

All Yesterday's Parties
Andy Warhol, música y vinilos
(1949-1987)

Del 7 de mayo al 4 de septiembre 2016

GUÍA DE SALA

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Comisariado
F. Javier Panera

Coordinación
Carlos Ordás

Fechas
Del 7 de mayo al 4 de septiembre de 2016

Lugar
Sala 3 del MUSAC

NOMENCLATURA UTILIZADA

(R)	reproducción del original
reed.	reedición
s/a	sin autoría acreditada
s/e	sin editorial o sello acreditados
s/f	sin fecha

ALL YESTERDAY'S PARTIES

Andy Warhol, música y vinilos (1949-1987)

Índice

- p. 5 All Yesterday's Parties. Andy Warhol, música y vinilos (1949-1987)
- p. 7 Andy Warhol y los orígenes del diseño gráfico musical (1949-1955)
- p. 11 Fragmentos del jazz (1954-1960)
- p. 17 Apropiación, repetición, seriación... Andy Warhol y la vanguardia musical de los años sesenta y setenta
- p. 21 Interferencias entre *pop art* y *rock and roll*
- p. 25 Andy Warhol y The Velvet Underground (1966-1967)
- p. 37 Andy Warhol y The Rolling Stones (1971-1977)
- p. 43 Retratos de corte. De Interview a MTV (1976-1986)

ALL YESTERDAY'S PARTIES. ANDY WARHOL, MÚSICA Y VINILOS (1949-1987)

All Yesterday's Parties. Andy Warhol, música y vinilos (1949-1987) traza una genealogía de las relaciones entre el arte y la música popular de la segunda mitad del siglo XX a través de más de doscientas piezas, incluyendo portadas de discos, libros, revistas, carteles, fotografías, serigrafías, dibujos, películas, videoinstalaciones, *screen tests*, videoclips musicales y diversos objetos y documentos relacionados con el universo artístico de Warhol a lo largo de casi cuatro décadas.

El punto de partida para esta exposición es un aspecto de la producción artística de Andy Warhol (Pittsburgh, EE.UU., 1928 - Nueva York, EE.UU., 1987) que hasta no hace mucho tiempo se consideraba marginal: su aportación a la historia del diseño gráfico musical a través de las portadas de discos. Andy Warhol realizó entre 1949 y 1987 más de 60 portadas para discos de 33 y 45 RPM de todos los géneros musicales. El diseño gráfico musical fue una actividad que le acompañó a lo largo de toda su carrera, desde su juventud —su primer diseño data de 1949, cuando tenía tan solo veintiún años y aún no era reconocido como artista—, hasta la plena madurez. En sus últimos meses de vida, entre 1986 y 1987, realizó portadas de discos para artistas de la talla de John Lennon, Aretha Franklin o Debbie Harry. Analizando estos diseños se revela que en muchas de estas portadas se anticipan soluciones formales e iconográficas que Warhol incorporaría posteriormente a su producción pictórica y cinematográfica, lo que les dota de especial valor para los investigadores y plantea lecturas transversales de su trabajo.

A través de estas portadas se podría escribir una historia de los gustos musicales en Estados Unidos desde la posguerra hasta el último tercio de la década de los ochenta, abarcando la música clásica, la ópera y el ballet, y pasando por el jazz, el minimalismo, la música experimental, el rock, el pop, el soul, la música disco, el punk o la *new wave*.

All Yesterday's Parties. Andy Warhol, música y vinilos (1949-1987) intenta demostrar que la música —y particularmente la música pop— fue uno de los sustratos emocionales, iconográficos y conceptuales sobre los que se construyó la producción artística del padre del pop art. Un componente, a veces invisible, pero esencial para entender su proceso creativo y algunos de los más significativos ejes temáticos de su trabajo.

De la apropiación y la seriación —nacidas bajo la influencia de músicos como John Cage y La Monte Young a principios de los años sesenta— a la puesta al día del concepto wagneriano de “obra de arte total” —materializado en espectáculos multimedia pioneros como *Exploding Plastic Inevitable*, con The Velvet Underground—; del culto a las celebridades —plasmado en sus retratos de estrellas del pop y el rock como Mick Jagger, Diana Ross o Debbie Harry— a su activa participación en medios de comunicación vinculados de modo directo o colateral a la industria musical, a través de proyectos editoriales como la revista *Interview*, la dirección y producción de videoclips para bandas de los ochenta —como The Cars o *Curiosity Killed The Cat*— o innovadores programas de televisión, como *Fifteen Minutes* para la cadena de televisión por cable MTV.

Al igual que otros artistas coetáneos, como Ray Johnson, Richard Hamilton o Peter Blake, Andy Warhol forma parte de la primera generación de artistas que se educaron desde su juventud escuchando música pop y rock. Warhol es también uno de los primeros en incorporar a las estrellas del rock a la iconografía de sus cuadros. Así, el retrato de Elvis Presley ya aparece en sus primeras serigrafías de 1962. Pero Warhol demostró a lo largo de su carrera una vasta cultura musical que abarca tanto la ópera wagneriana o el musical hollywoodiense, como la música de vanguardia o la música pop. De Elvis Presley a Maria Callas, de John Cage a The Velvet Underground y de Count Basie a Michael Jackson, pasando por iconos como Nico, Mick Jagger, John Lennon o Debbie Harry, una de sus últimas musas.

La exposición está estructurada en varios ejes temáticos ordenados cronológicamente que se entrecruzan a fin de dar una visión lo más completa posible del papel jugado por la música en el proceso creativo de Andy Warhol. En cada capítulo, las portadas de discos se exhiben junto a obras sobre diferentes soportes —fotografías, dibujos, serigrafías, poster, películas, videoinstalaciones— del propio Warhol y de artistas que colaboraron con él en diferentes periodos de su carrera como Ronald Nameth, Nat Finkelstein, Christopher Makos, Hervé Gloaguen, Richard Bernstein o Dan Munroe, y que permiten comprender el modo en que el diseño gráfico musical y la producción plástica de este artista se retroalimentaron en los momentos más significativos de su vida.

La exposición se divide en las siguientes secciones:

- Andy Warhol y los orígenes del diseño gráfico musical (1949-1955)
- Fragmentos del *jazz* (1954-1960)
- Apropiación, repetición, seriación... Andy Warhol y la vanguardia musical de los años sesenta y setenta
- Interferencias entre *pop art* y *rock and roll*
- Andy Warhol y The Velvet Underground (1966-1967)
- Andy Warhol y The Rolling Stones (1971-1977)
- Retratos de corte. De Interview a MTV (1976-1986)

**ANDY WARHOL Y
LOS ORÍGENES DEL
DISEÑO GRÁFICO MUSICAL
(1949-1956)**

Sala 3.1

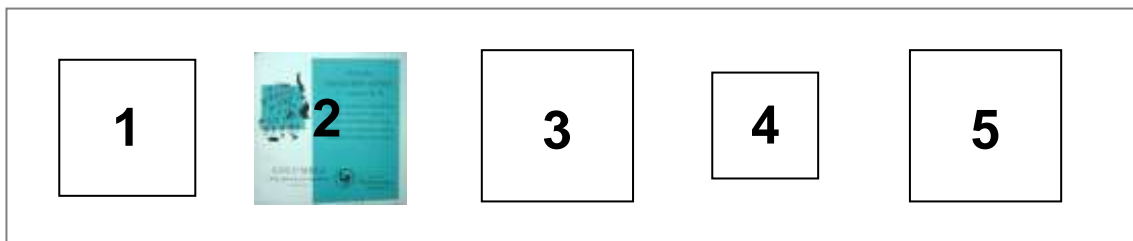

ANDY WARHOL Y LOS ORÍGENES DEL DISEÑO GRÁFICO MUSICAL (1949-1956)

La primera actividad profesional de Andy Warhol, antes de convertirse en artista fue la de diseñador de portadas de discos. Tras graduarse en la escuela de arte del Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh, Warhol llegó a Nueva York en 1949, justo cuando las compañías discográficas sacaban al mercado el formato LP (Long Play).

El joven Andy ofreció su talento como diseñador gráfico a varios sellos, y las primeras portadas que realiza son dos trabajos para Columbia Records: una para *Alexander Nevsky* de Prokofiev, con un dibujo lineal de guerreros sobre una mancha trapezoidal en tinta plana verde sobre fondo blanco, y otra para un disco patrocinado por el MoMA, *A Program of Mexican Music* de Carlos Chávez, de diseño similar. Recuerdan vagamente algunas composiciones de pintores como Malevich o Lissitzky y también conectan formalmente con la abstracción postpictórica por entonces en boga. Este trabajo ya anticipaba aspectos de su posterior estilo; así, para la portada del disco copió de un catálogo de arte figuras aztecas del siglo XVI, iniciando así su tendencia a crear arte a partir de imágenes ya existentes.

Warhol también realizó entre 1949 y 1956 varias portadas de discos de música clásica para el sello RCA como *Rhapsody in Blue* de Gershwin (1950), *William Tell Overture* de Rossini (1955), dirigida por Toscanini o los *Nocturnos* de Chopin (1956), interpretados por Jascha Heifetz, al que aporta un delicado dibujo de flores.

- 1 Carlos Chávez: *A Program of Mexican Music* [Columbia Records / MoMA, 1949]
Portada de Andy Warhol
- 2 Prokofiev: *Alexander Nevsky* [Columbia Records, 1949]
Portada de Andy Warhol
- 3 Gershwin: *Rhapsody In Blue* / Grofé: *Grand Canyon Suite* [RCA Victor, 1950]
Portada de Andy Warhol
- 4 Rossini: *William Tell Overture* [RCA Victor, 1950]
Portada de Andy Warhol
- 5 Rachmaninoff: *Rhapsody on a Theme of Paganini* [RCA Victor, s/f]
Portada de Andy Warhol

Guardan especial interés sus dibujos para los libretos de varios discos con música para *ballet* editados por RCA, entre los que destacan *Daphnis y Chloe* de Ravel (1955) y *El lago de los cisnes* de Tchaikovsky (1955). Los delicados dibujos del libreto se combinan con imágenes de estudio tremendamente *kitsch*, o sacadas directamente de las representaciones, encargadas a fotógrafos como David B. Hecht.

