraxia: Creemos que hay paralelismos evidentes entre el Prerrafaelismo y nuestra música, como bien dices, el componente sobrenatural y todo lo que está vinculado con la magia femenina y la naturaleza salvaje está presente tanto en nuestra música como en las letras e imagen. Como mencioné antes, y como los artistas antes citados, nosotros somos una clase de exponentes contemporáneos de esta manera de

*Livio Bedeschi
Ataraxia*

sentir tanto la vida como el arte (que están directamente interconectados con el dicho “*la vida es arte y el arte es vida*” en lo que a nosotros respecta). La música debería mantener al margen la racionalidad para potenciar lo “sagrado”, el “misterio”. Lo que nosotros llamamos realidad excluye todas las posibilidades de llegar más al fondo. A través de la música podemos traer de vuelta nuestro placer espontáneo y natural de ser y existir. Hacer música es un acto sagrado, un ritual. Es como estar en un templo natural, rodeado por antiguas rocas o naturaleza salvaje preparado para aceptar el estar pleno de Gracia y Belleza. A través de la percepción de belleza sentimos el calor y la presencia de las fuerzas antiguas gobernando el Cosmos. En este sentido queremos transmitir energía a los demás y comenzar este mutuo intercambio. Al final, podemos decir fácilmente que nuestras influencias principales llegaron a ser los momentos de soledad y contemplación en antiguos monasterios, castillos abandonados, a todo lo largo de las solitarias costas mediterráneas donde encontramos nuestro pasado ancestral. Año tras año, nuestra música comenzó a ser mas introspectiva, dulce y nostálgica y la gente comenzó a decirnos que eran capaces de abrir puertas a otras dimensiones, a hacer que viajaran a los lugares de los que seguramente provinieran en origen. Nuestra evolución musical fue hacia la belleza y la verdad de la expresión. Es natural. Inspirada por la Naturaleza.

Pedro Ortega: Algunas imágenes de vuestra página web son de pintores prerrafaelitas (*Lady Godiva* de John Collier o *Sirena* de Waterhouse). Si habéis elegido estas obras para representaros esto implica que tenéis una fuerte

influencia. Por favor, haz una referencia hacia vuestra vinculación con el Prerrafaelismo.

Ataraxia: El concepto de la mayoría de nuestros álbumes está inspirado por mitología, leyendas, elementos arquitectónicos o naturales como jardines abandonados, cuevas profundas, campos de flores, viejos castillos en ruinas, el mar y las sirenas, viejos cementerios neoclásicos, abadías medievales cubiertas de vegetación, lugares misteriosos que pueden ser explorados solamente cruzando una puerta dimensional, lugares naturales que pueden ser pintados como mujeres, o mujeres que pueden transformarse de manera mágica, y así en adelante... La música es la llave para entrar en este mundo y en esta sensibilidad. La música de vez en cuando nos hace descubrir un universo que todavía en ese momento era desconocido. A veces las palabras “emoción” y “sentimiento” no son suficientes, vivimos momentos de comunión con la fuerza transfiguradora que nos hace sentir las limitaciones que tenemos como seres humanos y, al mismo tiempo, nos permite percibir esa fuente de luz a la cual pertenece nuestra esencia espiritual.

Pedro Ortega: Aunque vuestras portadas no tienen motivos específicamente prerrafaelitas, creo que vuestra música y vuestras letras tienen mucho de ese movimiento. Por favor, indícame qué letra y qué álbum tienen una vinculación directa con ellos.

Ataraxia: Los álbumes: *La Malédiction d’Ondine* y *Llyr*. Las letras: *Ondine* y *Llyr* por Yeats, pero en cada uno de nuestros discos puedes encontrar una o más canciones (a veces muchas) cuya música y/o letra tienen esta clase de sensibilidad.

Pedro Ortega: Considero que el rol de Francesca en Ataraxia tiene una componente decimonónica. En primer lugar por las fotos. Aparece frecuentemente con vestidos medievales, collares, joyería, coronas de flores, y su pose suele un tanto distante, en armonía con la Naturaleza, como una mujer prerrafaelita. Ella también escribe (es una poetisa) y canta. Aparece como una doncella, como una ninfa, como una princesa, como lo son las mujeres prerrafaelitas.

Ataraxia: Ella es una suerte de criatura prerrafaelita pero todo esto es muy natural, desde su infancia ella tuvo este toque especial, está actitud y este alma. Vive en una solitaria y apartada existencia próxima a la naturaleza y tiene una vívida imaginación. Siempre necesita expresar sus sensaciones subliminales.

Pedro Ortega: Creo que la presencia de Lorenzo en el escenario, aunque está mas relacionada con la Comedia del Arte, da un toque antiguo a vuestros conciertos. Siempre aparece enmascarado. Creo que este elemento os vincula con Shakespeare y otros escritores, así que creo que de alguna manera su presencia podría estar relacionada con el sentimiento Romántico. ¿Qué pensáis sobre esto?

Ataraxia: Pensamos que un tipo de misteriosa esencia enmascarada está también presente en películas y romances que describen las ciudades italianas como Venecia, Roma o muchas otras, o los peculiares jardines italianos donde alguien cuyo rostro es una máscara da vida a las fuerzas primigenias naturales como una suerte de criatura andrógina.

Pedro Ortega: Creo que un poco antes que vosotros apareció en la escena gótica el grupo Ordo Equitum Solis, la banda que considero como el punto de

comienzo de la aureola prerrafaelita en la escena gótica. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Qué significa para vosotros Ordo Equitum Solis desde este punto de vista? ¿Os consideráis seguidores suyos en lo que respecta al revival decimonónico en la música gótica?

Ataraxia: Ordo Equitum Solis y Ataraxia comenzamos a trabajar en el mismo período, Ordo tuvo la oportunidad de encontrar un buen sello italiano en muy poco tiempo mientras que nosotros tuvimos que esperar mas. Por supuesto, Ordo Equitum Solis tenía una imaginería y unos temas prerrafaelitas en su música, libretos, letras junto con una poderosa influencia pagana. Fueron una banda muy interesante con bellísimas letras y un sonido muy sutil, nosotros escuchamos algunos de sus álbumes con gran placer.

Pedro Ortega: ¿Qué otras bandas consideráis que tienen un toque prerrafaelita (o romántico)? ¿Qué pensáis de Camerata Mediolanense o Gothica, por citar dos ejemplos italianos? ¿Alguna otra banda que os guste de estas características?

Ataraxia: Gothica seguro, también All My Faith Lost, QNTAL y Narsilion, pero en general muchas de las bandas que forman parte de este género medieval-fantástico-celestial esconden esta actitud e inspiración.

Pedro Ortega: Con la llegada de internet hay muchos artistas dentro de la escena gótica muy influenciados por el Prerrafaelismo. ¿Crees que música como la vuestra ha contribuido a ello? ¿Encontráis algún reflejo de Ataraxia en este tipo de arte contemporáneo? ¿Cuáles son vuestros artistas favoritos del arte contemporáneo dentro de este revival decimonónico?

Ataraxia: De acuerdo, así es. Muchos oyentes y gente interesada en nuestros conceptos y música nos pide información acerca de esto y hallamos varias experimentaciones contemporáneas (fotos, vídeo y pintura) basados en nuestra música y en nuestras imágenes: puedo decir que la mayoría de gente que sube música de Ataraxia a youtube usa imágenes de corte prerrafaelita, ya sean originales o hechas por ellos. Klimt y Mucha son algunos de nuestros artistas favoritos.

Francesca Nicoli

Mark St. John Ellis

ENTREVISTA CON MARK ST. JOHN ELLIS

Mark Ellis es la persona detrás de Elijah's Mantle, uno de los proyectos de corte neoclásico mas relevantes de la escena *underground* oscura. Tengo el placer de conocerle desde 1995 y he sido siempre un gran admirador de su música. La aureola decimonónica ha planeado a lo largo de varios de sus álbumes y me parecía imprescindible contar con su intervención en este catálogo. En concreto, *Sorrows of Sophia*, su tercer álbum, me parecía tener referencias prerrafaelitas, y a propósito de ello orquesté esta serie de preguntas. Cuan equivocado estaba. Su ideología es contraria a la prerrafaelita, sobre todo huye de su misoginia, sentimiento que comparto con él. Quizá siempre me he fijado en el aspecto estético del Prerrafaelismo, y es éste el que he querido traer a la presente exposición. No obstante, por su elocuencia e interesante punto de vista traigo a continuación las palabras de Mark Ellis.

Pedro Ortega: Opino que el concepto de Elijah's Mantle tiene sus raíces en los movimientos decimonónicos vinculados con el Romanticismo. ¿Por qué enfocaste tu concepto musical en estos movimientos? ¿Cuál es la relación entre tu punto de vista y el de una persona del siglo XIX?

Mark Ellis: Primero debemos puntualizar que el concepto que subyace en Elijah's Mantle no está enraizado en una época concreta. Los álbumes cubren desde la era precristiana hasta el siglo XXI. Es posible que esa impresión; dada la usual cartegorización de mi trabajo con la identidad cultural juvenil denominada "gótica", ingeniosamente lo asocia con el siglo XIX el cual trataba del tema universal relativo a los placeres y los traumas de la vida.

Pedro Ortega: Centras tu atención en los poetas decadentes franceses, principalmente Baudelaire, pero también en Mallarmé y Rimbaud. ¿Qué hay de contemporáneo en estos autores y cómo podríamos vincularlos con la música oscura *underground*?

Mark Ellis: Es la música oscura *underground* la que se identifica con estos poetas. Ellos hablaron a través de sus disciplinas; Baudelaire en su estructura clásica y convencional, Rimbaud y Mallarmé en una estructura poética más progresiva, una aproximación totalmente fuera de lo convencional hacia el sujeto cotidiano. El lenguaje fue deliberadamente teatral acerca de una materia que estaba enraizada y era universal tanto en el siglo XIX como en el XXI.

Pedro Ortega: También dedicaste un CD al "Alma del Romanticismo". ¿Por qué recuperar el Romanticismo en nuestros días? ¿Te consideras un moderno romántico?

Mark Ellis: *Soul of Romanticism* fue un proyecto en colaboración con Christophe de Ozymandias y fue él quien sugirió a los poetas románticos. Mis preferencias personales son los poetas modernos antes señalados. Me acerqué a este proyecto como un actor que tiene que vincular los poemas con la música. Sin haberlo hablado con Christophe, yo sugeriría que esta vía de composición es Romántica en estilo,

Doncella
Daniel Faoro
Imagen del libreto de
“*Sorrows of Sophia*”

particularmente próxima a Chopin. Lo que me llama la atención de su piano es más su conexión con el Minimalismo que su vínculo romántico. Yo vivo en una zona rural así lo bonito y lo inconveniente de estar entre la naturaleza juega un papel importante en mi vida, por tanto tengo una respuesta a lo Romántico en el mismo sentido en el que los Impresionistas lo consideraron.

