

PETER DOWNSROUGH

Notations

22.03.19 > 24.05.19

Vista general de la instalación, PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

El trabajo de Peter Downsbrough (1940, New Brunswick, New Jersey, EEUU) se distingue por un uso riguroso, escaso, si no estrictamente limitado, de formas geométricas primarias como líneas, cuadrados y cuadrículas, signos de puntuación aislados (puntos, corchetes abiertos y cerrados) y palabras como adverbios (here, there), conjunciones (and) o preposiciones (as, to), fragmentos de mapas y planos de planta, que interactúan en varias constelaciones y medios (instalaciones, dibujos, collages, postales, fotografías, esculturas, y especialmente libros de artista, vídeos, música y piezas de sonido). Comunmente asociado con contemporáneos del movimiento de arte conceptual de la década de 1970 como Robert Barry, Sol LeWitt o Lawrence Weiner, esta es la cuarta exposición individual de Downsbrough en angels barcelona desde el 2008 (con una pieza de sala y piezas de pared), en 2011 (con dibujos y piezas de pared) y en el 2015 (con fotografías).

Una de las características más significativas en la práctica artística de Downsbrough que abarca casi seis décadas - tuvo su primera exposición individual en 1961 en Area, Nueva York- es su decisivo y, sobre todo, preciso RITMO: bastante lento y constante, pero en continua evolución. A veces, sus obras toman otras direcciones, aunque sutiles, para finalmente volver, de alguna manera, 'mutada', a su forma e idea de origen. De manera persistente, el trabajo de Downsbrough también es exigente. No sólo requiere del espectador una cierta paciencia, o mejor dicho un compromiso a largo plazo, para revelar y difundir su propia naturaleza, sino que también se apodera de un lugar, ocupando una sala y ofreciendo una espacialidad "alternativa".

Un excelente ejemplo de esto es lo que se ha convertido en la obra emblemática del artista, las llamadas '*Two Lines*'. Esta obra coincide con la actividad editorial de Peter Downsbrough, iniciada a principios de los años setenta, y que se convertiría en el eje de su futura carrera, dados los 116 títulos editados hasta la fecha (cien de ellos mostrados en Barcelona en Fabra I Coats en 2013).

Vista general de la instalación, PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

Después de sus dos primeros libros, *Notes on Location* y *Notes on Location II* (1972, resp. 1973), publicó sucesivamente varios libros que se basaban enteramente en esa "firma": *Two Lines, Six Sections* (1973), *Two Lines, Five Sections* (1974 and 1975), *Two Lines, Two Lines* (1976), así como publicaciones en las que combinó Two Lines con palabras en *In Front* y *In/Out* (1975, o con fotografías en *Beside* (1976), y la serie en curso *A Place___* (desde 1977).

Two Lines es una disposición formal de dos líneas verticales, separadas 0,5 cm entre sí y 6,3 cm de largo, para las que el artista ha realizado originalmente dos sellos de goma: uno de dos líneas paralelas, uno de una sola línea. Estas líneas, simples pero convincentes, ocupan toda una página y, lo más importante, estructuran y definen el espacio. Coincidiendo con la tesis escultórica, las llamadas *Two Pipes*, las líneas cambiaron su tamaño y proporción con el tiempo, y también aparecieron en postales, y en otros soportes (cuadrículas, palabras, fotografías y películas). En resumen: *Two Lines* encarnan como concepto metafísico la esencia misma de la obra de Downsbrough, formando su ritmo lineal y persistente.