- 1 Ravel: *Daphnis and Chloe* [RCA Victor, 1955]
Portada y dibujos interiores de Andy Warhol
- 2 Ravel: *Daphnis and Chloe* [RCA Victor, 1955]
Fotografía interior [s/a]
- 3 Tchaikovsky: *Swan Lake: Acts II and III* [RCA Victor, 1955]
Portada, libreto y dibujos interiores de Andy Warhol.
- 4 *Ballet from Vienna* [EPIC Records, 1956]
Portada de Andy Warhol
- 5 Chopin: *Nocturns* [EPIC Records, 1956]
Portada de Andy Warhol

FRAGMENTOS DEL JAZZ
(1955-1960)

Sala 3.1

FRAGMENTOS DEL JAZZ (1955-1960)

El *jazz* jugó un papel capital en la evolución del diseño gráfico musical y en la revalorización de la superficie de la portada del LP como campo de experimentación plástica. Además era la música más popular en la sociedad americana desde la posguerra.

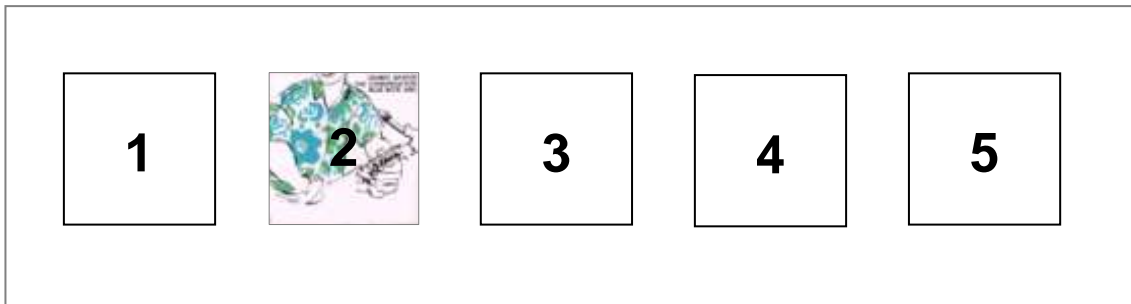

- 1 Artie Shaw: *Both Feet in the Groove* [RCA Victor, 1956]
Portada de Andy Warhol
- 2 The Joe Newman Octet: *I'm Still Swinging* [RCA Victor, 1956]
Portada de Andy Warhol
- 3 The Boston Tops / Arthur Fiedler: *Latin Rhythms* [EPIC Records, 1952]
Portada de Andy Warhol
- 4 Kenny Burrell: *Kenny Burrell* [Blue Note Records, 1956]
Portada de Andy Warhol

Por otra parte, el estatus profesional de Warhol a partir de 1955 había mejorado considerablemente (era uno de los pocos artistas que firmaba sus diseños) y era solicitado con frecuencia tanto por sellos clásicos, como RCA, como por compañías discográficas especializadas en *jazz*, como Prestige y Blue Note, gozando de una gran libertad a la hora de abordar sus diseños. No en vano, Warhol utilizaría las portadas de discos como campo de pruebas donde experimentar con temas, técnicas y estilos que, con posterioridad, desarrollaría plenamente en obras artísticas de mayor formato.

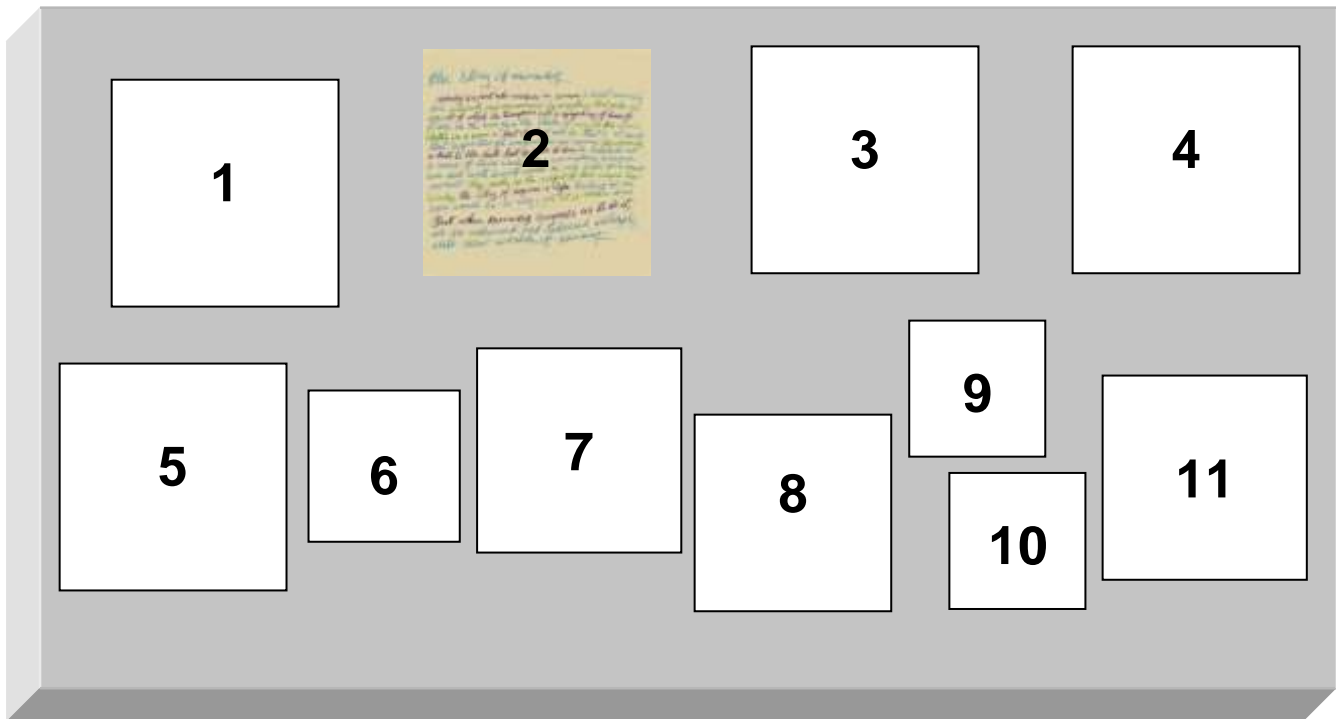
Por ejemplo, en 1955 diseñó la portada del LP de la “celebridad” del *jazz* Count Basie, y en 1956 otra para el primer disco del guitarrista Kenny Burrell, basándose en imágenes fotográficas (casi siempre fragmentarias) reproducidas en el interior, inaugurando con ello una tendencia que repetirá posteriormente en sus retratos serigrafiados.

Al año siguiente, realizó la portada del álbum *Congregation*, del saxofonista Johnny Griffin, partiendo igualmente de una foto fragmentaria y dibujando en la camisa del artista unas flores de vivos tonos verdosos, vaticinando claramente la serie *Flowers* que desarrollará con diferentes variantes a lo largo los años sesenta.

- 1 Count Basie: *Count Basie* [RCA Victor, 1955]
Portada de Andy Warhol
- 2 Johnny Griffin: *The Congregation* [Blue Note Records, 1957]
Portada de Andy Warhol
- 3 Kenny Burrell: *Blue Lights. Volume 1* [Blue Note Records, 1958]
Portada de Andy Warhol
- 4 Kenny Burrell: *Blue Lights. Volume 2* [Blue Note Records, 1958]
Portada de Andy Warhol
- 5 Tennessee Williams: *Readings from...* [Caedmon Records, 1960]
Portada de Andy Warhol

Lo mismo puede decirse de las combinaciones de dibujos con tipografía realizadas manualmente —como en *The Story of Moondog* (1957) o la combinación de tipografía geométrica y manual en la portada del LP *Monk* de Thelonious Monk, realizada en colaboración con Reid Miles— y de las gradaciones cromáticas, utilizadas en portadas como la del LP de *spoken word Reading for...* de Tennessee Williams (1960). Destacan finalmente los dibujos “matissianos” utilizados para la portada de los volúmenes 1 y 2 de *Blue Lights* de Kenny Burrell (1958), que fueron muy imitados.

- 1 Thelonious Monk: *Monk* [Prestige Records, 1954]
Portada de Reid Miles y Andy Warhol
- 2 Moondog: *The Story of Moondog* [Prestige Records, 1957]
Portada de Andy Warhol y Julia Warhola
- 3 Artie Shaw: *Any Old Time* [RCA Victor, 1958]
Dibujo de contraportada de Andy Warhol
- 4 *Andy Warhol Jazz Album Covers (vol. 2)* [Doxy, 2001]
Dibujo de Andy Warhol
- 5 Count Basie: *Count Basie* [RCA Victor, 1955]
La fotografía [s/a] de contraportada es la base del dibujo de portada de Andy Warhol.
- 6 Count Basie: *Count Basie* (EP) [RCA Victor, 1955]
Portada de Andy Warhol
- 7 Johnny Griffin: *The Congregation* [Blue Note Records, 1957] **(R)**
Portada de Andy Warhol
- 8 Andy Warhol: De la serie *Flowers* [1964] **(R)**
- 9 The Joe Newman Octet: *I'm Still Swinging* (EP) [RCA Victor, 1956]
Portada de Andy Warhol
- 10 Artie Shaw: *Both Feet in the Groove EP* [RCA Victor, 1956]
Portada de Andy Warhol
- 11 Keely Smith: *I Wish You Love* [Capitol, 1956]
Dibujo de contraportada de Andy Warhol

**APROPIACIÓN, REPETICIÓN, SERIACIÓN...
ANDY WARHOL Y LA VANGUARDIA MUSICAL
DE LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA**

Sala 3.1

APROPIACIÓN, REPETICIÓN, SERIACIÓN...