Pedro Ortega: Si miramos a los diseños de tus álbumes encontramos muchas influencias artísticas. Las primeras portadas –todas con un mismo patrón– hacen referencia a escenas poéticas vinculadas con diferentes períodos artísticos. *Angels of Perversity* muestra una estatua clásica, *Remedies in Heresies* una *Madonna* gótica y *Betrayals and Ecstasies* con tu cabeza como si fueses un griego coronado. Se de tu amor por la Historia del Arte, pero ¿por qué elegiste estas imágenes para tus portadas?

Mark Ellis: El aspecto intrigante de las artes visuales es que lo que uno ve no suele ser de hecho la imagen completa. La portada de *Angels of Perversity* es de Julien Vel, un buen amigo, hecha a comienzos de los 90 cuando él estudiaba grabado en el Royal College of Art. Está tomada de una fotografía de la estatua de Antonius en el British Museum. Antonius fue el amante del Emperador Romano Adriano quien supuestamente se suicidó como sacrificio por su amor. Esta obra se titula simplemente “*Lo que hice por amor*”. La imagen de *Remedies in Heresies* es un icono que fue víctima de actos vandálicos con marcas de arañazos alrededor de los ojos y la imagen de *Betrayals and Ecstasies* está inspirada por una fotografía

del período Simbolista que representa la Tragedia. Todas las imágenes están intrínsecamente relacionadas con los títulos de los álbumes y han sido escogidas de acuerdo con sus respectivos conceptos.

Pedro Ortega: El tercer Cd es *Sorrows of Sophia* y aquí tengo muchas preguntas. Si miras al diseño del artwork ves a Medusa en la portada y una bailarina y a una doncella en el interior. Sólo a la vista de este Cd lo relaciono con el Prerrafaelismo. ¿Existe alguna clase de influencia Prerrafaelita en *Sorrows of Sophia*? Explicame, por favor, tus impresiones acerca de las imágenes citadas y por qué las elegiste para el álbum.

Mark Ellis: Las ideas para el *artwork* de Medusa y Salomé (la bailarina) se derivan de mis lecturas de las interpretaciones y malinterpretaciones del divino femenino y de las imágenes dominantes femeninas halladas en diversos textos. *Hermaphroditus*, está también en el libreto, está visto como las figuras masculina y femenina entrelazadas para representar la unión física de los sexos como uno. Toda la fotografía y el retoque digital fueron realizados por Daniel Faoro. La imagen de la doncella fue la idea de Daniel pero en mi opinión estaba hecha a medida para el conjunto del diseño. Medusa fue el punto de partida del diseño pero yo la veo mas cerca de Pierre et Gilles que del Prerrafaelismo. Todas las imágenes representan una descripción visual de cuatro de las canciones y tienen la pretensión de retratar el sujeto histórico-artístico en una vía erótica y contemporánea, reconociendo las interpretaciones del pasado en pintura a través de los medios modernos como son la cámara y el ordenador.

Pedro Ortega: Si entramos en las letras de *Sorrows of Sophia* se encuentran muchas otras ideas interesantes: el matriarcado representado en todas las diosas de las distintas mitologías, el mito del hermafrodita y la decadente Salomé. Todos estos temas están de nuevo relacionados con el Decadentismo del XIX.

Mark Ellis: Sería confuso vincular el mensaje del matriarcado precristiano y la celebración de la mujer y de la divinidad femenina con el siglo XIX. Generalmente, los símbolos de poder de la mujer en el Arte del siglo XIX fueron enfocados desde un sesgo masculino que debilitaba o corrompía la desafiante imagen femenina y se puede decir que era una interpretación misógina. La literatura decadente sí que tuvo interés en figuras históricas femeninas las cuales el arte de la época retrató como vampiras seductoras que simbólicamente castraban al macho o consumían la fuerza y el poder de los hombres. El retrato alternativo de la mujer fue como la monja pasiva o la ninfa desnuda y débil solamente dedicada a dar placer al sexo opuesto. Lo que *Sorrows of Sophia* pretende es informar al oyente de la riqueza del pensamiento que rodeaba a los sistemas sociales antes del patriarcado cristiano en diversos asuntos como la actitud del ciclo menstrual, el símbolo de la serpiente, por ejemplo, no es usualmente conocido que un rostro femenino rodeado por una serpiente fue un antiguo y ampliamente reconocido símbolo de sabiduría divina, así como la sangre sabia (la menstruación) que supuestamente confería a las mujeres sus poderes. El antiguo mundo Egeo adoraba principalmente a mujeres y a serpientes. La abundancia de representaciones de diosas: la canción *Tellus Mater* en este álbum canta los nombres de sesenta y cuatro diosas e incluso hay mas, el simbolismo del travestismo y de lo transexual está totalmente desarrollado como un desafío a lo que es considerado como la norma, lo cual se basa en dos mil años de dominio del Cristianismo.

“En el amanecer de la religión Dios fue una mujer”. Merlin Stone.

La única relevancia del Decadentismo decimonónico en *Sorrows of Sophia* es cómo aquella época respondió a los temas que trato en el álbum. *Betrays and Ecstasies* es el proyecto que emocional y filosóficamente aborda el tema del Decadentismo. La literatura decadente procede del movimiento Naturalista del cual Emile Zola es el principal representante. Sus novelas se basan en la experiencia del día a día con la pobreza y los sacrificios que tuvo que soportar la gente para sobrellevar su dignidad y sobrevivir, así como la mirada a la herencia del pasado y los argumentos de la naturaleza o de la alimentación. La ruptura con esta tendencia la lleva a cabo J K Huysmans con la novela *A Rebours* a través de su protagonista Des esseintes, el reto humano de crear algo que la naturaleza podría crear a través del Arte. La falta de moralidad es lo que usualmente asociamos con lo decadente y una obsesión con el yo que podría ser igualmente acertada. Para confirmar esta cuestión está un fragmento del escrito *La evolución de la idea* de la publicación en Dedalus *“Moral Ruins”* por Brian Stableford:

“El verdadero decadente cree que la fe en cualquier clase de progreso está extraviada; no hay un mundo mejor por venir, sino que está todavía por hacer a través de otra revolución. Acepta que la salvación es altamente improbable que sea hallada a un nivel personal; la cuestión sobre el amor ideal no puede tener éxito porque la gente no se ama de forma natural y monógama en absoluto, sino fundamentalmente de manera hipócrita, lista para traicionar a aquellos que claman por el amor. Así el decadente integral renuncia a la utopía y se contiene a si mismo modificando lo que pueden de acuerdo con su irrevocable pérdida”.

Considero importante subrayar que el autor pone al decadente como masculino, lo cual es apropiado para mi concepto del álbum.

Y esto es el opuesto absoluto a la filosofía Prerrafaelita.

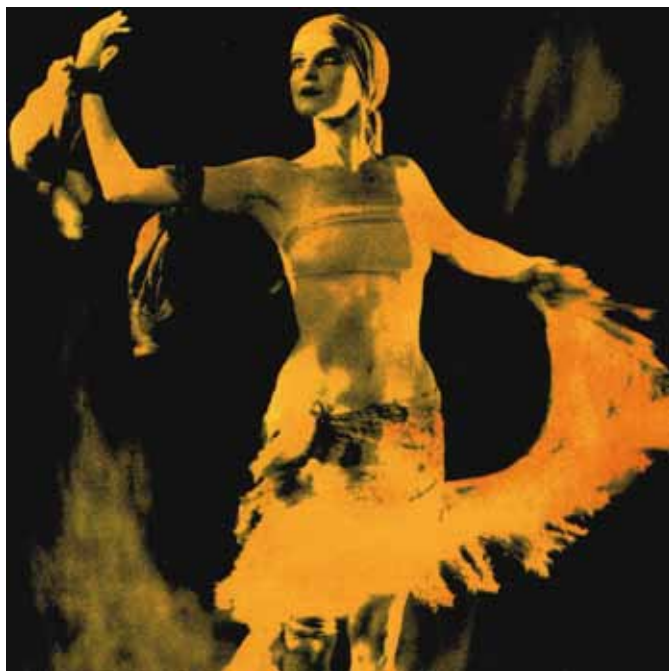
El Prerrafaelismo, que es un idealismo británico basado en la estética medieval y en la caballería, proclama que el Arte declina tras Rafael. Esto está en completa yuxtaposición con el movimiento francés de aquel momento que estaba a favor de sus pintores contemporáneos que se dirigían al nacimiento del Modernismo y a la reacción contra el Clasicismo. William Morris se casó en 1859 cuando *Las flores del Mal* fue publicado.

Es cierto que ambos movimientos compartían el mismo deseo de idealismo, pero el inglés estaba basado en lo romántico y el francés era una reacción contra lo romántico, un anti-idealismo basado en el realismo que dio a luz al movimiento decadente. El inglés basó su imagería en el ideal de la mujer mientras que el francés se basó en el esplín – hastío-.

En términos de pintura, mientras el movimiento Prerrafaelita era próspero en Inglaterra, Baudelaire, quien era mas conocido como crítico de Arte, publicó *El pintor de la vida moderna* apoyando el uso de imagería cotidiana y no el historicismo romántico del pasado. Respecto a la belleza, Baudelaire escribió en un *Himno a la Belleza*:

*“Lo que importa si tu vienes del cielo o del infierno
¡Oh belleza! ¡Monstruo tremendo, alarmante, puro!*

Salomé
Daniel Faoro
Imagen del libreto de
“Sorrrows of Sophia”

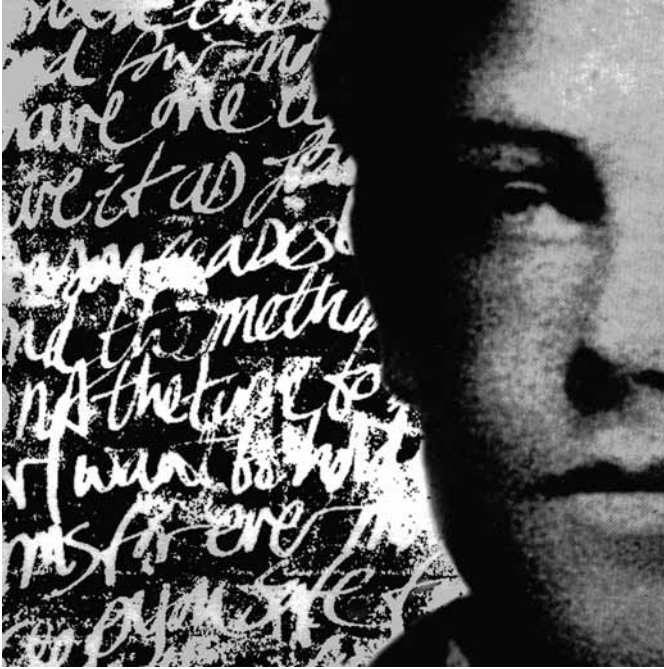
*¿Si, con tus ojos, tu sonrisa, tu me permitirías vivir
en una infinitud amada antes desconocida?”*

Pedro Ortega: En *Remedies in Heresies* y *Philosophy with a Hammer* encontramos una controversia entre imágenes cristianas como María, la Magdalena o un Cristo andrógino, que están relacionados con el punto de vista romántico y decadente. De nuevo la referencia decimonónica del Romanticismo, Prerrafaelismo y Simbolismo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?

