

GALERIA MPA

GALERIA MOISES PEREZ DE ALBENIZ

Making Visible: Anna Barribal / Susan Hiller

Del 6 de abril al 25 de mayo de 2019

Comisariada por Carolina Grau

La exposición *Making Visible* reúne el trabajo de dos artistas de diferentes generaciones: Anna Barribal (Plymouth, 1972) y Susan Hiller (Tallahassee, 1940 – London, 2019) que comparten un interés común en hacer visibles diferentes aspectos de nuestra sociedad y nuestro entorno, aquello que casi nadie presta atención o percibe. Barribal encuentra misterio y significado oculto en lo ordinario que hay en nuestros espacios cotidianos. Le interesa contrastar ideas tales como superficie / profundidad, positiva / negativa e intención / accidente. Hiller examina las corrientes culturales subyacentes de la sociedad y sus sistemas de creencias. Sus obras se centran en artefactos culturales específicos de nuestra sociedad, que utiliza como materiales básicos.

La selección de obras refleja tanto lo que comparten como sus diferencias formales y de métodos de producción, creando un diálogo entre los distintos trabajos. La obra de Anna Barribal se caracteriza por la forma de trabajar los materiales para crear obras que se sitúan por debajo del umbral de visibilidad. Su método de trabajo genera obras atrapadas en el tiempo pero que hacen eco de sus largos procesos de producción. Hemos seleccionado cuatro proyectos que ejemplifican esta faceta de su lenguaje artístico. La artista está fascinada por las ventanas y su función como barreras entre el mundo interior y exterior, un elemento recurrente en su obra. *Night Window with Leaves*, 2015, formada por tres paneles, está inspirada en la experiencia de mirar a través de un ventanal por la noche. Barribal coloca un papel fino sobre un vidrio con relieve para impregnarlo de pigmento negro, un proceso lento y manualmente intensivo, transformándolo en un dibujo muy táctil con un acabado bruñido y denso que sugiere algo más allá de su superficie. La serie *Untitled*, 2004 está formada por fotografías en blanco y negro encontradas que tienen su denominador común en la presencia de personas y de una gota de tinta en cada fotografía. La burbuja en la imagen representa la captura de un momento en el tiempo, ese instante en que el fotógrafo presiona el disparador de la cámara.

La serie de vídeos, *Daylight, Candlelight, Firelight and Moonlight*, 2013 que se exponen en monitores en el suelo de la galería, muestran sombras y reflejos explorando los efectos de la luz natural y artificial. Algunas de las imágenes parecen casi abstractas, otras el polvo de una ventana, o simplemente el reflejo del flash de la cámara. La artista está interesada en la sorpresa y revelación de la imagen, en lo que recoge la lente automáticamente. Estas imágenes las convierte en negativas y las edita, a veces se suceden rápidamente o se funden unas con otras. Cada vídeo está teñido en un color diferente, inspirado por el uso de pigmento de color en el carrete de películas mudas, para así transmitir ciertos estados de ánimo o efectos de iluminación. Su último vídeo *Scan*, 2018 está formado por imágenes de superficies reflectantes tomadas con una cámara digital con flash automático. Barribal ha editado las imágenes en negativo recreando distintos movimientos y ritmos, jugando con los colores que pasan de uno a otro. Ni la imagen ni el color se asienta, como un escáner que siempre está haciendo una nueva búsqueda constante de una superficie.

Susan Hiller es una de las artistas más influyentes de su generación, conocida por sus innovadores trabajos mediáticos, muchos de los cuales incorporan elementos de antropología y psicoanálisis. La artista nos permite ver lo invisible, escuchar lo tácito y tratar de mostrarnos lo inexplicable, fluyendo entre lo racional y lo irracional. Hemos seleccionado tres proyectos que reflejan tres series de trabajos que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera: la escritura automática, los homenajes a otros artistas y lo inexplicable. La pintura *Brickwork*, 1984 refleja su interés por la escritura automática, una técnica que experimentó por primera vez a principios de los años 70 y a la que ha regresado a lo largo de su carrera. La obra está compuesta por papel pintado de pared con una imagen de ladrillos y con otra capa de marcas de tipo grafiti subconscientes y de libre asociación. Esta obra es muy singular, ya que muchas de estas pinturas terminaron siendo quemadas para ser transformadas en cenizas y así poder formar parte de su serie *Relics*.