ANDY WARHOL Y LA VANGUARDIA MUSICAL DE LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA

Las portadas de discos, con su tirada múltiple y barata y con capacidad para llegar a todo tipo de públicos, encarnan mejor que ningún otro soporte la filosofía pop de Andy Warhol. En sintonía con movimientos como el minimalismo —escultórico y musical— y el arte conceptual, desde 1962 Warhol experimenta con procesos de apropiación, seriación y repetición que se convertirán en la principal seña de identidad de su producción pictórica de la década de los sesenta.

- 1 Varios artistas: *Giant Size 1,57 \$ Each* [s/e, 1962 / reed. 2012]
Portada de Andy Warhol
- 2 *Giant Size 1,57 \$ Each* (lámina) [reed. s/f]
Portada de Andy Warhol
- 3 John Wallowitch: *This Is John Wallowitch!!!* [Serenus Records, 1964]
Portada de Andy Warhol

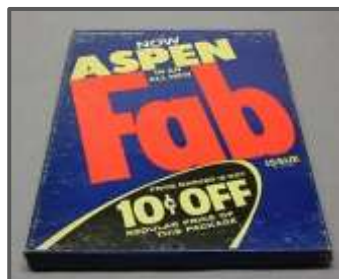
Uno de los primeros ejemplos de esta estrategia creativa es la portada del disco *Giant Size \$ 1,57 Each* (1963), que acompañaba la exposición *The Popular Image*, en la que se apropiaba de la tipografía de las ofertas de un supermercado y que fue editado en cinco colores diferentes. Asimismo, el número especial de la revista *Aspen. The Magazine in a Box* (1966), utilizado para promocionar sus *happenings* con The Velvet Underground, recuerda los diseños de las cajas de detergente Brillo. En este mismo sentido debe valorarse la repetición serial de imágenes de fotomatón para el disco *This is John Wallowitz* (1964) —imitada luego por The Beatles— o la portada del LP *The Academy in Peril* de John Cale (1971).

ANDY WARHOL

Aspen. The Multimedia Magazine In A Box No 3. The Pop Art Issue

1966 (Roaring Fork Press, Nueva York)
Impresión *offset* sobre cartulina y papel
Diseño: Andy Warhol y Davis Dalton
Colección MACBA. Fundación MACBA

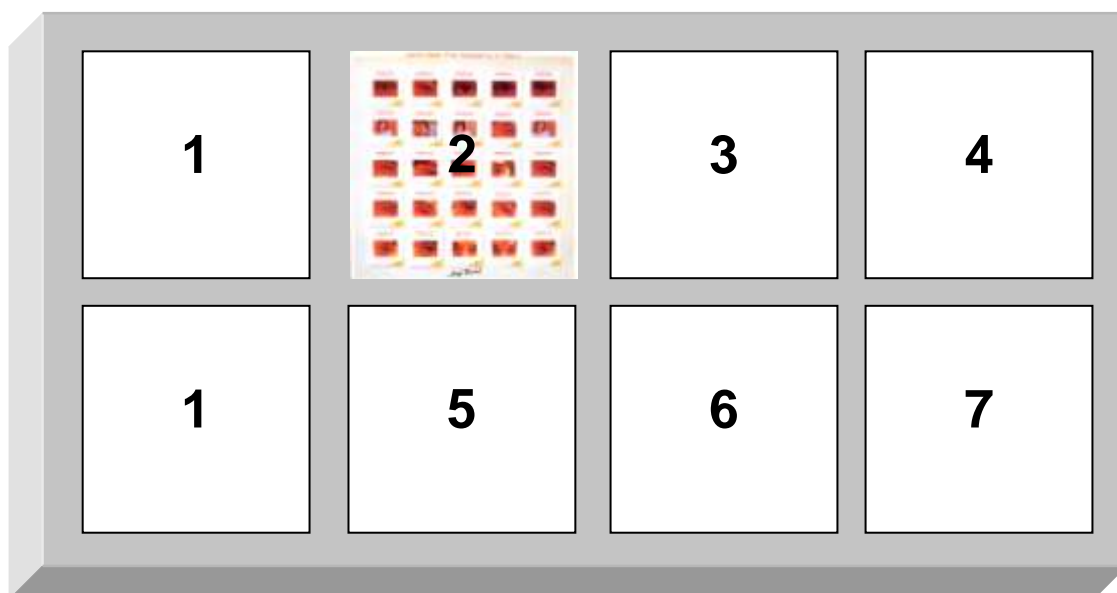
*Esta obra está ubicada en la sala 3.2

Por otra parte es preciso recordar que Andy Warhol no era ajeno a las aportaciones de la *avant-garde* musical de Nueva York en la década de los cincuenta y sesenta. Admiraba a John Cage —asistió a su espectáculo con Merce Cunningham, para quien luego crearía la escenografía *Silver Clouds*— y colaboró con La Monte Young en varios *happenings* audiovisuales, precedentes de *Exploding Plastic Inevitable*.

La manera en que Andy Warhol utiliza el silencio y la dilatación temporal en sus películas también guarda claros paralelismos con Cage, y el propio artista grabó su particular versión de la pieza *Silence* para un LP editado por la revista *underground* The Other.

Finalmente, no está de más recordar que, antes de entrar en The Velvet Underground, John Cale también colaboró con John Cage en la puesta en escena de las *Vexations* de Erik Satie (1963) y con La Monte Young en el *Theater of Eternal Music* (1963).

1 PISTA DE AUDIO

- 1 Andy Warhol, Allen Ginsberg, Scott Hott, Marion Brown, The Velvet Underground: *The East Village Other* [ESP-Disk, 1966]
Portada, contraportada (R) y pista de audio
- 2 John Cale: *The Academy in Peril* [Reprise Records, 1972]
Portada de Andy Warhol
- 3 John Cale: *Honi Soit... British Passport* [A&M Records, 1981]
Portada de Andy Warhol
- 4 Fotografía de Andy Warhol y Bob Dylan en The Factory [Nat Finkelstein, 1966 / reed. 2012]
- 5 Fotografía de Andy Warhol y John Cage [s/a, s/f]
- 6 Fotografía de Merce Cunningham [s/a, s/f]
- 7 Stephane Aquin: *Warhol Live* (libro) [Prestel Publishing, 2008]
Imagen de contraportada de Andy Warhol

**INTERFERENCIAS ENTRE
*POP ART Y ROCK AND ROLL***

Sala 3.1

INTERFERENCIAS ENTRE *POP ART* Y *ROCK AND ROLL*

Los años sesenta alumbraron la primera generación de artistas que habían crecido escuchando *rock and roll* desde niños. De hecho, las genealogías del rock y el *pop art* discurren paralelas desde que en 1956 Elvis Presley editase su primer álbum bajo el sello RCA y, pocos meses después, el artista británico Richard Hamilton realizara un pequeño cuadro titulado *Just what is it that makes today's home so different, so appealing?*, considerado unánimemente pieza fundacional del *pop art*.

Por las mismas fechas que Hamilton, Andy Warhol realizó un cuadro —hoy perdido— titulado *Rock and Roll*, y entre 1962 y 1963 Elvis Presley pasaría a ser uno de los temas más repetidos en sus serigrafías, como *Red Elvis* y *Silver Elvis 1 y 2* (1962-1963).

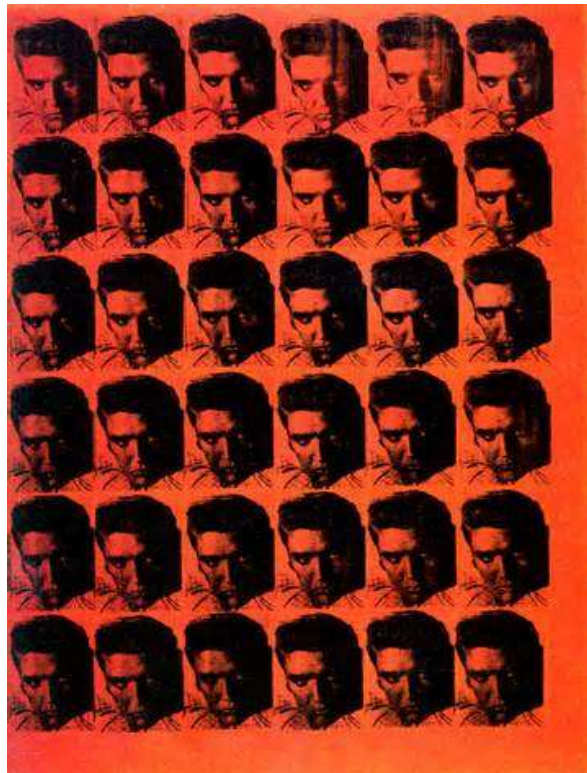
ANDY WARHOL

Red Elvis

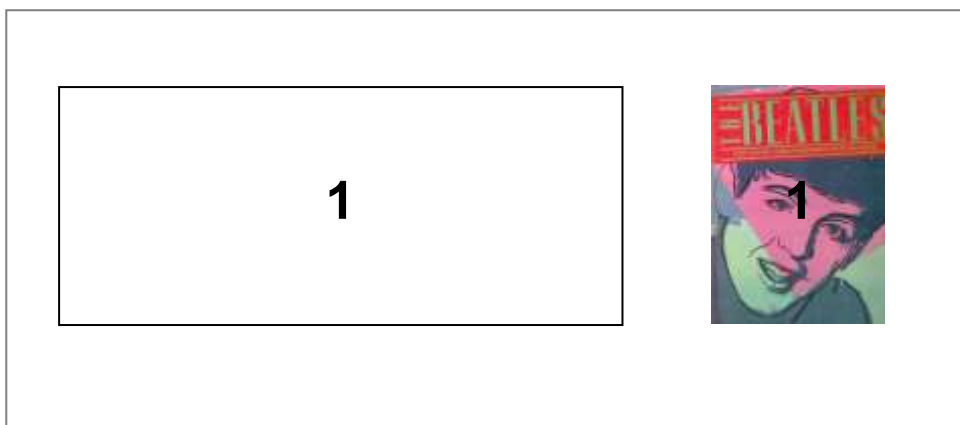
1962 (reed. 2005, Warhol Foundation)

Impresión sobre papel

100 x 70 cm

La primera vez que Bob Dylan visitó The Factory en 1965 para participar en un *screen test* —tal y como quedó recogido en una sesión fotográfica de Nat Finkelstein—, Andy Warhol le obsequió con un monumental cuadro de la serie *Silver Elvis*, que el cantante, muy poco impresionado, terminó regalando a su manager a cambio de un sofá.

