

ROSA BARBA

Thoughts of Sorts

24th of February – 23rd of April 2016

Parra & Romero se complace de presentar la primera exposición en la galería de la artista Rosa Barba (Sicilia, 1972). Titulada *Thoughts of Sorts*, la obra toma la arquitectura de la galería como punto de partida para mantener un complejo diálogo con piezas escultóricas e investigaciones recientes. El título de la exposición se inspira en una compilación de ensayos de Georges Perec, donde él investiga las maneras mediante las cuales definimos nuestro lugar que se revela en la elaboración de listas, la orientación y la clasificación.

El trabajo de Rosa Barba incluye esculturas, construcciones, piezas de texto y publicaciones que están enraizadas en las cualidades materiales del cine. Con su experimentación radical en el medio del cine, la artista crea un nuevo lenguaje. Sus piezas no sólo diseccionan el cine en sí mismo, sino que también fragmentan la narración en diferentes capas, lo que implica un nivel de abstracción en el que la imaginación y el enfoque conceptual juegan un papel decisivo.

A través de sus construcciones, Rosa Barba continúa su exploración de la película y su capacidad de ser, simultáneamente, un medio inmaterial que transporta información y un medio físico con propiedades escultóricas. La categoría de la película se expande y abstrae más allá de los componentes literales de la cinta de celuloide, el proyector a través del que pasa y la imagen proyectada en una pantalla. Cada componente se convierte en un punto de partida para obras de arte que desarrollan la idea de la película a la vez que se exploran sus atributos intrínsecos.

The Color Out of Space, 2015, una nueva película que incorpora imágenes de estrellas y planetas obtenidas a lo largo de los últimos dos años por el Observatorio de Hirsch en el Instituto Politécnico de Rensselaer, se extiende desde el planteamiento de Barba del tiempo geológico medido en comparación con el alcance en el tiempo de una vida humana. *The Color Out of Space* consiste en imágenes de cuerpos celestiales capturadas por una cámara astronómica fijada a un telescopio. Barba convierte estas imágenes estáticas en una secuencia de video de alta definición acompañada de comentarios, obtenidos y recopilados de astrónomos de la universidad, artistas y escritores. Proyectada por primera vez en la fachada del Centro de Actuaciones de Arte y Medio Experimental (EMPAC) del Instituto Politécnico de Rensselaer en Troya, fue visible desde la autopista más cercana y uno podía sintonizar con la emisión de la banda sonora que estaba siendo emitida por la estación de radio local. El lugar fue transformado en un cine al aire libre que usó el Sistema Solar como materia prima para una película especulativa. La pieza fue transformada por la artista en una escultura más íntima, y premiada en la reciente exhibición de Barba en el MIT List Visual Arts Center en Cambridge, USA, donde el video fue proyectado a través de una serie de coloridos paneles transparentes de cristal, los cuales tanto multiplicaban como anulaban las luminosas imágenes de la luna, las nebulosas, los planetas y las estrellas. Los paneles de cristal sirven como dispositivos ópticos que bloquean tanto como hacen visible. Como un astrónomo explicaba en la banda sonora: "estamos de hecho observando la sombra de algo que no existe".

En *Enterprise of Notations* (2013) varias esferas son transportadas en un rail por una película perforada que está siendo proyectada al mismo tiempo. El proceso alude a las antiguas formas de comunicación de las tarjetas perforadas de transcripciones de música antigua.

Conductor (2014) es una membrana esférica, que se acciona y deforma de forma palpitante y rítmica a través del sonido. "La abstracción ha sido siempre un método muy importante para mí. Comencé muy pronto a fragmentar mi trabajo en los aspectos singulares de la imagen proyectada. Esta fragmentación se torna más condensada en fenómenos observables en mi método escultural, con el fuerte uso del lenguaje de bucles como una continua transposición de material en una imagen y viceversa. La estrategia de la repetición siempre me ayudó para formular una idea." (Rosa Barba)

En *Spacelength Thought* (2012) una maquina de escribir está tecleando un monólogo en una película de 16 mm en blanco, proyectándola como letras individuales. Como en una máquina de Turing, un código está siendo recitado mecánicamente y desvelado a través de la proyección, creando una especie de línea poética - una forma imaginativa del lenguaje: una máquina enigmática y un proceso abiertamente difundido al mismo tiempo. La maquina de escribir actúa como un autor, pero la producción de texto no se adapta a una rutina de lectura humana; se extiende en el tiempo de producción de una sola palabra o incluso una sola letra y se mueve al ritmo del celuloide: un escritor maniaco, impulsado por un potente producción de energía, sin parar la inscripción de texto en la película.

El productor de texto proyecta solo fragmentos en la pared - el texto completo solo puede leerse durante la exhibición. El texto-película es producido en el mismo lugar, segundos antes de que sea proyectado en la pared, y se mantiene y construye en el suelo como una nube serpenteante de película impresa: el proceso de escritura toma lugar allí, en el espacio de exhibición.

"Para mi, una máquina esta realizando una actividad: tu puedes ver como una cosa lleva a la otra y todo puede ser examinado. Cuando invento una nueva máquina, simplemente descubro otro aspecto de expresión del cine separando un elemento o inventando uno que no hayan sido vistas antes." (Rosa Barba)

Como otros de sus trabajos basados en el texto, la escultura fílmica *Focus Puller* (2013) realiza un enigmático monólogo rodeando y acercándose a un pensamiento o una idea: en un intento constante de hacer visibles los textos inscritos, la proyección se mueve de una pantalla de cristal a la otra.