Mark Ellis: Es muy confuso poner estos tres movimientos juntos para hablar de las ideas conceptuales, musicales y visuales de *Remedies in Heresies* y *Philosophy with a Hammer* porque solamente soy consciente de que el Simbolismo es el único de estos movimientos preocupado por lo espiritual, lo místico y las ideologías no cristianas. En el arte de estos álbumes siempre está el texto para ayudar al oyente para transmitir la idea del proyecto. En *Remedies in Heresies* el texto de apertura dice:

“La única diferencia entre el pensamiento contemporáneo y el hombre renacentista es que el librepensador de hoy en día está exento de ser quemado por hereje”.

El álbum trata en lo musical acerca de cantos sagrados y profanos y por yuxtaposición sugiere las vías de aproximación al éxtasis religioso incluso si se

Arthur Rimbaud
Imagen del libreto de
"Poets and Visionaries"

trata de una vía herética. Esto no debe ser visto como una crítica de fe sino de una actitud humanista y atea a esas aproximaciones a la fe sea cual sea ésta. Por favor, ten en cuenta lo que escribí en el álbum *Angels of Perversity* el cual yo considero humanista:

*"Por la gloria del Hombre que creó a Dios,
aunque Dios no existe,
si existe la creación del Hombre"*

Herejía es también una opinión diferente de la que es aceptada o mantenida habitualmente. Los gnósticos creían que María Magdalena no fue solamente una discípula de Jesús sino su favorita. Pablo, el fundador de la Iglesia Cristiana, escribió que ella era una prostituta. Los gnósticos elogiaron a la serpiente en el Edén como portadora del conocimiento para la humanidad. La serpiente vino a simbolizar el mal a los ojos de la corriente cristiana principal. La literatura gnóstica fue suprimida por la Iglesia Cristiana.

Pedro Ortega: Pienso que Elijah's Mantle es una reinterpretación moderna de determinados estilos decimonónicos, desde el Romanticismo hasta el Modernismo ¿Estás de acuerdo?

Mark Ellis: Elijah's Mantle ha sido influenciado por elementos desde el despertar de la Religión hasta el siglo XXI. Los sujetos tratados pueden provenir del arte y

la filosofía de siglos pasados pero su expresión está directamente enraizada en el mundo contemporáneo. Las influencias iniciales podrían provenir de compositores del minimalismo americano como Steve Reich, Philip Glass y John Adams pero este abanico podría incluir también a Arvo Part e incluso desde la música antigua hasta el Barroco con el sonido industrial y los loops del Ambient que aparecen en momentos concretos.

CATÁLOGO

EL ARTE GÓTICO UNDERGROUND EN ESPAÑA

Comentaba al comienzo de este catálogo la cuestión de que era más propio hablar de cultura visual relativa a la producción estética dentro del gótico que de Arte propiamente dicho. No obstante, cabe señalar que desde los 90 van a comenzar a surgir artistas vocacionales quienes, en origen vinculados con la música, van a crear obra autónoma, independiente del eje musical. Podríamos estar hablando pues de arte en lugar de cultura visual.

Para comprender un poco mejor la exposición que presentamos, voy a esbozar un recorrido por el panorama artístico español relacionado con la cultura gótica. Pese a llevar muchos años en la escena y tratar de seguir todas aquellas propuestas artísticas de corte oscuro con que me topo, soy consciente de que van a quedar algunos nombres en el tintero, puesto que el arte gótico *underground* apenas tiene escaparates en nuestro país, rara es la exposición o el catálogo que te puedes encontrar de estos artistas ya que sus exposiciones suelen ser a un nivel muy local y cuentan con un escasísimo eco en los medios.

Los primeros ejemplos de un cierto goticismo estético autónomo en los 80 lo podemos encontrar en las ilustraciones de aquellas míticas revistas como eran *Cimoc* o *Creepy*. Su consagración vino de la mano de Luis Royo, cuyo álbum *Women* (1992) le ensalzó como uno de los mejores dibujantes de la belleza femenina. Pero será a partir de finales de la década de los 90 cuando empiece a destilar su estilo más oscuro en publicaciones como *Secrets*, *Dark Moon*, *Subversive Beauty* o las series *Prohibited Book* o *Conceptions*.

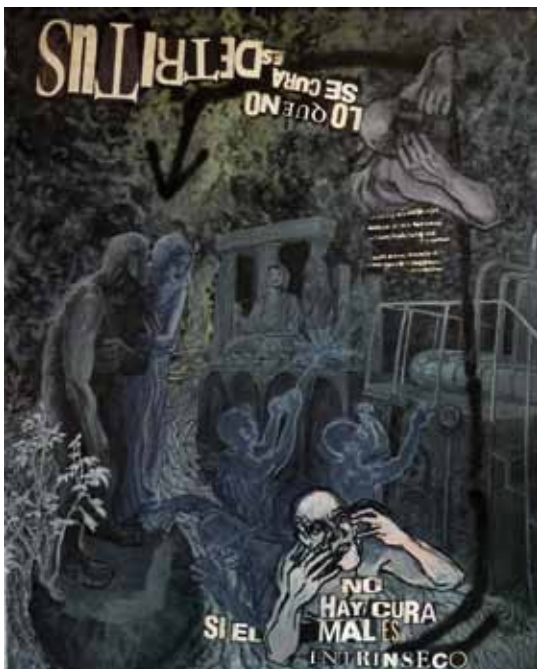
A un nivel más *underground* tenemos en los 90 una serie de artistas que van a cultivar, por su cuenta y riesgo, un estilo netamente gótico y por absoluta vocación. Lo hacen porque lo sienten, sin eco ninguno en el mercado del Arte, pues éste ha obviado siempre este tipo de manifestaciones artísticas –craso error-.

El primero de todos los que quiero mencionar es al pintor vasco Detritus. Es un artista gótico de los pies a la cabeza, vive por y para la pintura y lleva el sufrimiento existencial en las venas. Su pintura, frecuentemente óleo, es tremendamente opresiva, con un cierto halo expresionista trata de transmitir siempre su angustia vital. Sus personajes son siempre simbólicos y junto a ellos suele aparecer un texto que da la clave de la interpretación y del sentimiento que Detritus quiere transmitir. Tan importante es el texto en Detritus que su última producción se trata de libros con textos sacados de periódicos colocados como un collage e ilustrados con sus oscuras figuras. Detritus es, sin lugar a dudas, el bohemio del arte gótico español.

Hemos hablado de ella: María Menéndez, vocalista de El Luto del Rey Cuervo e ilustradora del *artwork* de sus discos. María también pinta por vocación y su producción es enorme, desde dibujos al carboncillo hasta grandes lienzos al óleo. María, no obstante, tiene un escaparate para su pintura: el bar El Teatro de las Ánimas

Detritus

“No hay cura si el mal es intrinseco”

de Zaragoza. Allí se encuentran siempre sus pinturas cubriendo de arriba a abajo las paredes del local. Hay que señalar también la buena disposición del Teatro que siempre abre sus puertas a exposiciones y otros eventos de carácter cultural.

Raúl Moreira se ha movido a lo largo de los distintos tipos de la producción gráfica, desde métodos tradicionales como el dibujo, el óleo, la acuarela, el grabado hasta los modernos como el diseño vectorial o la ilustración digital. La producción más gótica de Raúl hay que centrarla en los últimos 90 y principios de los 2000 con obras clave como *Primavera*, una auténtica obra maestra, *Los infortunios de la Virtud* o el grabado *Absenta*, el cual he tenido el placer de estudiar y difundir en mis conferencias de la II Semana Gótica de Madrid y en el Festival Entemuralhas 2011 en Leiria (Portugal). Pero Raúl tuvo que empezar a ganarse las castañas y tuvo que dejar, tan sólo para sus ratos de ocio, su faceta gótica. No obstante tenemos el placer de contar con *Fire Woman* y con *Vampírica*, en la exposición.

De la localidad madrileña de Pinto proviene Raquel F. Sáez. Es una artista integral que lucha por salir a flote en la escena artística de nuestro país sin por ello renegar de su vinculación oscura –aunque el apelativo gótico no termina de convencerle-. Ha transitado por el comic, las creaciones para ropa, los juguetes y los tatuajes. Pero sin duda donde ofrece su mejor repertorio es en las obras artísticas de gran formato. Especialmente me impactó su serie *Butoh* en la cual tomaba fragmentos del cuerpo humano y el carboncillo se encargaba de ensamblarlos.

Raul Moreira
"Primavera"

Raúl Guerra es un excelente ilustrador y diseñador gráfico de Ronda. Buena parte de su obra tiene como eje la figura femenina. Es una belleza estilizada y que sigue ese canon decimonónico de mujer etérea y vaporosa. Y como además le imprime ese sesgo oscuro a sus creaciones es inevitable hablar de la referencia prerrafaelita en buena parte de su obra.

Provenientes del Noise, tenemos a Pete Can y Wences Lamas. Ambos tienen un aspecto en común, la estética de lo horrible, de lo monstruoso. Sus criaturas no sabemos si provienen de la mente de H.P. Lovecraft o son invasores de otro planeta. Su estética es dura pero impactante. Pete Can tira más de los colores chirriantes para impactar al observador mientras que Wences Lamas se recrea en el dibujo y en la línea.

Dentro de la pintura, si podemos decir de algún artista gótico que ha triunfado y se ha abierto hueco en el mercado, ella es Victoria Francés. Su serie de libros *Favole* fascinó a la nueva generación de góticos tanto nacionales como de fuera, de manera que consiguió hacerse con un nombre propio dentro del arte gótico. Sus personajes, sobre todo sus mujeres, son una mezcla entre vampiras y Ofelias. Hay mucho de prerrafaelita en su obra. Yo me decanto por sus colaboraciones con algunos grupos *heavenly* y quiero destacar el libro editado en colaboración con Dark Sanctuary.

En lo que respecta a fotografía analógica quiero destacar dos nombres: Michael Kamp y Fernando Manchado. El alemán Michael Kamp pasó unos años en España y colaboró

Wences Lamas
Imagen para
"La Colmena"

con sus fotografías en la revista Maldoror y realizó las sesiones promocionales de los festivales Arcana Europa en sus ediciones de 2000 y 2001. El movimiento gótico fue una de sus principales fuentes de inspiración, tanto en fotografía musical como en fotografía artística. En 2007, con la Asociación Cultural Mentenebre, presentamos el catálogo *La belleza de lo desapercibido*, que recogía las obras más importantes de este autor. Por su parte, Manchado es un integrante de la escena oscura española. Muy importante fue su faceta musical que expresó a través de su proyecto Morpheus, orgullo de la música ritual patria. Artista polifacético se dio cuenta de que también disfrutaba mucho con la fotografía. Utiliza el blanco y negro y su temática oscila entre el fetichismo y el BDSM, pero siempre con un toque de elegancia y distinción. Ha autoeditado dos libros con su obra.