Las obras de Hiller construyen alfabetos alternativos de rastros y huellas que cuestionan nuestra sociedad que ignora el inconsciente, y donde permanecen ocultos los fantasmas y sus miedos. La artista siempre estuvo interesada en el tipo de fenómenos que son visuales agrupándolos en personas que ven ovnis, vapores o auras. La artista los denomina experiencias visionarias contemporáneas. *Vapours, Brown*, 2012 es una serie de fotografías encontradas en blanco y negro en donde uno puede apreciar unas nubes de vapor con formas que parecen fantasmales. Uno se pregunta si es un fenómeno paranormal o es nuestro inconsciente que proyecta esa imagen.

Desde 2008, Hiller ha realizado varios trabajos en homenaje a otros artistas como Joseph Beuys, Yves Klein o Marcel Duchamp, entre otros. La obra de *After Duchamp*, 2016 – 2017 se basa en una pintura poco conocida de Duchamp titulada *Portrait of Dr. Dumouchel*, 1910 donde el personaje sale rodeado de un aura. En esta serie Hiller presenta una colección de cincuenta retratos encontrados de personas que emanan una irradiación luminosa de colores. Las auras se pueden asociar con la tradicional representación de los santos, pero la artista ha escogido un gran abanico que encarnan a personas comunes de todas las edades y culturas, describiéndolas como ‘metáforas del yo en la era digital’.

La imagen de la fachada de la galería pertenece al vídeo *Resounding (infrared)*, 2013 que incluye transcripciones de audio de púlsares y ondas de plasma, así como interferencia estática de programas de radio y televisión que contienen rastros del Big Bang y las voces de personas contando sus experiencias de fenómenos visuales inexplicables.

Anna Barriball nació en Plymouth en 1972. Estudió en la Winchester School of Art y en el Chelsea College of Art and Design. Barriball ha realizado recientemente exposiciones individuales en el Centre Pasquart, Biel/Bienne, Suiza (2018); Be-Part, Waregem, Bélgica (2017); Museum Villa Stuck, Munich (2013); Fruitmarket Gallery, Edimburgo (2012) y MK Gallery, Milton Keynes (2011). Su trabajo ha sido incluido en las recientes exposiciones colectivas Fokus Papier, Kunstmuseum Basel (2017); Double Take, The Photographers' Gallery, Londres (2016) y Apparitions: Frottages and Rubbings from 1860 to Now, en The Menil Collection, Houston and Hammer Museum, Los Angeles (2015). El uso inequívoco de los materiales por parte de Anna Barriball da como resultado un trabajo que se sitúa por debajo del umbral de la visibilidad. Sus intervenciones producen objetos que están a la vez atrapados en el tiempo pero que se hacen eco de los procesos mediante los cuales se han realizado. Las primeras obras, como los objetos encontrados y las proyecciones de diapositivas, actúan como contrapuntos a los más recientes dibujos arquitectónicos en relieve, piezas de suelo y obras de vídeo que emanan colores luminosos. Esta gama de medios es un testimonio del permanente interés de Barriball por la indiciudad; en particular, su compromiso con las cualidades escultóricas del papel demuestra un esfuerzo aparentemente interminable por dar sentido al mundo mediante el estudio empírico. A través de su misterioso método de producción, Barriball demuestra cómo la estética de la vida cotidiana puede ser reimaginada o transformada de manera inesperada.

Susan Hiller (1940-2019) nació en Tallahassee, Florida, y se estableció principalmente en Londres desde principios de los años sesenta. Después de estudiar cine y fotografía en The Cooper Union y arqueología y lingüística en el Hunter College de Nueva York, Hiller estudió antropología en la Fundación de Ciencia Nacional en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Su carrera ha sido reconocida con exposiciones retrospectivas en The Polygon, Vancouver, Canadá (2018); Officine Grande Riparazioni, Turín, Italia (2018); Pérez Art Museum Miami, Miami, FL, EE. UU. (2017); Fundación Samstag, Copenhague, Dinamarca (2014); Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Toulouse, Francia (2014); Tate Britain, Londres, Reino Unido (2011); Moderna Museet, Estocolmo, Suecia (2007); Castello di Rivoli, Turín, Italia (2006); Museu Serralves, Oporto, Portugal (2004); ICA, Filadelfia, PA, EE. UU. (1998); y ICA, Londres, Reino Unido (1986). El trabajo de Hiller se encuentra en numerosas colecciones privadas y públicas internacionales, incluido el Centro Pompidou, París, Francia; Museo Ludwig, Colonia, Alemania; Museo de Arte Moderno, Nueva York, NY, EE. UU.; Tate Gallery, Londres, Reino Unido y el Centro de Arte Contemporáneo Inhotim, Brumadinho, Brasil.