El trabajo ha sido desarrollado para la exposición individual de la artista en el Turner Contemporary en Margate (2013), donde muchas de sus esculturas y películas fueron puestas en perspectiva, en relación con lecturas de William Turner. Para la muestra ella creó también una selección de aquellos dibujos que había usado en el Royal College para formar parte de su exposición.

Un trabajo que equilibra varios de las preocupaciones esculturales fílmicas de Rosa Barba es *The Long Poem Manipulates Spatial Organizations* (2014). En este caso el proyector de 16 mm ha sido manipulado inclinándolo 45 grados, de tal manera que la imagen es más un diamante que un cuadrado. La imagen es una serie de filtros de color (como *Color Studies*, 2013, su trabajo anterior y primera investigación/orquestación en color) con letras realizadas con una plantilla, que han sido cortadas en el celuloide: un poema fragmentado, convirtiendo las letras individuales, casi, en una composición musical, incluso desterrando ocasionalmente la necesidad de un lenguaje.

"En esta pieza, Barba ata conjuntamente varios hilos que operan durante su práctica: el cambio entre la imagen fílmica y el aparato que la produce, el espacio liminal donde el lenguaje es constituido y colapsa, la preocupación por el color como un registro paralelo de significado, y la activación del sonido como clave del significado, incluso en su ausencia." (Ben Borthwick)

En *Sight Enables Us to Appreciate Distance* (2013/2016) la artista escribió un texto fragmentado en una película de 70 mm el cual fue inspirado por lecturas de Henri Poincaré acerca de ciencia e hipótesis en el espacio.

La fascinación por la poesía concreta se ejecuta a través del uso del texto de Barba, tanto en el uso narrativo de texto en sus películas como más abstractamente con letras como unidades de posibilidad al ser la lectura no lineal y fragmentada a través de las diferentes velocidades de las frases:

"Consideremos una impresión puramente visual, debido a una imagen formada en la parte posterior de la retina."

Los trabajos de Rosa Barba han sido ampliamente exhibidos en importantes instituciones, Bienales y festivales a lo largo del mundo.

Recientes exhibiciones individuales incluyen el Albertinum en Dresde, Alemania (2015/2016); el MIT List Visual Arts Center, Cambridge MA, USA (2015); CAC (Centro de Arte Contemporáneo), Vilna, Lituania (2014); MAXXI (Museo Nacional de Arte del siglo XXI), Roma (2014); Turner Contemporary, Margate, UK (2013); Bergen Kunsthall, Noruega (2013); Cornerhouse, Manchester, UK (2013); MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), León, España (2013); Jeu de Paume, París (2012); Kunsthaus Zürich, Suiza (2012); Marfa Book Company, Marfa, Texas (2012); el Museo de Arte Contemporáneo de St. Louis, Missouri (2012) y el Tate Modern, Londres (2010).

Ha participado en numerosas exhibiciones grupales, entre otras en el Centre Pompidou, Metz, Francia (2016), MASS MoCA, North Adams, (2014–2015); Akademie der Künste, Berlin (2014); Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Suiza (2014); Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dinamarca (2012); WIELS Contemporary Art Centre, Bruselas (2013); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2010); Museum of Contemporary Art, Chicago (2008) y sus trabajos han sido exhibidos en la mayoría de los Bienales en todo el mundo, incluyendo el Octavo Bienal para Arte Contemporáneo de Berlín, Museo Dahlem (2014); Trienal Internacional de Nuevos Arte Mediático, Beijing, China (2014); Décimo Noveno Bienal de Sídney (2014); Performa, Ciudad de Nueva York (2013); Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias, Colombia (2014); Bienal Liverpool (2010); el Quincuagésimo Tercero y Quincuagésimo Sexto Bienal de Venecia: "Making Worlds" (2009, comisariado por Daniel Birnbaum) y "All the World's Futures" (2015, comisariado por Okwui Enwezor).

Su trabajo ha sido ampliamente publicado, entre otros en los libros monográficos "Rosa Barba: White is an Image" (2011), "Rosa Barba: Time as Perspective" (2013), ambos publicados por Hatje Cantz; "Rosa Barba: In Conversion With" (2011, Mousse Publishing) y "Rosa Barba: The Color Out of Space" (2016, publicado por Dancing Foxes Press).

Los trabajos de Rosa Barba están representados en numerosas colecciones públicas como el Tate Modern, Londres; Collezione MAXXI Arte, Roma, Italia; Collezione FRAC Piemonte, VERCELLI, Italia; Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart, Berlin; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dinamarca; Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Italia; Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Kunsthaus Zürich; MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona); MAMbo (Museo d'Arte Moderna di Bologna); The Federal Collection of Contemporary Art, Alemania; The Fundación Jumex Arte Contemporáneo, México Ciudad y el MIT List Center of Visual Arts, Cambridge, USA.

En 2015 Rosa Barba fue galardonada con el Cuadragésimo Sexto PIAC, Premio Internacional de Arte Contemporáneo, Fundación Prince Pierre de Mónaco, por su película Subconscious Society, a Feature (2014) y el premio NEW:VISION, CPH:DOX, Copenhagen, por su última película Bending to Earth (2015).

Sus próximas exposiciones incluyen Schirn Kunsthalle, Frankfurt, el CAPC en Burdeos y la 32ª Bienal de Arte de São Paulo.