Hace relativamente poco he conocido a un artista excepcional vinculado al entorno oscuro. Es el alicantino Epi Neuraska. Su obra, expuesta fundamentalmente en el entorno valenciano, no había llegado a mis oídos y fue un amigo común quien me introdujo a su producción. Y lo primero que vi de su obra fueron los lienzos de la exposición *Els nous bevedors d'Absentia*, dedicada a la mítica bebida finisecular que me llamaron poderosamente la atención. Muy reseñables en su producción son el corto *Innominat* de 2004 y la inquietante videoocreación *Auswitchpark* de 2010. Le propuse participar en esta exposición y el proyecto de instalación que ha presentado me dejó boquiabierto. Se trata de una de las pocas videoinstalaciones que conozco en el ámbito gótico y es verdaderamente impactante. Es la obra que abre la exposición.

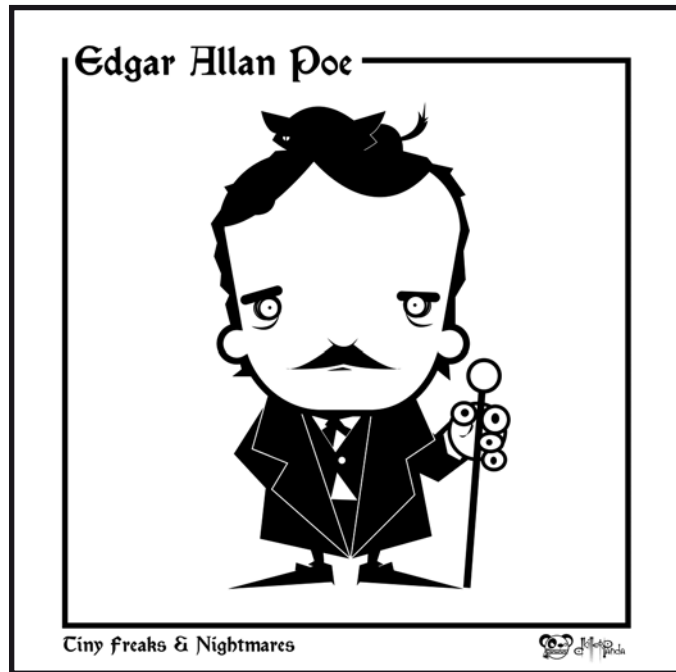

Epi Neuraska
Imagen de
“Els Nous Bebedors de Absenta”

El final de los 90 y comienzos del presente siglo supuso un cambio decisivo en la forma de producir arte. Por una parte internet, clave para la comunicación y la llegada de influencias de todas partes del globo, y por otra los dispositivos digitales –vídeo y fotografía digital, tabletas gráficas, etc.- y el software de diseño y retoque fotográfico. Esto va a hacer que los artistas puedan generar con muy poco dinero una vastísima producción con tan sólo adoptar las técnicas digitales. Este factor va a ser fundamental para que los artistas vocacionales puedan incrementar su producción y darse a conocer mucho más fácilmente a través de internet.

Uno de los pioneros en el uso del diseño gráfico digital fue Alonso Urbanos. Recuerdo su primer fanzine a finales de los 90 en el que empezaba a plasmar su talento artístico. Pronto dio el salto al diseño de portadas y artes para discos de grupos dentro de la música extrema, que le fascina, desde el Metal hasta el Noise. También ha diseñado numerosos carteles publicitarios para grandes grupos de la escena que han actuado en España como Current 93, Jarboe o Psychic TV. Recientemente ha diseñado el arte del último álbum de los pioneros españoles del Industrial Esplendor Geométrico. También hemos tenido el placer de contar con su diseño en dos ediciones de la Asociación Cultural Mentenebre: *La belleza de lo desapercibido* antes citado y *La Década Oscura*. Para la III Semana Gótica de Madrid le planteé que crease una obra autónoma y aquí tenemos su *Muerta*, combinación de ilustración digital y fotografía. Otros diseñadores excepcionales son los catalanes Dkillerpanda. Son unos maestros de la ilustración digital simple y efectiva. Todos sus personajes tienen en común tener un

Dkillerpanda
"Edgar Allan Poe"

círculo por cabeza y el resto del cuerpo a base de figuras geométricas. Han explorado desde los personajes del cine de Terror a los de los cuentos infantiles, superhéroes y villanos, explorando todo un universo visual que tiene mucho en común con el oscuro ambiente gótico. Pasaron de la autoedición de sus preciosos libritos hasta la publicación en importantes editoriales como Planeta.

También supieron dar el salto al *merchandising* con la creación de sus míticos personajes de vinilo. En 2009 tuve el placer de organizar la exposición de su obra titulada *Tiny Freaks & Nightmares* y de correr a cargo de la edición de su catálogo.

Medusa the Dollmaker proviene de tierras valencianas y es también una maestra de la ilustración digital. A diferencia de Dkillerpanda Medusa es mucho más *Nouveau*. La conocí por su excelente libro *Cabaret* en donde toda una serie de personajes finiseculares cobraban vida, desde el bebedor de absenta al a bailarina del Folies Bergere.

El madrileño Nekro forma también parte de la última hornada de creadores oscuros reconocidos, con la publicación del excelente álbum *XIII*. En sus imágenes combina fotografía y diseño gráfico. En su obra hay un claro peso del mítico H.R. Giger, aunque lo abyecto, tan presente en Giger transmuta en elegante en la obra de Nekro. Sus obras en blanco y negro están siempre sazonadas de un rojo intenso. La sangre de cuerpo presente.

Por último quiero abordar el apartado de la fotografía digital. A la cabeza de esta técnica está la gallega Rebeca Saray. A pesar de su estilo tan personal y con toques muy oscuros, ha sido capaz de saltar la barrera del *underground* para consolidarse como una de las fotógrafas con nombre propio en nuestro país. En su nómina están las fotografías de muchos famosos de nuestra España y de fuera de ella. Publicaciones a nivel nacional como *Magazine* están publicando sus trabajos. Pese a ello, Rebeca no reniega de su gusto por la oscuridad, que siempre, en mayor o menor medida, está presente en su trabajo. Es todo un placer contar con su *Condesa Bathory*, portada de su libro *In Requiem*, en la exposición.

Consuelo Parra es otra de las artistas que emplea la fotografía digital y el retoque por ordenador para crear ambientes muy próximos al entorno decimonónico. Es una de las más claramente influenciadas por la estética decimonónica, lo cual se traduce en toda una producción de sirenas, ninfas y doncellas.

También quiero destacar a dos jóvenes fotógrafas cuya obra crece y gana en calidad día a día. Ambas provienen de la escena gótica madrileña. Por una parte María S. Varela, cuya estética está tremendamente influenciada por el decadentismo. Su particular estilo la ha comenzado a abrir las puertas de algunas publicaciones vinculadas con el *Burlesque*. Y por otra Mara Hernández, mucho más gótica en esencia, aunque abarca toda la gama de figuras románticas en su trabajo. El primer libro de Mara Hernández, *Tragic Beauty*, ha visto la luz en Mentenebre este 2011.

A buen seguro que me he dejado en el tintero a muchos creadores españoles vinculados de una u otra manera con la cultura gótica. Espero en el futuro ampliar mucho el elenco hoy presentado para hablar de todos ellos.

OFF.ELIA

Epi Neuraska
Videoinstalación
2011
[cat 01]

La obra que abre la exposición es una interesantísima vídeo-instalación a cargo de Epi Neuraska. Se trata de una revisión contemporánea de la *Ofelia* de Sir John Everett Millais.

Neuraska acude a la imagen tópica del Prerrafaelismo para darle la vuelta, para romper los esquemas y hacernos pensar.

En primer lugar la imagen impacta porque *Off.Elia* es una chica de color, nada que ver con la doncella danesa encarnada por la pelirroja Elisabeth Siddal. Así Neuraska pone en duda ese ideal de belleza decimonónica, en el cual la pálida lividez del cuerpo femenino es casi como la nieve. La belleza negra no aparece en ningún cuadro prerrafaelita, y apenas en todo el imaginario decimonónico, salvo en el Orientalismo, que mira a las bellezas norteafricanas como en un sueño, aunque la mayoría son representadas como algo exótico, como esclavas o miembros de un harem. Neuraska nos impacta mostrándonos un ideal de belleza que rompe esa barrera decimonónica para traernos una *Ofelia* actual, que no muere por la locura del amor perdido, sino que muere por una causa real y actual, o por inanición o ahogada –lo más pertinente en este caso– por tratar de cruzar el estrecho en busca de recursos para sacar adelante a su progenie.

Su *Off.Elia*, además no está muerta, o al menos no del todo. Está renqueante, flotando en las aguas con ese vestido de novia... Y digo que no está muerta del todo pues si te acercas a ella puede abrir tenuemente los ojos, o suspirar, mover delicadamente las manos...

Como ella, las aguas son negras, no hay lugar para flores simbólicas aquí, el río se ha convertido en el bravo océano que arrulla a esta bella moribunda.

Con esta instalación Epi Neurasca pone patas arriba toda la concepción de la belleza decimonónica, pero partiendo de ella. Es sin lugar a dudas una inteligentísima obra que pone de relieve esta metáfora del dolor verdadero y actual de nuestra hipócrita sociedad, no menos hipócrita que la Inglaterra Victoriana en la que los Prerrafaelitas dieron a luz a sus *Ofelias*.

Mi comentario se queda sin duda escaso ante esta obra que es necesario contemplar detenidamente para captar todo su valioso significado.

*Actress: Khady Sene
Camera: DR. Kaláshnikov
Artistic Design: G. Beneyto
Atrezzo: L. Garcia & Doctor
Special Thanks: Boro, Sul, Amu, Amy*

LA FLEUR ALLUMÉE

Libio Bedeschi

Fotografía

2004

[cat 02]

He querido traer a esta muestra un género fotográfico característico del movimiento gótico. Se trata de una fotografía promocional del grupo Ataraxia para el lanzamiento de su álbum *Saphir* en 2004, que nos muestra a su vocalista, Francesca Nicoli, sin duda alguna una de las divas de la corriente *Heavenly Voices*.

Yo sostengo que la columna vertebral del movimiento gótico es la música, alrededor de ella es de donde nació toda la cultura visual que hoy llamamos gótica y de ella como entes independientes comenzaron a surgir los artistas que creaban obras lejos del vínculo musical pero con sus raíces ancladas en él.

Ataraxia es uno de los grupos del *Heavenly Voices* con más matices y contenido, tanto musical como semántico, han recorrido desde la Grecia Clásica hasta el mundo Celta, desde el Café L'Enfer parisién a la Atlántida.

Hasta la época de la presente fotografía, las fotografías promocionales de Ataraxia contaban con un miembro más, un mimo, siempre enmascarado y ataviado con vestimentas medievales o de personajes de la *Commedia dell'Arte*. Aparecía en los directos de Ataraxia amenizando la actuación con danzas y piruetas.