Vista general de la instalación, PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

En particular, la tarjeta de invitación de ángeles barcelona representa *Two Lines*. De nuevo, las líneas son paralelas, pero iguales en longitud, miden 75 y 12 mm y será la primera vez que el artista las adapte en un anuncio en esta constelación/composición en particular. Como tal, sugieren una perspectiva, en mi opinión un "muro" visto desde un lado con un punto de fuga imaginario. Esa misma obra se instala también en el escaparate de la galería, unida por la palabra BUT, engastada en letras adhesivas en Helvética. *BUT [Two Lines]* (2019) alude de alguna manera a una realidad alterada, pero expandida: una perspectiva imaginada y una real que continúa dentro de la galería. La pieza de sala (2019) que ocupa todo el espacio frontal está formada por las palabras PLACE, HERE, AND, AS, 2A, THERE colocadas en el borde inferior de tres paredes y el suelo, completadas con tres tubos de aluminio negro suspendidos del techo. Una cuarta línea diagonal en el suelo separa 'here' de 'there' y 'place' de la posición del espectador, y lo dirige con cuidado al segundo espacio. Por el contrario, esta segunda sala parece menos cargada y a primera vista bastante vacía, con algunas secuencias animadas en monitores de la serie *Word Strings* (2013, en curso), y la pieza sonora *The List* (2019, adaptada desde 2011).

Word Strings es una serie de trabajos generados por ordenador, raramente expuestos, que muestran un juego de palabras -transmitidas, oblicuas, repetidas, en movimiento, reflejadas, cortadas, multiplicadas-, en combinación con algunos signos de puntuación, líneas que dividen la pantalla, o dos vistas de una ciudad tomadas desde un apartamento y un coche. Éstas son en blanco y negro, sin embargo, de repente aparecen también otros colores, aunque sólo sea por un segundo (rojo y gris). En comparación, la efímera pieza sonora, *The List* (2019, actualizada desde 2011) puede ser exhaustiva, dado que los 122 títulos que Downsbrough ha utilizado para sus libros y folletos se recitan en orden alfabético. Sólo audible, esta obra en particular captura lo que yo considero la esencia profunda de la obra del artista: una dimensión poética superpuesta en el espacio. La arquitectura comienza a resonar, el significado se condensa, el espacio se vuelve de alguna manera fluido. La pieza de pared, la pieza de sala, la pieza animada y la obra sonora revelan en su conjunto un universo entero, aunque subjetivo, en el que el espectador tiene que sumergirse literalmente. Lo que descubrirá es la quintaesencia de la obra de Peter Downsbrough: la profundidad de un vocabulario básico.

- Moritz Küng -

Obras en la exposición

BUT, 2019

Pieza de pared
Cinta y letras adhesivas.

PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

Pieza de sala
Tubos de aluminio (pintados en negro), cinta y letras adhesivas.

Word String # 9, 2013

Animación digital
46 seg., Ed 3, +1 A.P.

Word String # 15, 2013

Animación digital
40 seg., Ed 3, +1 A.P.

Word String # 21, 2013

Animación digital
57 seg., Ed 3, +1 A.P.

The List, 2019 (adaptada desde 2011)

Pieza de sonido
ca. 10 min., Trípode, altavoz, reproductor de mp3, Ed 3, + 2 A.P.
Texto: Peter Downsbrough (títulos de libros)
Concepto: Moritz Küng
Voz: Hiuwai Chu
Grabación: Lúa Coderch
Agradecimientos a: MACBA, Barcelona, por la logística de la grabación

BUT, 2019. Pieza de pared.

PETER DOWNSROUGH

Notations

22.03.19 > 24.05.19

Installation view PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

Peter Downsbrough's (1940, New Brunswick, New Jersey / US) body of work distinguishes itself by a rigorous, sparse if not strictly limited use of primary geometrical forms as lines, squares and grids, isolated punctuation marks (dots, open and closed brackets) and words such as adverbs (here, there), conjunctions (and) or prepositions (as, to), fragments of maps and floor plans, that all interact in various constellations and media (installations, drawings, collages, post cards, photographs, sculptures, and notably artists' books, videos, music and sound pieces). Frequently associated with contemporaries of the 1970s conceptual art movement as Robert Barry, Sol LeWitt or Lawrence Weiner, it is Downsbrough's 4th solo exhibition at àngels barcelona after 2008 (with a room piece and wall pieces), 2011 (with drawings and wall pieces) and 2015 (with photographs).