- 1 Geoffry Stokes: *The Beatles* [New York Times Book, 1980]
Desplegable y cubierta del libro de Andy Warhol

Hoy sabemos que en 1963 Warhol montó una banda de rock experimental con **Claes Oldenburg**, en la que también estaban Lucas Samaras, Walter De Maria, **Jasper Johns** y La Monte Young; llegaron a ensayar en varias ocasiones, pero nunca consiguieron grabar un disco

Cuando en 1966 asume, la “producción ejecutiva” de The Velvet Underground, Andy Warhol vio colmadas sus expectativas de juventud. Sus posteriores colaboraciones con The Rolling Stones en los años setenta y con artistas estrechamente vinculados a la cadena MTV en los ochenta —como The Cars, Walter Steding o Debbie Harry— certifican su capacidad de adaptación a las cambiantes modas de la industria musical norteamericana.

ANDY WARHOL
Fifteen Minutes [programa piloto para MTV]
1985
Vídeo color y sonido
© The Andy Warhol Museum

**ANDY WARHOL Y
THE VELVET UDERNGROUND
(1965-1967)**

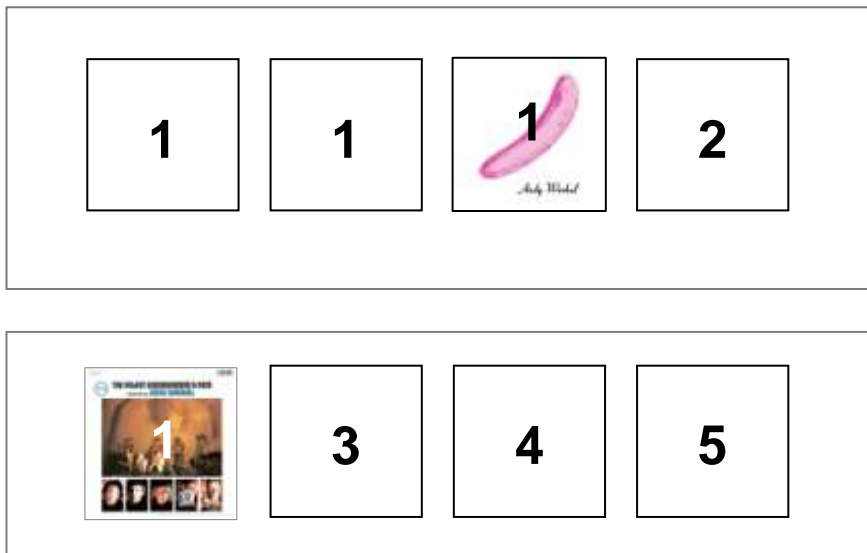
Sala 3.2

ANDY WARHOL Y THE VELVET UNDERGROUND (1965-1967)

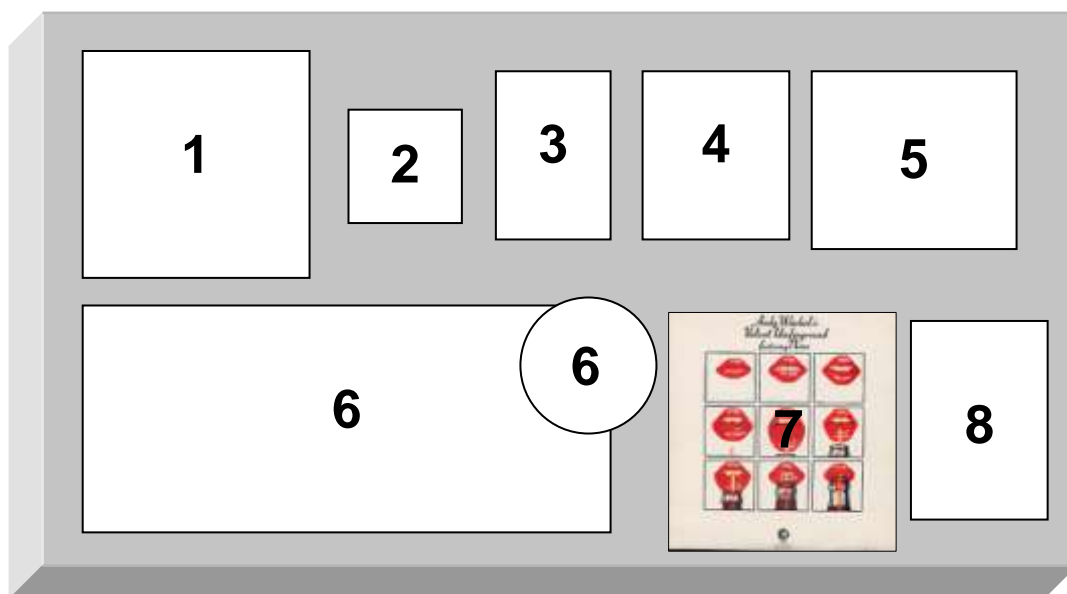
Los dos años de relación entre Andy Warhol y The Velvet Underground determinaron la relación entre el arte de vanguardia y la música rock. A mediados de los años sesenta, el estudio de artistas conocido como The Factory se convirtió en la segunda casa de la banda de Lou Reed y John Cale, desde el momento en que Warhol se convirtiera en su representante. En 1965 Gerard Malanga había puesto en contacto al artista con la banda, cuya música ya presentaba por entonces una audaz combinación de instrumentación experimental, ruido cacofónico y letras sobre los aspectos más sórdidos de los bajos fondos de Nueva York.

A menudo se ha discutido sobre el papel que un “no músico” como Andy Warhol jugó en el trabajo de The Velvet Underground. Y no solo por la utilización de la banda en su *happening* audiovisual *Exploding Plastic Inevitable* (1966-1967), sino por el hecho de que produjera la grabación de su primer disco y creara la mítica portada del álbum *The Velvet Underground & Nico*. Llama particularmente la atención el hecho de que la banda aceptara que su nombre no saliera en la cubierta del disco: en la inconfundible portada no se hacía referencia alguna a The Velvet Underground; en cambio, aparecía simplemente una banana “pelable” firmada por el propio Warhol.

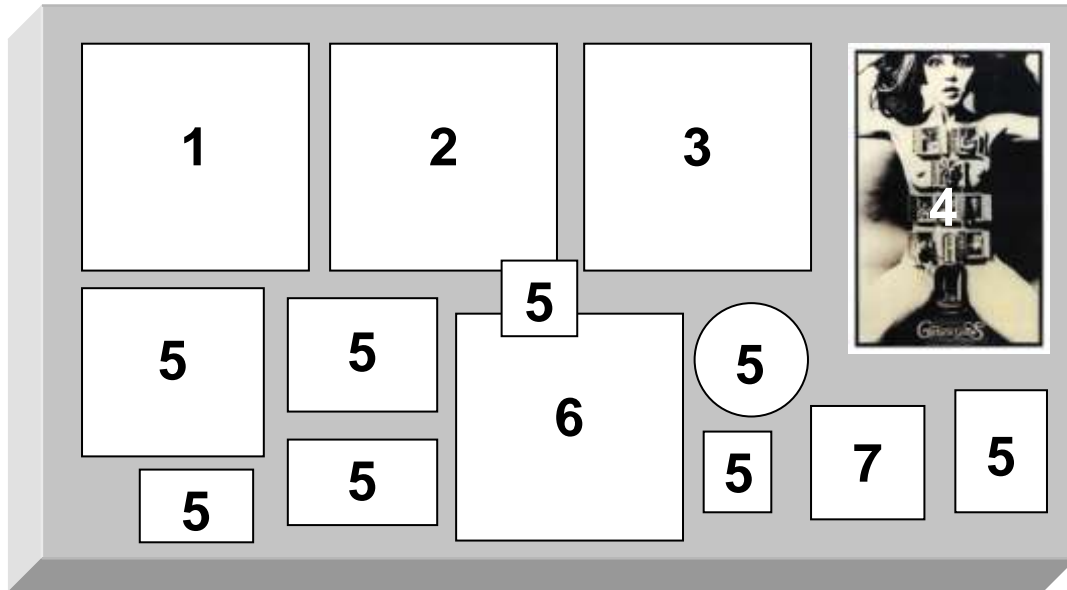

- 1 The Velvet Underground & Nico: *The Velvet Underground and Nico* [Verve, 1967]
Portada y contraportada de Andy Warhol
- 2 The Velvet Underground & Nico: *The Velvet Underground and Nico* [Verve, 1967 / reed. s/f]
Portada de Andy Warhol
- 3 The Velvet Underground: *A Symphony of Sound (bootleg)* [s/e, 2005]
Imagen de portada de Andy Warhol
- 4 The Velvet Underground: *Yesterday's Parties. Exploding Plastic Inevitable (bootleg)*
[s/e, 1989]
Imagen de portada de Andy Warhol
- 5 Nico: *Chelsea Girl* [Verve, 1967]

Esto fue algo absolutamente inusual en el diseño gráfico comercial de la época, y provocó que el disco fuese percibido más como otro de los extravagantes proyectos de Warhol que como la grabación de una banda de rock. Todo ello resultó seguramente determinante para el fracaso comercial del disco, pero además demostraría que, al menos en su primera versión, The Velvet Underground fue más un proyecto artístico de Warhol que la banda de Lou Reed y John Cale. Warhol fue también responsable de la introducción en el cuarteto de Nico, misteriosa modelo y actriz alemana de voz profunda, cuya aceptación por parte del grupo fue reticente. Nico cantó tres de las mejores canciones del álbum —“All Tomorrow’s Parties”, “I’ll Be Your Mirror” y “Femme Fatale”— por imposición de Warhol.