Pero en la obra que presentamos aparece solamente Francesca Nicoli vestida de blanco y con un curioso peinado y a su derecha una antigua pieza cerámica que nos sitúa en ese marco de búsqueda y de amor por el pasado, en una suerte de escapismo hacia otros mundos, hacia otros tiempos. Francesca Nicoli es presentada como cabecera del grupo –su voz de tan variados registros lo merece– dando una imagen de belleza y de una cierta inocencia. Se trata por tanto de una diva-ninfa.

En mi opinión, Ataraxia, con el espejo de su vocalista Francesca, enarbolan la bandera de lo Prerrafaelita dentro de la escena musical gótica: escapismo a lo medieval, a lo barroco, a lo celta, a lo legendario, a través de una imagen de belleza idealizada encarnada en una Francesca Nicoli siempre etérea y casi diría yo intemporal.

Esta imagen es una buena muestra de que la fotografía promocional de un grupo también puede considerarse como objeto de arte autónomo. El autor de la fotografía, Livio Bedeschi, es el autor de todas las fotografías del grupo y éstas han sido publicadas en los álbumes de la banda así como en los libros *Arcana Eco* y *Oil on Canvas*.

EURIDICE EN PENUMBRA

María S. Varela
Fotografía digital
2009
[cat 03]

María S. Varela es una de las jóvenes promesas dentro de la fotografía del ámbito underground oscuro. Su predilección por el siglo XIX (sobre todo el Prerrafaelismo y el Decadentismo finisecular) la hacen componer imágenes cuyo protagonismo recae fundamentalmente en la mujer como objeto divinal. Sus primeras imágenes han tenido como protagonista a su musa María, quien ha posado cual Ofelia para diversas sesiones. No obstante, para esta exposición María ha querido dar un paso más y se ha acercado al Esteticismo.

Si bien la misoginia finisecular hacía que los protagonistas fueran varones, como el celebrado Des Esseintes de la novela *A Rebours* de Huysmans –claro referente para María- en esta ocasión retrata aquí a una dama decadente, lo cual resulta tremendamente significativo y novedoso: esta tomando unos valores pasados vinculados a lo masculino para trasponerlos a la época actual –en la que en mi opinión y a través de la cultura gótica vivimos un nuevo Decadentismo-.

La dama que nos trae María S. Varela bien podría ser una actriz teatral, una Sarah Bernhardt, vestida para representar a *Gismonda*, o la prohibida *Salomé* de Oscar Wilde. La joven arrodillada viste un traje blanco estampado de flores rojas. Así la composición se distribuye, con su cuerpo, en forma de S. Elementos complementarios son las flores, a sus pies, que dialogan con las plumas de pavo real que coronan a nuestra dama. Su penetrante mirada es casi amenazadora, parece estar inquiriendo al espectador y reclamando su poder y su fuerza. Es femenina pero a la vez una mujer viril, vindicando su posición.

El fondo de telas rojas envuelve a la dama, haciendo juego con el estampado de su vestido. En cierto modo es una atmósfera sanguinolenta de peligro. ¿No se habrá visto imbuida María S. Varela también por el icono de la mujer fatal? Algún resquicio hay, por el amor de María a la imagen Simbolista, pero María no pretende representar a la mujer como fatal, pecadora, causante de todos los males, sino como mujer poderosa y valiente, que no tiene por qué estar por debajo del hombre.

Una singular vindicación de la mujer desde el Decadentismo.

Modelo: María Herrero

DAMSEL

Iria Martínez
Fotografía digital
2011
[cat 04]

Estamos ante una intrigante doncella, representante característica de la exaltación decimonónica de la belleza femenina. Iria Martínez, proveniente del mundo de la moda, ha elegido una belleza actual y la sitúa en un marco con connotaciones prerrafaelitas.

Su rostro, delicado, con esos profundos ojos azules y esos labios tenuemente anaranjados que iluminan su pálido rostro. Enmarcando su preciosa faz, cae, lisa su preciosa cabellera pelirroja. Parece más una de las ninfas de Waterhouse que la *Monna Vanna* de Rosetti, mas una *Ofelia* que la *Fata Morgana*. Predomina la inocencia sobre el carácter, la dulzura sobre la magia.

Así, *Damsel* se halla inmersa en un mar de flores, otrora simbólicas de pureza, pasión, e incluso de muerte. Pero aquí su sentido es principalmente estético, con el fin de realzar la belleza inmaculada de esta dama.

Estamos ante un momento de iluminación, de éxtasis: la joven mira levemente hacia arriba y su rostro se ilumina. Tal vez ha visto a un caballero, su adalid, su enamorado, al cual espera, pero no es *La Belle Dame sans Merci*. Para él se ha ataviado con sus mejores galas: ese vestido plisado de oscuro verde brillante y, sobre su cabeza, esa preciosa cinta de encaje a modo de corona de virginal pureza.

De la serie que Iria me presentó para la exposición esta *Damsel* reúne todos los requisitos de la belleza decimonónica, un patrón de belleza para mí irrepetible y que es en cierta manera platónico. Se ha aproximado a esas visiones extraterrenas de los prerrafaelitas, como son *Miranda*, *Beata Beatrix*, *Proserpina*, *Harmonia*, *Psique*... Es una belleza ajena al mundo terreno que los prerrafaelitas vieron en representaciones tan sublimes como la *Venus* de Botticelli cuyo canon de belleza perpetúan acentuado con el estigma de su siglo.

Damsel, creada con una técnica moderna y con una intencionalidad también moderna, nos muestra que ese modelo decimonónico no se ha perdido en nuestros días. Pese a que el ideal de belleza contemporánea tiende a la pura excitación viril con fines comerciales o se muestra de una manera muy acaramelada en las *celebrities* hollywoodienses, la belleza prerrafaelita sigue latente aguardando en silencio para de nuevo aflorar.

*Estilismo: Mónica García
Maquillaje: Miriam Trelis
Modelo: Annimaija Raunio*

DREAMS OF AVALON

Mara Hernández
Fotografía digital
2011
[cat 05]

Avalon es un lugar mítico de la cultura celta. Está directamente vinculado a las leyendas artúricas: patria de Morgana, donde allí reinaría sobre nueve magas-ninfas, y lecho de muerte del Rey Arturo. Su localización geográfica se desconoce, es una suerte de Paraíso terrenal que las fuentes no permiten localizar con exactitud.

Mara Hernández ha querido traer a colación ese idílico lugar celta y para ello nos propone la visión de una de esas nueve magas-ninfas que poblaban aquel vergel. Es la fusión del espíritu con la naturaleza. Esta dama de Avalon retoza en la hierba rodeada de lirios blancos con un pequeño ramo entre sus manos. Sus preciosos rubios cabellos están extendidos y recorren el verde creando formas sinuosas.

Si atendemos a la iconografía decimonónica de la cual bebe la imagen de Mara Hernández, por una parte tenemos la evocación directa a Ofelia, pero estamos hablando de una mujer sabia, libre, que más bien podría ser la protagonista de *El círculo mágico* de Waterhouse, druidesa, médium entre el mundo natural y el de los espíritus.

Por otra parte, la cabellera larga y extendida, en el arte decimonónico es símbolo de autonomía, de mujer viril y poderosa. No nos debemos fiar del blanco de su vestido y de su –aparente- sueño. Es el descanso de una mujer hermosa y peligrosamente sabia.

En esta obra, Mara Hernández emplea su técnica habitual: fotografía digital con retoque por ordenador. Esta vez ha jugado más con los colores propios de la foto – el dorado del cabello, el blanco de flores y vestido y el verde del césped-, probablemente a través de la saturación, pero sin incluir efectos demasiado empastados tan frecuentes en su trabajo.

Mara Hernández ha publicado su libro *Tragic Beauty* este 2011 a través de la Asociación Cultural Mentenebre.

*Modelo: Jessica Besada
MUA: Sarai Álvarez
Estilismo: Mara Hernández*

ELFOR

Sabine Adelaide

Acuarela

2011

[cat 06]

Otra pieza extranjera que compone *Ensueño Prerrafaelita* proviene de Francia, de la mano de Sabine Adelaide. Al igual que la imagen *Histories* de Philippe Fichot, se trata de una obra artística directamente vinculada con la música.

No obstante, si la obra de Fichot era la portada de un trabajo musical, Elfor es una creación exclusiva para la exposición. A este respecto, hay que señalar que Sabine Adelaide es responsable de la imagen del sello Prikosnovenie y suyas son muchas de las portadas de las bandas del sello y de sus álbumes recopilatorios.

Esta preciosa imagen y su título me dejaron un tanto desconcertado pues no encontraba referentes directos al personaje aludido, así que Sabine Adelaide nos cuenta en primera persona el origen del nombre y la vinculación directa con su forma de ver el mundo:

“El nombre Elfor expresa la combinación entre el mundo espiritual y el de las hadas, lo cual significa mucho para mí a día de hoy. Me gusta sentir que puedo conectarme con los espíritus de la naturaleza como guía, y que ellos me ayudan a entrar en un mundo espiritual mas allá de la realidad. Yendo hacia ellos puedo sentir otras dimensiones, tantas como puedes encontrar en la física cuántica por ejemplo. ¡Esta experiencia puede ser a la vez tanto intuitiva como científica! Escuchando música también puedes conectar estos mundos tan diferentes... Pero es muy importante mantener los pies sobre la tierra, estar conectado a la tierra y a la naturaleza... Somos como árboles, con raíces en la tierra y ramas hacia el cielo.”

Esta conexión con el mundo de lo feérico tiene una vinculación con toda la imaginería decimonónica –victoriana fundamentalmente- dedicada a la representación de criaturas fantásticas. Algunos de sus representantes reseñables serían John Atkinson Grimshaw, John Anster Fitzgerald o Arthur Rackham. Si bien aquéllos pretendían traer a la realidad, dar verosimilitud a esas criaturas, Sabine Adelaide, en una transposición de sus vivencias en otras dimensiones nos muestra una criatura en la que el color predomina sobre la forma, la mancha sobre la línea. Hay una suerte de abstracción aunque podamos reconocer perfectamente al personaje. Pero esto no es extraño, es el personal estilo de Sabine Adelaide que, mirando a los cuentos de hadas decimonónicos, nos trae a uno de los personajes de su imaginario personal. Una obra deliciosa.

Sabine Adelaide ha publicado tres libro-CDs a través de Prikosnovenie: *Berceuses des fées* (2009), *Lullabies and legends from Brocéliande* (2010) y *Lullabies of fairies and little witches* (2011).

SALINE

DAPHNE

Medusa the Dollmaker

Ilustración digital

2009

[cat 07]

Medusa the Dollmaker ha desarrollado su obra a través de la ilustración digital, consiguiendo unos resultados de enorme belleza y gran personalidad. Su primera publicación fue el álbum *Cabaret* en 2009 a través de Planeta *DeAgostini*. Actualmente están en preparación dos nuevos títulos, uno de ellos *Miracle* que verá la luz este año.

La imagen escogida para esta exposición se encuadra dentro de las mitológicas, en este caso la ninfa Daphne, hija de Peneo y de la diosa Tierra. Víctimas de Cupido, Apolo recibió la flecha del amor por lo que cayó rendido a los pies de Dafne, mientras que ella recibió la flecha del desdén, por lo que lo rechazó. Ante el acoso de Apolo, Daphne pidió ayuda a Peneo quien, la convirtió en laurel para que pasara así desapercibida a los ojos de Apolo: sus cabellos se convirtieron en hojas y sus brazos en tallos.

Así, transformada, nos presenta Medusa the Dollmaker a su bella *Daphne*. Sobre su cabellera blanca nacen preciosas flores que se extienden por diversas partes de su cuerpo y sobre sus dedos, como delgados tallos se posa un pajarillo. Medusa ha querido distinguir en su *Daphne* la parte humana de la vegetal, su rostro su pecho y su cintura están enrojecidos, encarnados, mientras que en sus dedos y del vientre hacia abajo aparece el verde vegetal.

Pero esta *Daphne* está triste, con los ojos llorosos, se siente desdichada. Ha logrado huir de Apolo pero ha quedado condenada, transformada en un ser híbrido.

El tema de Daphne, uno de los típicos del Prerrafaelismo, pasa aquí por el filtro de Medusa the Dollmaker quien reinterpreta este ejemplo de belleza decimonónica. Con su buen hacer Medusa recrea un rostro y un torso tremendamente bellos y evocadores aunque con un halo triste, que me recuerda inevitablemente a una primera fase que hemos experimentado aquellos que pasamos por el mundo gótico. Quizá me exceda en mi interpretación, pero creo que esta *Daphne* es una metáfora de la transformación que muchos hemos tenido que experimentar. Vestir de negro y de forma un tanto extravagante, maquillados y pintados, los proscritos góticos. Víctimas del desdén de la sociedad nos vimos obligados a mutar, a convertirnos en el otro, en el raro, para poder ser realmente quien queríamos ser.

Un ejemplo relevante de reinterpretación decimonónica bajo el espejo del arte gótico *underground*.

LAMIA

Pete Can
Litografía
2011
[cat 08]

Lamia es una de las tantas mujeres-serpiente de las mitologías de los albores de la cultura occidental. Quizá la más conocida sea, en la tradición judía, Lilith, primera esposa de Adán. Y es que la serpiente es uno de los seres vivos más inquietantes y al que se le ha otorgado un mayor simbolismo, tanto positivo como negativo. Positivo en las diosas de la fertilidad –véase la popular diosa minoica con dos serpientes en las manos- o negativo en la consabida escena del pecado original.

Sea como fuere, el tema de la mujer y la serpiente va a estar presente tanto en las letras como en el Arte a partir de mediados del XIX. Baudelaire dedicaría a este tema una de sus Flores del Mal y Flaubert haría danzar a *Salambó* con la serpiente. En pintura, una de las serpientes más evocadoras es la de Fran von Stuck en *El Pecado*, quizá la más destacada de todas las serpientes simbolistas. Lamia aparece ya en el Prerrafaelismo, pero disfrazada de joven ninfa o adorable doncella, siempre seductora y siempre perversa. De ella podemos destacar los lienzos de Herbert James Draper y John William Waterhouse. Cabe notar que todas estas serpientes tienen una connotación negativa y están relacionadas con la mujer, es el binomio misógino finisecular por antonomasia, el paradigma de la mujer fatal.

Pete Can ha traído este tema maldito en una suerte de revisión postmoderna. Ha olvidado el velo esteticista de los prerrafaelitas para expresar todo lo siniestro que puede llegar a ser este mito. En primer lugar el cuerpo de serpiente, obviado por los prerrafaelitas, que recorre el lienzo en una suerte de espiral y que otorga ya un aspecto monstruoso al personaje. No obstante, la otra parte de esta suerte de cadáver exquisito es si cabe todavía más tétrica. La larga cabellera de Lamia le cubre los ojos o, más bien, la ausencia de ellos, pues ambos aparecen flotando como grandes lunas por encima de su cabeza. Quizá Pete Can haya tomado esta idea también de la mitología griega, en este caso de Grea, la anciana vidente que adivinaba a través del ojo que todo lo ve y que portaba siempre en su mano, fuera de su cuenca.

Como mencionaba antes, todo este complejo entramado de connotaciones mitológicas y malditas las trae Pete Can a la Postmodernidad. Lamia es un trazo: no hay texturas, no hay color de fondo, es una línea de colores bitonales naranja y amarillo, la que dibuja la silueta de Lamia. Es, por ello, una de las singularidades de la exposición.

PERSEFONE

Raúl Guerra
Carboncillo y lápiz
2011
[cat 09]

Raúl Guerra sigue en su obra una de las máximas de los prerrafaelitas: la de representar a una bella mitológica donde el primer y prácticamente único argumento es la belleza. Bien es verdad que las mitológicas de Waterhouse, a las que más se aproximaría esta *Persephone*, suelen estar inmersas en escenas que revelan su identidad, pero esto no sucede siempre.

La elección de Persephone no es casual: es la Reina de los Muertos. Hija de Zeus y Deméter, Persephone vive al margen del Panteón, y va a ser raptada por Hades, dios del Inframundo. Condenada a pasar siempre un período en la Tierra y otro en el Infierno, Persephone marca las estaciones del año. Esto nos lleva directamente a ese poso gótico de las obras de esta exposición, la Diosa del Mundo de los Muertos.

Para representar a Persephone, Guerra ha optado por una vestimenta a la antigua, una suerte de *peplos* griego de color blanco, atado por encima de uno de sus hombros. De su cuello pende un colgante: es un círculo; un círculo que simboliza también ese ciclo que representa Persephone, las estaciones del año que se repiten una y otra vez. El marco donde sitúa a Persephone es un espacio montañoso, escarpado, quizá sea la frontera del Hades que ha abandonado para comenzar un nuevo ciclo en la tierra.

Un elemento clave de la representación: el rostro. Raúl Guerra emula un rostro prerrafaelita: rasgos suaves y equilibrados, con una mirada penetrante y cierta aureola de seducción. Casi podría ser una ninfa de Waterhouse si no fuese porque nos mira de frente y trata de hechizarnos. Sí, esta imagen tiene algo de Circe también.

Por último un elemento que me ha llamado la atención desde que conocí los primeros bocetos de la obra. Esta *Persephone* tiene su trasunto en un personaje del cine contemporáneo: la Princesa Leia de *La Guerra de las Galaxias*, con su vestido blanco y sus trenzas enrolladas a ambos lados de la cara, al mismo tiempo que esa actitud valiente de heroína. Leia forma parte de nuestra mitología contemporánea, encarna muchos valores místicos que tiempo ha perdimos y que muchas veces sublimamos en los personajes de la gran pantalla. No obstante este es solamente un apunte personal.

Dicho todo esto, con la sencillez del dibujo, Raúl Guerra nos ha presentado una excelente reinterpretación contemporánea de un claro estereotipo prerrafaelita.

JOVEN EUROPA

Michael Kamp

Fotografía

2001

[cat 10]

Esta Joven Europa pertenece a la serie de fotografías promocionales realizadas por Michael Kamp para la segunda edición del Festival Arcana Europa 2001 que tuvo lugar en el Castillo de San Servando de Toledo. Este evento giraba alrededor del concepto de Europa transmitido por la Asociación Cultural Los Cantos de Maldoror, que pretendía, a través de la música y de actividades culturales paralelas, buscar en las raíces de los distintos pueblos europeos, una identidad común para los jóvenes de una Unión Europea en desarrollo. Este concepto se transmitía a través de manifestaciones culturales aunque su *leit motiv* era fundamentalmente musical. Así, alrededor de la música, Neofolk, Neoclásica y Etérea, se construía este festival, único en nuestro país.

Estamos por tanto ante una imagen de carácter promocional directamente relacionada con el ámbito cultural *underground* con cierta raigambre gótica. Michael Kamp era uno de los fotógrafos colaboradores de la revista musical Maldoror y fue también el encargado de las fotografías del Arcana Europa 2000.

¿Y cómo retrata Kamp a Europa? Pues bien, tenemos a la diosa Europa representada como angelical joven de cabellos pelirrojos cuyo rostro se entrevé entre las verdes hojas en primer plano. Al fondo, y como marco o casi diría yo, aureola, el arco del Puente de Alcántara que nos sitúa en el espacio donde se celebraba el festival: Toledo.

La composición se realiza en tres planos, con una gran profundidad de campo: el verde de las hojas en primer término, el inmaculado rostro en el punto medio, y la corona del arco del puente como colofón. La imagen es bellísima y tremendamente alegórica. Es el reflejo de la inquietud de quienes en aquel entonces soñábamos con un prometedor futuro europeo.

Michael Kamp ha publicado un libro con una retrospectiva de su obra fotográfica *La belleza de lo desapercibido* (2007) en la Asociación Cultural Mentenebre.

HISTORIES

Philippe Fichot

Fotografía

1999

[cat 11]

Sin lugar a dudas, Philippe Fichot es el artista más señoero de esta exposición. Activo desde los años 80, Fichot ha utilizado su arte fotográfica para la ilustración de las portadas de sus trabajos musicales en su grupo Die Form. Para quien no conozca a Die Form, se trata de una de las bandas pilares de la electrónica oscura y que permanece como uno de los grandes baluartes de la música *underground* francesa por casi cerca de tres décadas.

El trabajo de Fichot como fotógrafo es muy personal. Su temática fundamental gira en torno al BDSM con clara influencia de las lecturas de sus compatriotas De Sade y Sacher-Masoch. Violencia, ataduras, sometimiento, suelen ser sus favoritos, siempre a través del blanco y negro y con muchas texturas que ensucian la imagen otorgándole un estilo totalmente personal: cuando vemos una imagen de Fichot inmediatamente reconocemos su estilo.

Pero Fichot ha saltado en ocasiones el registro BDSM, como es el caso de *Histories*, en obras como *Duality* o *L'Ame Eléctrique*. En este último caso, el regusto decimonónico está también presente pero de otro modo, se trata de una suerte de Caperucita Roja o doncella de los bosques que nos conduce a la estética pictorialista, tan vinculada con el Prerrafaelismo.

El caso de *Histories* es singular, hay una combinación de elementos esteticistas —el bello rostro femenino y la textura de la serpiente— pero que conforman una imagen inquietante. La serpiente juega el rol principal y en función de cómo la interpretemos podemos identificar de una manera u otra la imagen. *Histories* está plagada, por tanto, de ambigüedad. Si la serpiente nace de la cabeza de la bella gorgona estaríamos hablando de Medusa. Si la serpiente ha provocado la muerte voluntaria de la joven estaríamos hablando de Cleopatra. Otra interpretación devendría de considerar a la serpiente como elemento fálico, una suerte de zoofilia que puede apreciarse también —aunque con un pulpo— en la serie para el *artwork* del grupo paralelo de Die Form, Ukiyo— lo que nos llevaría de nuevo al campo de la trasgresión sexual tan presente en la obra de Fichot. De esta polisemia, y con esa intención ha sido escogida, me quedo con la imagen de la Medusa.