- 1 The Velvet Underground & Nico: *The Gymnasium (bootleg)* [s/a, s/f]
Imagen de portada de Nat Filkenstein.
- 2 The Velvet Underground & Nico: *All Tomorrow's Parties (single)* [Verve, 1967]
Portada de Andy Warhol
- 3 Michael Leigh: *The Velvet Underground* (libro) [Wet Angel Books, 2011]
- 4 Anuncio publicitario del disco *The Velvet Underground & Nico*
- 5 Litografía [reed. s/f]
- 6 Andy Warhol: *Andy Warhol Index Book* (libro) [Random House, 1967]
Fotografías de Billy Name y Nat Finkelstein
- 7 The Velvet Underground: *Andy Warhol's Velvet Underground featuring Nico* [MGM Records, 1970]
- 8 Fotograma [s/a, s/f]

- 1 The Velvet Underground: *The Velvet Underground -etc. (bootleg)* [Plastic Inevitable Records, 1979]
Portada de Andy Warhol
- 2 The Velvet Underground: *White Light / White Heat* [Verve, 1968]
Portada de Andy Warhol y Billy Name
- 3 The Velvet Underground: *Velvet Underground (bootleg)* [MGM Records, 1970]
- 4 Cartel promocional de la película *Chelsea Girls* [Andy Warhol y Paul Morrissey, 1966]
- 5 Anuncios, postales y *memorabilia* de The Velvet Underground y otros [ca. 1967]
- 6 The Velvet Underground: *White Light / White Heat* (versión inglesa) [Verve, 1976]
- 7 The Velvet Underground: *The Velvet Underground (single)* [Verve, 1969]

UNA FACTORÍA DE RUIDOS E IMÁGENES

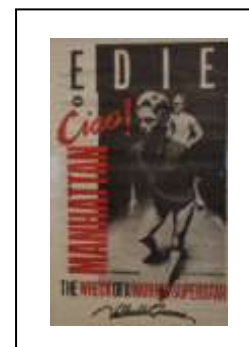
Desde mediados de los años sesenta, el estudio de artistas conocido como The Factory se había convertido en el epicentro de la cultura *underground* de Nueva York, tal y como reflejan las fotografías de autores vinculados al círculo de Warhol, como Stephen Shore, Billy Name o Nat Filkenstein.

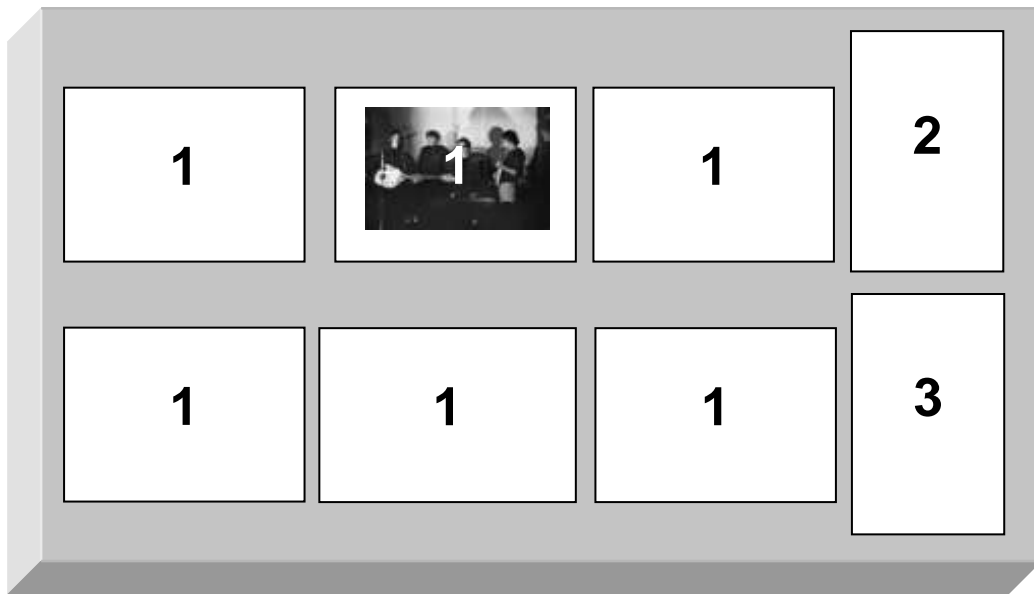
Edie in Ciao! Manhattan

1972

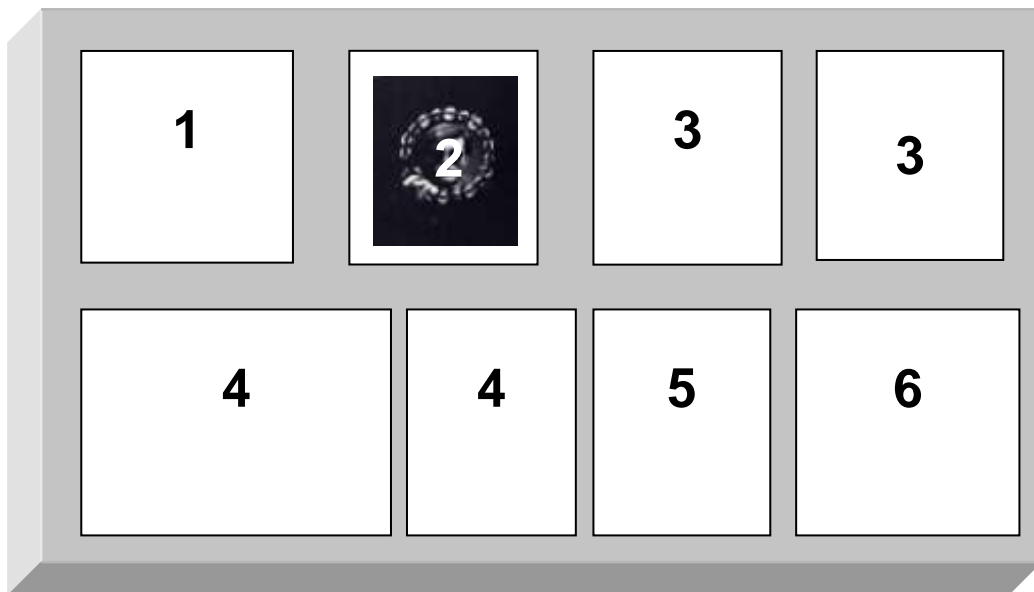
Cartel promocional de la película *Ciao! Manhattan*

Dirigida por John Palmer y protagonizada por Edie Sedgwick.

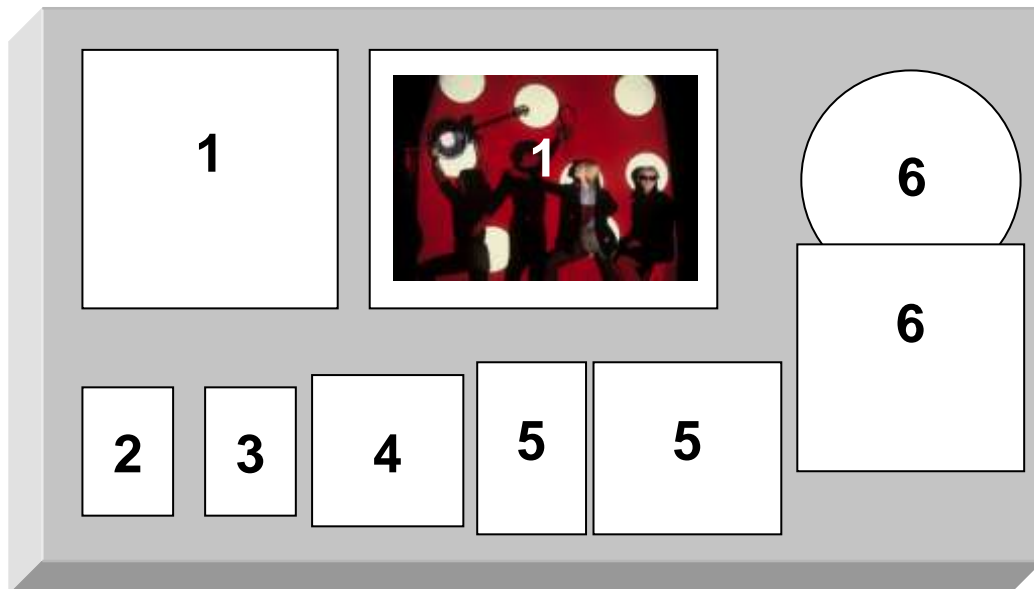

- 1 De la serie *The Velvet Underground* [Lisa Law, 1966]
- 2 Del libro *Pop Goes Art: Andy Warhol & Velvet Underground* [Inpop, 2000]
- 3 Del libro *Aspen. The Multimedia Magazine In A Box No 3. The Pop Art Issue* [Roaring Fork Press, 1966]

- 1 “The Exploding Plastic Inevitable Show” [Fred W. McDarrah, 1966]
- 2 Fotografía de Andy Warhol [Nat Filkenstein, 1966 / reed. s/f]
- 3 Stephen Shore: *The Velvet Years: Warhol’s Factory 1965-67* (libro) [Pavilion Books, 1995]
- 4 Nat Filkenstein: *Andy Warhol: The Factory Years, 1964-67* (libro) [St Martins Pr, 1989]
- 5 Anuncio de publicitario Andy Warhol’s Velvet Underground
- 6 Fotografía de The Velvet Underground, Nico y Warhol [Nat Filkenstein, 1966 / reed. /f]

Andy Warhol vio por primera vez a The Velvet Underground actuando en el café Bizarre y asumió rápidamente el papel de mánager del grupo. Los invitó a The Factory y les ofreció, en palabras de John Cale, “lo que todo músico de rock necesita: libertad para crear sin obstáculos... Un mánager que convertiría nuestras necesidades en sus necesidades... El interior de la Factory con sus muros plateados, llenos de hileras de pinturas y un sistema sonoro que desprendía a todo volumen La Traviata nos parecía el lugar más interesante en el que habíamos estado nunca”.

- 1 De la serie *Andy Warhol & The Velvet Underground* [Hervé Gloaguen, 1966 / reed. 2014]
- 2 Postal de The Velvet Underground [s/a, s/f]
- 3 Fotografía de Andy Warhol [s/a, s/f]
- 4 *Fifteen Minutes* (edición discográfica) [Sony Legacy, 2011]
- 5 *13 Most Beautiful: Songs For Andy Warhol's Screen Tests* (DVD) [Double Feature, 2010]
- 6 *The Velvet Underground: Screen Test: Falling in Love With the Falling Skipes* [Shining Star Records, 1987]

La música de la Velvet era una audaz combinación entre instrumentación experimental, ruido cacofónico y letras sobre los aspectos más sórdidos de los bajos fondos de Nueva York, que contrastaban de modo notable con el escapismo pastoril de la generación *hippie* coetánea. En enero de 1966 Andy Warhol grabó varios *screen test* [pruebas de pantalla] de cada uno de los miembros de la banda posando ante la cámara de modo desafiante (Lou Reed, John Cale), ingenuo (Maureen Tucker) o seductoramente indolente (Nico).

- 1 Andy Warhol: *Screen Test: Sterling Morrison* [1966]
Vídeo B/N sin sonido
© The Andy Warhol Museum
- 2 Andy Warhol: *Screen Test: Maureen Tucker* [1966]
Vídeo B/N sin sonido
© The Andy Warhol Museum
- 3 Andy Warhol: *Screen Test: John Cale* [1966]
Vídeo B/N sin sonido
© The Andy Warhol Museum
- 4 Andy Warhol: *Screen Test: Lou Reed* [1966]
Vídeo B/N sin sonido
© The Andy Warhol Museum
- 5 Andy Warhol: *Screen Test: Nico* [1966]
Vídeo B/N sin sonido
© The Andy Warhol Museum

Igualmente, filmó una película de 66 minutos en blanco y negro con la banda ensayando en un escenario habilitado en The Factory. La cinta es prácticamente un plano secuencia con abundante uso de *zoom* en el que se muestra a los cuatro miembros de la banda improvisando acompañados por la modelo alemana Nico y su hijo Ari en la percusión. En la parte final de la película el concierto se ve interrumpido por la llegada de la policía...

ANDY WARHOL
The Velvet Underground and Nico
1966
Vídeo B/N y sonido
© The Andy Warhol Museum

El objetivo de estas grabaciones era ser proyectadas durante los *happenings* llamados *Exploding Plastic Inevitable*, que comenzaron a celebrarse en mayo del mismo año, pero también tienen que ver con una de las consideraciones más brillantes sobre The Velvet

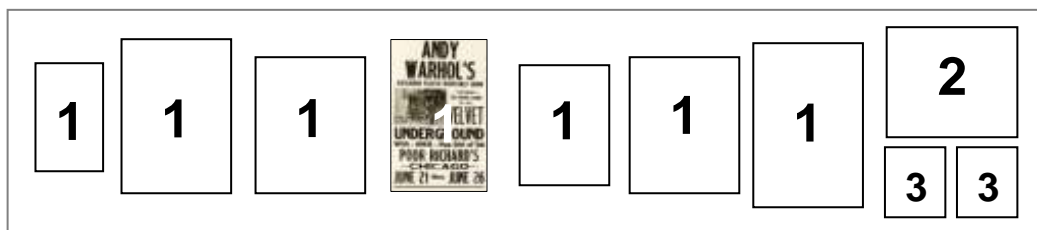
Underground que se le ocurrieron a Andy Warhol: la idea de que el grupo “debía ensayar sobre el escenario, porque la mejor música siempre salía durante los ensayos en The Factory”. Con el mismo objetivo fue rodada la película *The Velvet Underground*, conocida como “*Moe in Bondage*”: un hilarante ritual sadomasoquista en el cual, emulando a los protagonistas del film *Vinyl* (1965), Cale y Morrison atan a Moe Tucker a una silla y la amenazan con un látigo.

ANDY WARHOL
The Velvet Underground
 1966
 Vídeo B/N y sonido en 2 canales
 © The Andy Warhol Museum

“¿QUIERES BAILAR Y ALUCINAR CON ANDY WARHOL’S EXPLODING PLASTIC INEVITABLE?”

Con estas palabras se anunciaba en el Village Voice, en la primavera de 1966, la presentación del *happening* audiovisual del mismo nombre ideado por Warhol para la sala The Dom de Nueva York. La publicidad prometía “música en directo de The Velvet Underground & Nico (Pop Girl of 66), baile, ultrasonidos, espectáculo visual, juegos de luces, comida, famosos y películas: TODO EN EL MISMO SITIO Y AL MISMO TIEMPO”.

- 1 *Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable* [1967]
 Carteles originales y reproducciones
- 2 *Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable* [1967]
 Diapositivas originales utilizadas para proyecciones [reed. s/f]
- 3 Tarjetas promocionales de conciertos de The Velvet Underground & Nico y otros [ca. 1967]

Desde The Factory se transportaron varios proyectores de cine y diapositivas y una bola de espejos. Las proyecciones incluían rollos con escenas provocativas —bailarines con látigos, agujas hipodérmicas gigantes, crucifijos, simulaciones de felaciones o rituales sado—, extraídas de películas de Warhol como *Blow Job* (1964), *Mario Banana* (1964) o *Vinyl* (1965). También se proyectaban los *screen tests* de los miembros de The Velvet Underground, e incluso películas que mostraban al grupo ensayando o escenificando extrañas *performances* sadomasoquistas en The Factory. Las películas se proyectaban en formato multipantalla detrás de la banda mientras tocaba, pero también sobre el propio público y las paredes laterales de la sala. Muchas veces las “superestrellas” de Warhol actuaban en el escenario junto al grupo. Al mismo tiempo, se proyectaban diapositivas de colores que explotaban cinéticamente sobre las películas y luces estroboscópicas que parpadeaban violentamente dejando una “post-imagen” fantasmal, casi abstracta. Esta “bofetada audiovisual y sonora”, según recuerda Victor Bocris, combinada con las improvisaciones de los instrumentistas y las oscuras letras de las canciones, convertían cada espectáculo en “un atentado contra los sentidos”, que se enfrentaba al ingenuo mito *hippie* de la “expansión de la conciencia” que por entonces predicaban gurús como Timothy Leary. Paradójicamente, tuvo una gran influencia en los *light-shows* psicodélicos y la banda giró con el espectáculo por el país.

- 1 Ronald Nameth: *Whiplash Girlchild. Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable with the Velvet Underground (S3 epi3)* [1967 / reed. 2008]
Tríptico fotográfico
© 1967-2016. Ronald Nameth
- 2 Ronald Nameth: *Gerard Malagna in Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable with the Velvet Underground (S3 epi22)* [1967 / reed. 2008]
Tríptico fotográfico
© 1967-2016. Ronald Nameth

En mayo de 1966 el director de cine **Ronald Nameth** capturó con su cámara uno de los escasos documentos audiovisuales que se conservan de dicho *happening*, celebrado en el Poor Richard's de Chicago. Nameth, se propuso convertir la cinta en “una experiencia audiovisual que capturase la deslumbrante combinación psicodélica de luces de colores y proyecciones cinematográficas con la intensidad física de los cuerpos que se retorcían en la pista de baile bajo los fluctuantes –y a menudo amenazadores— sonidos de The Velvet Underground & Nico”.

RONALD NAMETH

Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable with The Velvet Underground & Nico

1967-2016

Vídeo-instalación color y sonido en 4 canales

© 1967-2016. Ronald Nameth

Todos los derechos reservados

**ANDY WARHOL Y
THE ROLLING STONES
(1971-1977)**

Sala 3.1

ANDY WARHOL Y THE ROLLING STONES (1971-1977)

La relación profesional de Andy Warhol con The Rolling Stones se inicia en 1971, aunque el artista ya era fan de la banda desde finales de los sesenta y a menudo sus discos sonaban en las fiestas de The Factory.

En 1971 Warhol diseñó la portada de *Sticky Fingers*, notoria y controvertida como la de la Velvet. O incluso más, dado que en España la imagen de la entrepierna con la cremallera —bajo la que se muestra la generosa anatomía de Joe D'Alessandro, actor habitual de Warhol— fue sustituida por unos dedos pringosos saliendo de una lata de conserva —obra de Phil Jude—, que resulta más obscena aún que la de Warhol. Los míticos labios del encarte interior fueron un diseño de John Pasche a partir de una idea de Jagger.

Las portadas de discos y los nuevos cuadros con “celebridades” del pop, que Warhol reanudaría a partir de los años setenta, son claro reflejo de su reinterpretación de la tendencia *glam*, si bien depurada a través del *pop art*. Así, en 1975 realizó una exposición en la galería Leo Castelli de Nueva York en la que presentó diez retratos de Mick Jagger creados a partir de dibujos a lápiz y *polaroids*, posteriormente serigrafiadas y retocadas con acrílico, en los que el rostro del cantante se “feminiza” mediante colores vivos que llegan a dar la sensación de que lleva un maquillaje extremo. No es casual que al mismo tiempo Warhol estuviera trabajando en una serie sobre *drag queens*.

La serie de Jagger tuvo tanto éxito que en 1977 los Stones le encargaron la portada, cartel y encartes interiores de su disco doble **Love You Live**, con retratos de la banda dándose mordiscos realizados, con una técnica similar, a partir de una singular serie de *polaroids* tomadas a todos los miembros de la banda, y que dieron lugar a su vez a dibujos en varios formatos.