El arte de Fichot puede apreciarse a través de la larga discografía de Die Form así como en los libros monográficos, entre los que podemos destacar *The Visionary Garden* vol 1 y 2.

SALOME

Raquel F. Sáez

Acrílico y rotulador sobre madera

2011

[cat 12]

Bajo el influjo finisecular, Raquel F. Sáez ha revisado uno de los temas decadentes por antonomasia: Salomé.

El Rey Herodes quiere que su hija, ante la cual no puede evitar su incontenible deseo carnal, baile para él la danza de los siete velos. Salomé, a su vez enamorada del Bautista, quien le rechaza, le pide a su padre su cabeza en una bandeja de plata. Herodes accede. Y la terrible imagen de Salomé con la cabeza de san Juan es la que nos presenta Raquel F. Sáez.

Oscar Wilde había escrito una obra teatral titulada *Salomé* para que fuese interpretada por la diva del momento, Sarah Bernhardt, pero por su indecencia, la obra jamás se llevó a escena. Aubrey Beardsley, impresionado por el texto de Wilde y dejando que su pluma fluyese a su antojo concibió toda una serie de dibujos para que ilustraran la obra teatral. Wilde sin embargo los rechazó.

La obra de Raquel F. Sáez parece revivir uno de esos dibujos de Beardsley. Su composición central es formalmente similar a la de Beardsley: una composición en “S” con el cuerpo de Salomé rodeando la cabeza del Bautista, la cual sostiene en la bandeja de plata. La novedad en la obra de Raquel es el aparato decorativo que de algún modo también trae a colación derivas decimonónicas, citando, fundamentalmente, a William Morris. La falda de Salomé se tiñe de blancos elementos geométricos, alrededor de la cabeza de san Juan, en vez de aureola aparecen motivos circulares y vegetales de trazo muy fino. Por último, a la espalda de Salomé, y para obtener un elemento perspectivo, unas sombras rayadas terminan de acotar la composición.

Raquel F. Sáez nos trae, por tanto, a una de las mujeres fatales por antonomasia dentro del Decadentismo decimonónico. Y más que énfasis en su belleza, hay un regusto en lo macabro del tema de la decapitación. De toda la obra de Beardsley, Raquel se ha fijado en la tal vez más potente imagen del genio británico.

LA CONDESA BATHORY

Rebeca Saray
Fotografía digital
2009
[cat 13]

La fotógrafa Rebeca Saray es el más claro ejemplo de reconocimiento por parte del gran público de una artista que comenzó dentro del ámbito *underground* oscuro. Su buen hacer fotográfico y sobre todo su tesón y trabajo continuo han llevado a que sus obras salgan del anonimato. Debido a ello, Rebeca Saray ha recibido importantes encargos para fotografiar a personajes muy reconocidos tanto dentro de nuestro país como del extranjero. Citaremos como más relevantes a la actriz Nuria Espert, el piloto Jorge Lorenzo o el actor hollywoodiense Gary Dourdan.

La foto que nos ocupa tiene como protagonista también a un personaje público, la presentadora televisiva Pilar Rubio, íntima amiga de Rebeca Saray, quien ha posado para ella en numerosas sesiones. También hay que señalar que esta fotografía sirvió de portada al primer libro de Rebeca Saray, *In Réquiem*, en 2009, publicado en Norma Editorial. En él vemos todo el espíritu gótico de Rebeca Saray, quien se expresa en toda su oscuridad a través de sus páginas.

La fotografía representa a una de las mujeres más crueles de la Historia: la Condesa Erzsebeth Bathory, llamada por muchos la Condesa Sangrienta o la Vampira. Se dice de ella que asesinaba a las jóvenes vírgenes de su comarca para desangrarlas y bañarse en su sangre, lo que la permitiría vivir eternamente. Pues bien, ese episodio clave de la biografía de la Bathory es el que escoge Rebeca Saray para esta obra: La bella condesa se ha introducido en la bañera con sangre de vírgenes y se encuentra en pleno éxtasis.

La extrema palidez del rostro hace juego con el blanco, un tanto teñido, de la antigua bañera. El rojo, dominante en la composición, lo envuelve todo, desde el fondo inapreciable, el agua teñida de sangre y el líquido sanguinolento de la vasija. Además, como símbolo de la muerte virginal, las rosas cortadas que flotan en el agua son un símbolo de las doncellas muertas para satisfacer la sed de juventud de la Condesa.

Por la composición, por ese rojo sangre que envuelve toda la atmósfera, por la nitidez de los detalles y por ese rostro extático que nos transmite un tremendo erotismo, tenemos una de las obras más geniales de la fotógrafa Rebeca Saray.

PENTESILEA

Noemi DuVallon

Acuarela y lápiz color

2011

[cat 14]

Pentesilea es la Reina de las Amazonas. Las fuentes griegas nos hablan por una parte de su belleza y por otra de su bravura. Acudió a la Guerra de Troya en defensa de los troyanos y allí encontró su fin, por una lanzada de Aquiles. Se dice que el héroe griego quedó sumamente impresionado al ver morir a Pentesilea, su belleza le cautivó.

No obstante, la obra de la obra de DuVallon hace referencia a la reinterpretación del tema del amor entre Aquiles y Pentesilea por parte de Heinrich von Kleist en su obra teatral *Pentesilea* (1805-1807), uno de los primeros ejemplos del drama romántico de comienzos del XIX. En esta pieza teatral se cambian las tornas y es Pentesilea la que derrota y asesina a Aquiles.

Esta Pentesilea está representada a la griega, con yelmo y escudo dorados, casi como si de Atenea se tratase. Además, el escudo lleva grabada una inscripción en griego. Pentesilea es muy bella, está desnuda y es representada en el momento en el que siente la más terrible emoción, el clímax. Es un momento muy dramático: ha vencido a Aquiles, a quien ama profundamente, lo ha atravesado con su lanza, lo ha despedazado y se dispone a devorar su corazón al mismo tiempo que su amor la impulsa al llanto y de sus ojos caen ríos de lágrimas por la tragedia. Noemí enfatiza este momento con el tremendo rojo de la sangre que todavía borbotaba de un corazón caliente e impregna su mano y la punta de su lengua: es irremediable la devoración aunque suponga un dolor tan intenso en su corazón.

Noemí está representando uno de los conceptos románticos por antonomasia: la fatalidad. La contradicción entre el amor y la propia naturaleza del hombre, el sentimiento frente a la irracionalidad, las contradicciones de la pulsión, de la voluntad y del sentimiento. Por este motivo la obra de Noemí está directamente imbricada con la raíz decimonónica de esta exposición.

Por último, quería señalar que estamos de nuevo ante un ejemplo de *virgo fortis* o mujer viril dentro de la exposición. Las Amazonas son por naturaleza guerreras y por convicción misántropas, sólo utilizan a los hombres para concebir y pelean en la batalla con la misma fuerza y valentía que ellos.

El tema de la amazona se prodiga en el Simbolismo más que en el Prerrafaelismo. -Véase toda la serie de Amazonas de Franz von Stuck-. No obstante, en ninguna de esas representaciones decimonónicas encontramos una crudeza tal como la que nos presenta Noemí DuVallon, pese a inspirarse en un tema plenamente romántico. De nuevo, la mujer decimonónica, vista a través de la mirada gótica adquiere una nueva connotación, la de la expresión de la fuerza y el valor de la mujer contemporánea.

ΟΣΑ·ΝΙΘΘΕΙΣ·ΣΙΟ·ΣΙ
ΘΟΣ·ΕΙΝΑΙ·ΕΝΑ·Α·ΣΙ
ΓΜΑ·

MUERTA

Alonso Urbanos

Fotografía e ilustración digital

2011

[cat 15]

Alonso Urbanos es uno de los artistas gráficos con una mayor trayectoria en el diseño de portadas para CDs y vinilos dentro de la música extrema: desde el Dark Ambient Noise, que él practica, a los sonidos Metal más escabrosos. También ha diseñado numerosos flyers y carteles de conciertos, así como portadas para los libros *La belleza de lo desapercibido* y *La Década Oscura* en Mentenebre.

Si bien su desarrollo artístico ha pasado por este trabajo, digamos que subsidiario, Alonso ha creado obras autónomas, una de las cuales es esta *Muerta* que presenciamos. Se trata de una obra que cautiva por su sencillez: el negro profundo ocupa toda la composición, es el Reino de Hades o quizá sea la nada más absoluta, tras traspasar el umbral de la muerte. En la esquina inferior derecha y seccionada por la mitad tenemos a la mujer que protagoniza la obra. Su postura es inusual. Pese a tener cerrados los ojos su brazo está doblado y la mano parece apuntar al rostro para indicarnos algo ¿el qué? Sin duda para que nos fijemos en su rostro, en su rostro muerto. Parece que va a ser un instante, el instante de su lividez, el que nos recuerde la belleza que esta flor tuvo en vida y que está a punto de marchitarse.

Bajo la mano hay una intensa luz blanca, ¿será tal vez el alma de la sin vida que abandona el cuerpo? Yo creo que sí. Es el contraste con todo el universo negro que ocupa el cuadro, es la gota de esperanza para todos aquellos que nos resistimos a creer en que no hay nada más allá de la muerte. Esa luz blanca es nuestra última esperanza.

Mirando esta obra desde el punto de vista estilístico y colocándolo en la producción de Alonso Urbanos, vemos que se trata de una de sus obras más minimalistas. Hay fotografía –poco habitual en su obra– y tan sólo retazos de ilustración digital en torso, codo y mano de la decesa. No por menos recargada deja de ser menos inquietante esta obra en la que Alonso ha mirado a su interior para descubrirnos que hay para él detrás de la muerte.

FIRE WOMAN

Raúl Moreira

Técnica mixta

2011

[cat 16]

Moreira es uno de los mejores representantes de lo que podríamos llamar *arte gótico underground* a nivel nacional. De su producción en este campo hay que resaltar su período de finales de los 90 y primeros 2000. Después de esto, por razones laborales, su obra pictórica quedó un tanto relegada. No obstante tenemos el placer y la suerte de contar para esta exposición con una nueva obra de Moreira, exclusiva para este evento.

Fire Woman representa a una mujer extática: sabemos que está gozando *pre-mortem* o está viviendo la “pequeña muerte” del orgasmo. Su mórbido cuerpo desnudo es blanquecino y podría estar reflejando la frialdad de la muerte, pero su rostro es expresivo y contradice la palidez del cuerpo. Además, la larga cabellera rojiza está desmelenada, como si fueran llamas, es el contrapunto a la morbidez del cuerpo. Estos cabellos nos retrotraen al tema de la exposición: la larga cabellera pelirroja, como bien ha estudiado Erika Bornay, es una muestra del lado salvaje, indómito, de las mujeres decimonónicas, hay un cierto halo de fatalidad, de malditismo.