ANDY WARHOL

De la serie **Rolling Stones – Love You Live**

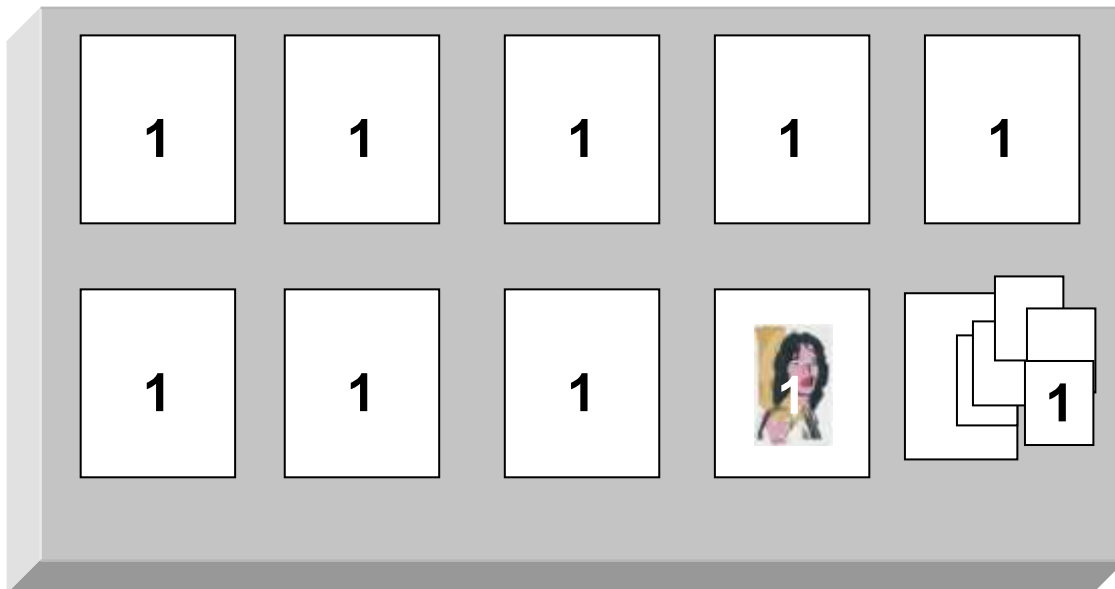
1975

10 dibujos, lápiz sobre papel

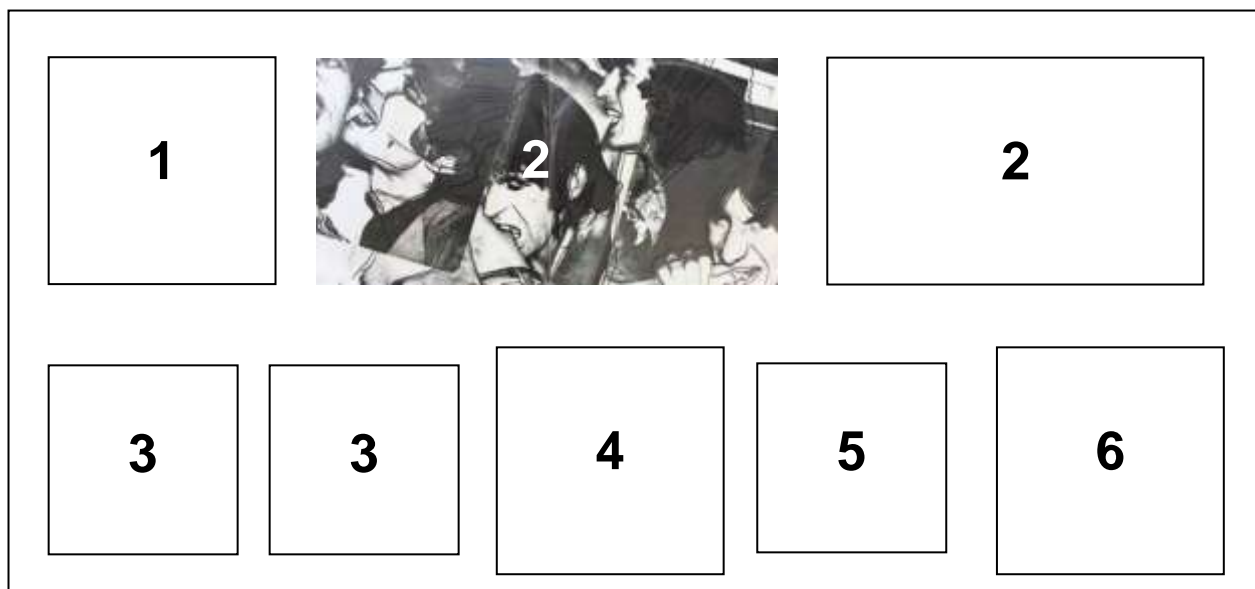
105 x 70 cm c/u

Colección Thaddaeus Ropac, París-Salzburg

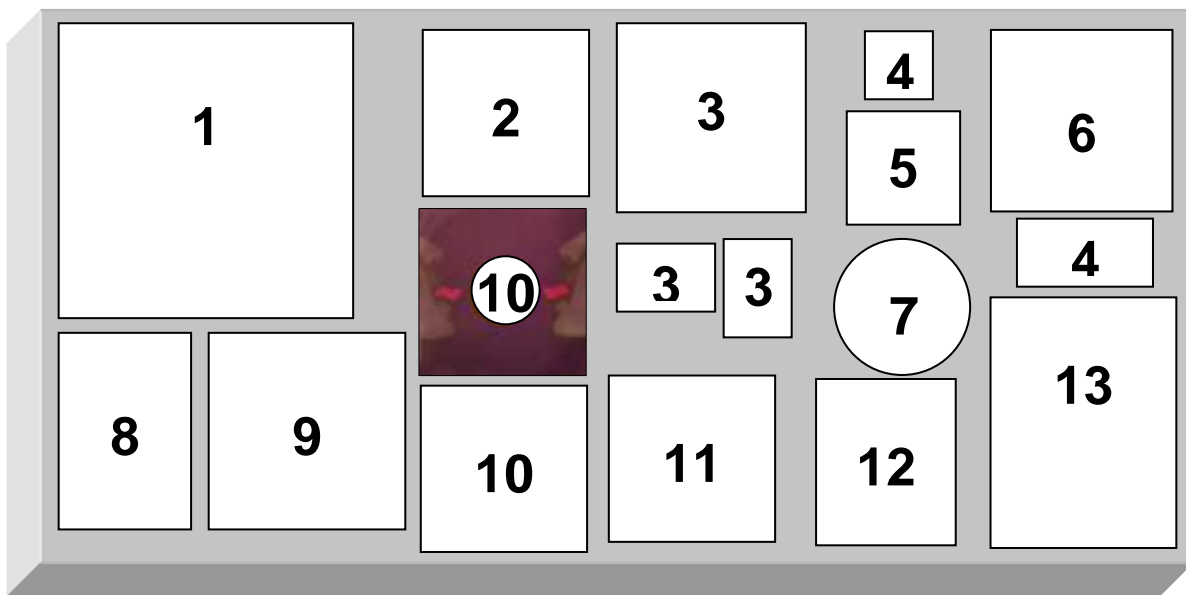

1 Andy Warhol: *Mick Jagger* [Seabird Editions, 1975]

- 1 The Rolling Stones: *Emotional Tatto (bootleg)* [Gema, 1983]
Portada de Andy Warhol
- 2 The Rolling Stones: *Love You Live* [Atlantic, 1977]
Interior, contraportada y portada de Andy Warhol
- 3 The Rolling Stones: *El Mocambo 1977* [Red Tongue Records, 2012]
Imágenes de portada y CDs de Andy Warhol
- 4 The Rolling Stones: *Sticky Fingers* [Atco, 1971]
Portada alternativa de John Pasche y Phil Jude
- 5 The Rolling Stones: *Sticky Fingers* [Atco, 1971] (R)
Interior de Andy Warhol
- 6 The Rolling Stones: *Sticky Fingers* [Atco, 1971]
Portada de Andy Warhol

- 1 Andy Warhol: *Mick Jagger* (serigrafía) [1975 / reed. 1999]
- 2 The Rolling Stones: *Sticky Fingers* [Atco, 1971]
Dibujo interior de John Pasche
- 3 Fotografías de Andy Warhol y The Rolling Stones [s/a, s/f]
- 4 The Rolling Stones: *Sticky Fingers* (CD) [Virgin Records, 1999]
Fotografía interior, contraportada y portada de Andy Warhol
- 5 The Rolling Stones: *Brown Sugar/Bitch* (single) [Atco, 1971]
- 6 Andy Warhol: De la serie de *polaroids* para la portada de *Sticky Fingers* [1971-1972] **(R)**
- 7 The Rolling Stones: *Love You Live* (*picture disc*) [Atlantic, 1977]
Fotografías de Andy Warhol
- 8 Andy Warhol: De la serie *Ladies and Gentlemen* (serigrafía) [1975] **(R)**
- 9 Andy Warhol: De la serie de *polaroids* de Mick Jagger [1975] **(R)**
- 10 The Rolling Stones: *Love You Live* [Atlantic, 1977]
Interiores de Andy Warhol.
- 11 Andy Warhol: De la serie de *polaroids* para la portada de *Love You Live* [1977] **(R)**
- 12 Cartel promocional alemán del disco *Love You Live* [1977 / reed. s/f]
- 13 Ejemplar de la revista *Interview*
Dirección editorial de Andy Warhol. Portada de Richard Bernstein

**RETRATOS DE CORTE
DE INTERVIEW A MTV
(1976-1986)**

Sala 3.1

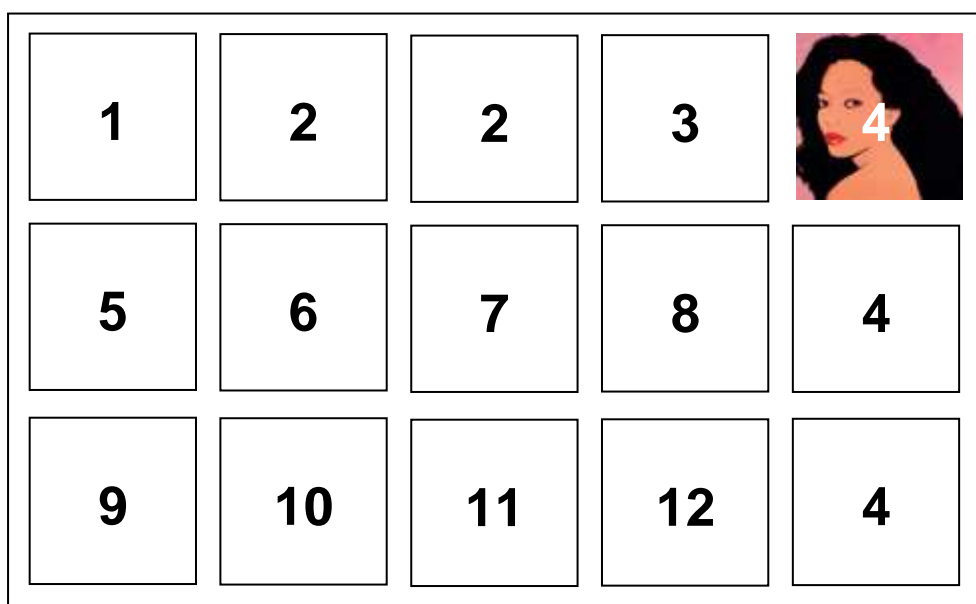

RETRATOS DE CORTE. DE INTERVIEW A MTV (1976-1986)

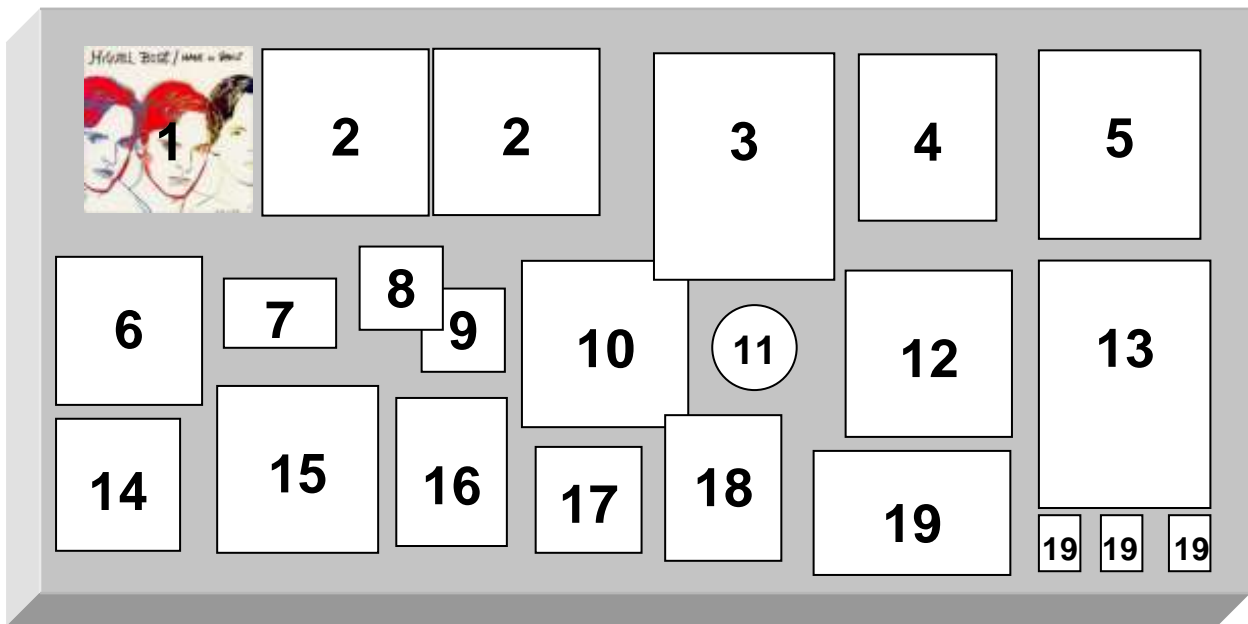
Warhol venía experimentando con los retratos seriados y serigrafiados de “celebridades” desde principios de los años sesenta. La serie *Red Elvis* data de 1962, y coincide en el tiempo con sus retratos de Marilyn Monroe y Liz Taylor.

En la década de los setenta, aprovechando los contactos que hace en las fiestas de la discoteca neoyorquina Studio 54, comenzó a realizar retratos individuales por encargo —sobre todo tras el éxito de la serie Mick Jagger de 1975—, que al poco tiempo se ampliarían a los diseños de portadas de discos. No obstante, Warhol ya había experimentado con este tipo de portada con el LP de la diva Ultraviolet (1973) y sobre todo con los dos retratos de Paul Anka para la carpeta de su álbum *The Painter* (1976).

En la década de los ochenta, bajo la influencia glamurosa y colorista de la cadena MTV y de su propia revista, Interview —por cuya portada pasaron todos los divos y divas musicales del momento—, Warhol siguió creando retratos de “celebridades” y diseñando portadas de discos con un estilo similar para artistas de todos los géneros: de *Live at Carnegie Hall* de Liza Minelli (1981) a *Silk Electric* de Diana Ross (1982), pasando por *Emotions in Motion* de Billy Squier (1982), la banda sonora de la película *Querelle* de Fassbinder (1982), *Made in Spain* de Migule Bosé (1983), *Soul Vacation* de Rats & Star (1983), *Aretha* de Aretha Franklin (1986), *Menlove Ave* de John Lennon (1986) o Debbie Harry, su última musa, para quien creó quince versiones diferentes para portadas, contraportadas y encartes interiores de su LP *Rockbird* (1986).

- 1 Aretha Franklin: *Aretha* [Arista Records, 1986]
Portada de Andy Warhol.
- 2 John Lennon: *Menlove Ave* [EMI/Capitol Records, 1986]
Portada y contraportada de Andy Warhol.
- 3 Paul Anka: *The Painter* [United Artists Records, 1982]
Portada de Andy Warhol
- 4 Diana Ross: *Silk Electric* [RCA Records, 1971]
Portadas de Andy Warhol
- 5 Banda sonora de la película *Querelle* [DRG Records, 1982]
Portada de Andy Warhol
- 6 The Rolling Stones: *Love You Live* [Atlantic, 1977]
Portada de Andy Warhol
- 7 Rats & Stars: *Soul Vacation* [EPIC/Sony Records, 1983]
Portada de Andy Warhol
- 8 Billy Squier: *Emotions in Motion* [EMI/Capitol Records, 1982]
Portada de Andy Warhol
- 9 Liza Minelli: *Live at Carnegie Hall* [A&T, 1981]
Portada de Andy Warhol
- 10 The Smiths: *The Smiths* [Rough Trade Records, 1984]
Imagen de portada de Andy Warhol
- 11 Loredana Bertè: *Jazz* [CBS Records, 1983]
Fotografía de Christopher Makos
- 12 Loredana Bertè: *Made in Italy* [CGD Records, 1981]
Portada de Andy Warhol. Fotografía de Christopher Makos

- 1 Miguel Bosé: *Made in Spain* [CBS Records, 1983]
Portada de Andy Warhol.
- 2 Miguel Bosé: *Milano-Madrid* [CBS Records, 1983]
Portada y contraportada de Andy Warhol.
- 3 Ejemplar de la revista Interview
Dirección editorial de Andy Warhol. Portada de Richard Bernstein
- 4 Revista Monopol [abril-mayo 202]
- 5 Ciccone Youth: *Madonna on Nude Pix: So What* [s/e, s/f]
- 6 Anuncio publicitario de Pioneer con Andy Warhol
- 7 Andy Warhol: De la serie fotográfica para la portada de la banda sonora de *Querelle* [1982]
- 8 Aretha Franklin: *Jimmy Lee* [Arista, 1986]
Portada de Andy Warhol
- 9 Miguel Bosé: *Fuego* [CBS Records, 1983]
Portada de Andy Warhol
- 10 Varios artistas: *MTV High Priority* [RCA/BMG Music, 1987]
Portada de Andy Warhol
- 11 Billy Squire: *Emotions in Motion (picture disc)* [EMI/Capitol Records, 1982]
- 12 Andy Warhol: De la serie de *polaroids* de Liza Minelli [1977], Debbie Harry [1980] y Diana Ross [1981] para las portadas de sus respectivos discos **(R)**
- 13 Andy Warhol y Keith Haring: Cartel del XX Festival de Jazz de Montreux [1986]
- 14 *John Lennon. Unfinished Music* (libro) [RMN, 2005]
Imagen de portada Andy Warhol
- 15 Fotografía de Andy Warhol y John Lennon [Christofer Makos, 1978 / reed. 2012]

16 Revista TIME [marzo 1984]

17 The Smiths: *Sheila Take a Bow* [Rough Trade Records, 1987]
Imagen de portada de Andy Warhol

18 Catálogo de la exposición *Warhol TV* [Foundation Antoine de Galbert, 2009]

19 Javier Porto: De la serie *Los años vividos* (libro y postales) [1980-1990]

1 Debbie Harry: *Rockbird* [Geffen Records, 1987]
Serie de 8 portadas y contraportadas de Andy Warhol

2 Andy Warhol: *Debbie by Warhol* [McGrow Graphics, 2013]

Las portadas de la revista Interview —de la que era director— con retratos de músicos como Michael Jackson o Cindy Lauper, y realizados a su vez en colaboración con fotógrafos como Cris Alexander o Matthew Rolston y pintores como Richard Bernstein, son otra de las contribuciones de Warhol al mundo editorial en las que la música y el arte se dan la mano.

- 1 Ejemplares de la revista Interview
Dirección editorial de Andy Warhol. Portada de Richard Bernstein
- 2 *Andy Warhol's Exposures* [Grosset & Dunlap, 1979]
Imágenes y fotografías de Andy Warhol
- 3 Revista New Musical Express [enero 1986]
- 4 Debbie Harry: *Rockbird* [Geffen Records, 1987]
Interior de Andy Warhol
- 5 Debbie Harry: *Picture This (picture disc)* [Geffen Records, 1987]
Imagen de Andy Warhol