Moreira trae a su mujer de fuego al contexto contemporáneo, como siempre le gusta hacer –un ejemplo similar es su grabado *Absenta* donde un personaje andrógino viste corsé y *piercing* en los pezones-, se trata de un collar de perro en el cuello de la protagonista. Este es un vínculo directo con el mundo gótico donde esta suerte de fetichismo es muy habitual.

Tenemos pues que *Fire Woman* es una chica gótica, actual, que se revela ante la sociedad. Pero a la vez su belleza nos lleva a pensar en ella como si fuera una Lizzie Siddal, que llega a posar al borde de la muerte para satisfacer el ansia estética del pintor. Soy consciente de que Moreira no ha requerido que ninguna modelo llegue a esos extremos pero sí que estoy seguro de que *Ofelia* ha estado en su pensamiento en la concepción de la obra, sobre todo por la citada cabellera pelirroja y por su rictus mortecino. Junto con *Primavera* (1999), para mí su obra maestra, esta *Fire Woman* representan la fascinación de Moreira por la mujer, no sólo por su belleza, sino también por sus sentimientos, intuiciones y pensamientos. Siempre me ha parecido que es como si Moreira quisiese ponerse detrás del cuadro, introducirse en la psique de la mujer que está retratando. Es de nuevo la mujer moderna, en este caso la gótica moderna, la que Moreira representa, con belleza finisecular pero con el carácter contemporáneo.

Moreira es uno de los genios en la escena oscura española y he tenido el placer y la satisfacción de estudiar a través de la vía académica su grabado *Absenta* para establecer un vínculo entre el mundo gótico *underground* y el ambiente decimonónico. Esta conferencia ha sido presentada en la Semana Gótica de Madrid 2010 y en el Festival Entremuralhas 2011 en Leiria (Portugal).

OTRO CALVARIO

María Menéndez

Óleo

2011

[cat 17]

A bordamos a continuación sin duda la obra más críptica y personal de la exposición. Su significado es profundamente simbólico y onírico y no podría apenas haberlo descifrado si no fuera por las breves pero intrigantes de María acerca del cuadro. En él, María vierte su particular iconografía, que en esta ocasión es toda la referida a la muerte, desde el poso cristiano –revertido eso sí– que atisbamos en el título hasta una suerte de magia pagana que nos conduce del estadio de la vida al de la muerte.

El énfasis del cuadro es netamente horizontal, a diferencia de todas las obras de la exposición, regido por la figura femenina protagonista: la muerta. Con una suerte de atuendo medieval de color violáceo oscuro la finada reposa yerta. Un sudario, como el de Turín, cubre parte de su cuerpo que reposa sobre un lujoso lecho. Pero no es una muerte sin más, algo pasa. Esto nos lo van a indicar las figuras verticales.

En el lado izquierdo de la composición hay un personaje alado de cabellos pelirrojos. ¿Una mujer-ángel? Pensé yo, ¿quizá una de sus *Calabazas*? (María tiene una serie titulada así de personajes femeninos de arrebullonada cabellera pelirroja). Pero no, es un Gabriel o cualquiera de sus correspondientes en la mitología, un Caronte, alguien que te conduce del Reino de los Vivos al de los Muertos, un *psicopompos*.

A los pies de la muerta tres intrigantes plañideras. Sus vestidos, con elegantes tocados y una capucha tienen un halo orientalizable. Este trío bien pudieran ser las Parcas, que tejen los hilos de la vida de las personas, pero María me apuntaba en otra dirección: son las diosas de la Venganza.

El título del cuadro *Otro Calvario* alude de manera indirecta a la idea cristiana de que a todas nuestras “miserables almas” algún día nos llegará la hora. En el universo de María este cuadro supone, según sus palabras: “ambigüedad y eternos dilemas y luchas de fe”.

El estilo de María es inconfundible en el cuadro, sus rostros tétricos, su oscurantismo y su rica e intrigante iconografía. Esta vez en el lienzo, donde María saca todo su potencial, ha creado de nuevo otra obra fantástica tocante con uno de sus temas favoritos: la muerte.

Como datos a señalar, María Menéndez es la vocalista del grupo El Luto del Rey Cuervo para quien dibuja todo el arte de sus discos, el cual ha sido la gran vía de difusión de su arte. Este año se ha publicado su libro *Pantheon* en la Asociación Cultural Mentenebre y tiene en su haber otras dos publicaciones de ilustración infantil. Además, gran parte de su obra está de continuo expuesta en el Bar zaragozano El Teatro de las Ánimas, que os animo a visitar.

MUJER MUERTA

Isaac Malakkai

Técnica mixta

2011

[cat 18]

La mujer muerta de Isaac Malakkai es una de las obras más góticas de la exposición en lo que a simbolismo se refiere.

En primer lugar, la protagonista, otrora hermosa, presenta señales de *rigor mortis*. Aún así se alza erguida ¿está resucitada? ¿es un zombie? ¿o se trata tan solo de un alma en pena?

Tenemos una composición totalmente vertical con la mujer muerta como eje. Esta mujer tiene cabellos rubios muy largos que caen serpentinos a lo largo de su cuerpo, un elemento casi *Nouveau*, aunque no destaca por su excesivo recargamiento. Su faz, pálida y mortecina, se destaca con una suerte de tonalidades grises o amaratadas, los ojos en blanco y una suerte de coronita o diadema en su frente que bien podría ser un símbolo mágico. Alrededor de la cabeza un nimbo: un círculo definido por hojas de laurel con un interior de florecillas rojas. Es el nimbo cristiano sustituido por una suerte de reivindicación pagana, componente que se refuerza si observamos las ramas del árbol que emergen por los laterales y encumbran o coronan a la muerta y a su nimbo. Un cierto panteísmo.

Su atuendo es ciertamente lujoso. Apenas podemos intuir una elegante camisola o vestido ceñido hasta el cuello ya que lo tapa su capa roja. Esta capa tiene una fíbula alusiva de nuevo a la muerte: es una calavera. Bajo la capa una suerte de faldón estampado con picas, corazones, rombos y tréboles ¿habrá acaso un guiño a la Reina de Corazones de *Alicia en el País de las Maravillas*? Remata la tela un medallón rojo con una lágrima negra, otro precioso elemento simbólico.

Estoy dejando para el final dos elementos importantes que le aportan mucho interés y significado a la obra. Empezamos por los personajes secundarios. Son dos esqueletos-zombies que emanan del cuerpo de la muerta. Aparecen por arriba y por abajo, en posiciones opuestas. Parecen captores, enviados desde el Infierno para atrapar a la muerta. Parecen haber rodeado su cuerpo, haberla atrapado, y revolotean ante ella para arrastrarla consigo. Este juego de espíritus tiene un antecedente finisecular en las ilustraciones de Alphonse Mucha para *Le Pater*.

Ese rapto de los espíritus ya se ha hecho con parte de la muerta, y esto lo vemos en sus manos, que asoman por dos huecos en la capa: son manos ya cadáver.

Así, después de dar estas pinceladas acerca de la obra, podemos concluir, al menos a nuestro juicio, que la obra representa el paso de una doncella de la vida a los Infiernos. Entre medias muchos guiños literarios, paganos, ornamentales, iconográficos. Una acertadísima obra y riquísima en significados.

VAMPÍRICA I

Raúl Moreira
Óleo sobre lienzo
2010
[cat 19]

Puede haber vida más allá de la vida? ¿Podemos alcanzar la vida eterna? Para cerrar la exposición nos encontramos con este paradigma: los vampiros, los no muertos. El vampiro, tal y como lo conocemos hoy, es una creación literaria decimonónica y por ello esta obra supone un broche de oro para esta muestra. Los referentes: Byron, Nodier, Polidori y por supuesto Bram Stoker.

Parece todo el mundo convenir en que el vampiro es el icono típico de la cultura gótica. Si bien estoy de acuerdo en que los góticos sentimos una fascinación especial por lo vampírico, no es menos cierto que no dormimos en ataúdes ni nos hemos implantado colmillos. Ser gótico va mucho más allá de una simple pose. Y la Semana Gótica de Madrid, con su intención de aunar la cultura urbana y el mundo académico, es un claro ejemplo de ello.

Así, tenemos a esta *Vampírica* de Raúl Moreira. ¿Fuentes para esta obra? Pues por lo que conozco a Moreira y sus gustos las referencias pueden ser múltiples y fundamentalmente cinematográficas: tal vez una de las hijas de Drácula u otra fémina sangrienta de la Hammer, alguna de aquellas bellas que se despojaban de su ropa en las pelis de nuestro licántropo patrio Paul Naschy o, cómo no, cualquiera de las vampiresas del *Drácula* de Coppola, claro referente de la influencia prerrafaelita en el cine contemporáneo.

Vampírica es una *mulier virilis*, los rasgos que se adivinaban femeninos en origen se han transformado en masculinamente crueles y asesinos. Los ojos son una de las claves: cómo se han alargado y cómo miran de forma tan amenazadora. Las facciones se han endurecido en un rictus mortal. Y, por supuesto, la boca, o más bien diría las fauces, pues Vampírica es ya más bestia que persona, se abren amenazadoras como las de la serpiente pitón.

Moreira capta de un modo increíble ese momento del ataque, ella ha elegido su presa y se abalanza sobre ella. Esa es la clave, el captar el momento decisivo de la puesta en acción. Y la sangre de su víctima le proporcionará la vida eterna.

Al igual que aquellos soñadores decimonónicos, los góticos, paganos en cualquiera de sus vertientes, de alguna manera anhelamos esa vida después de la vida, una vida distinta, pues esta en la que vivimos nos resulta extraña y de la cual, ya sea a través de la música, del cine, de las letras o del arte, queremos escapar.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- A. Cuellar, Carlos. *El Prerrafaelismo y su influencia en la creación contemporánea*. Institutió Alfons el Magnanim, Valencia, 2006.
- Fichot, Philippe. *The Visionary Garden 2 - Mémoire(s) d'un Oeil Mécanique*. Ultra Mail Prod, 2005.
- O. Paíno, Fernando. *La Década Oscura. Una aproximación a la subcultura Gothic Rock*. Asociación Cultural Mentenebre, Madrid, 2008.
- Poynor, Rick. Vaughan Oliver. *Visceral pleasures*. Booth-Clibborn Editions. Londres, 2000.

REVISTAS:

- *Maldoror*. Asociación Cultural los Cantos de Maldoror, Alcobendas. Números 2, 5, 6, 11, 13 y 14.
- *Zillo Musik Magazin*, Hamburgo. números de Septiembre de 1993 y Febrero de 1994.

PÁGINAS WEB:

- <http://www.4ad.com>
- <http://www.discogs.com>
- <http://www.lastfm.es>
- <http://www.mentenebre.com>

ENTREVISTAS:

- Vaughan Oliver
- Sam Rosenthal
- Frederic Chaplain y Sabine Adelaide
- Ordo Equitum Solis
- Ataraxia
- Philippe Fichot
- Mark St. John Ellis
- Olaf Parusel
- Narsilion
- Priscilla Hernández
- Ancient Tales

mentenebre