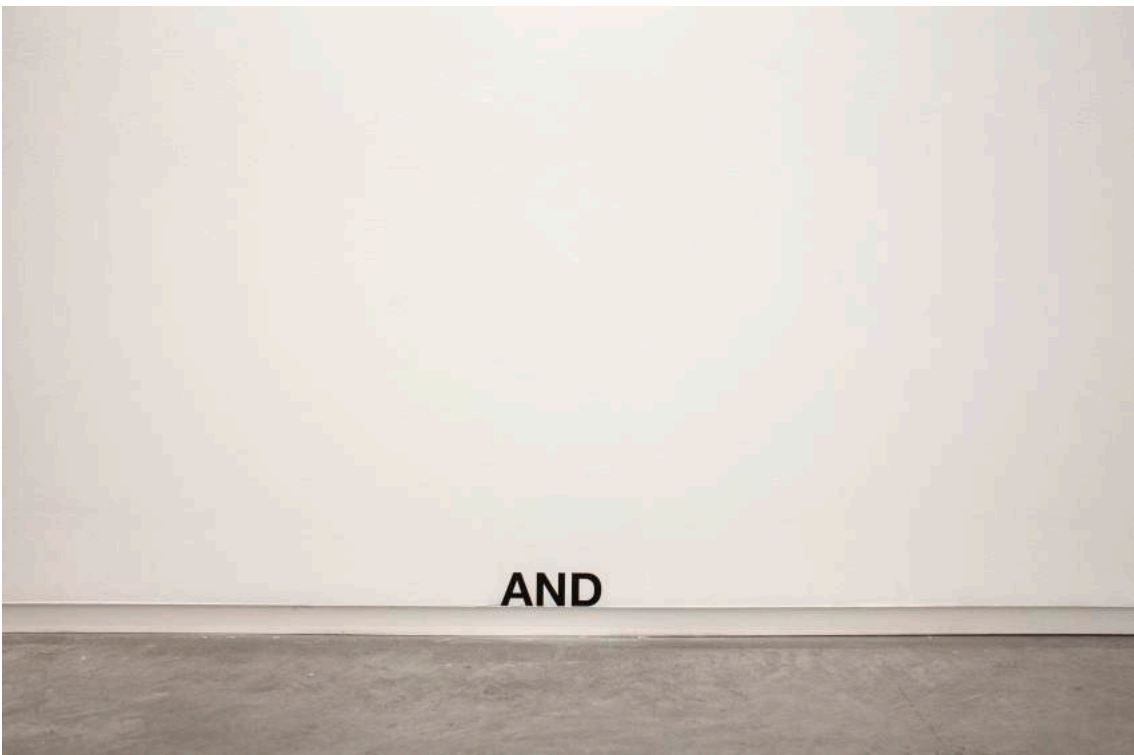
One of the most significant characteristics in Downsbrough's artistic practice that spans almost almost six decades –he had his first solo exhibition in 1961 at Area, New York City– is his decisive, and above all precise, PACE: rather slow and steady, but continuously evolving. At times, his works take other, yet subtle directions to finally return, somehow 'mutated', to its origin form and idea. Being of such persistence, Downsbrough's work is also demanding. Not only that it requests from the viewer a certain patience –or better said long term engagement– to reveal and disseminate its very nature, it also seizes a place, occupies a room by offering an 'alternative' spatiality.

An excellent example for that is what has become the artist's signature work, the so-called 'Two Lines'. This particular work coincides with Peter Downsbrough's publishing activity that began in the early 1970s, and that would become pivotal in his further career, given the 116 titles released to date (hundred of them shown in Barcelona at Fabra i Coats in 2013). After his first two books *Notes on Location* and *Notes on Location II* (1972, resp. 1973) he successively released several books that were entirely based to that 'signature': *Two Lines, Six Sections* (1973), *Two Lines, Five Sections* (1974 and 1975), *Two Lines, Two Lines* (1976) as well as books in which he combined the Two Lines with words in *In Front and In/Out* (1975, resp. 1976), or with photographs in *Beside* (1976), and the on-going series *A Place___* (since 1977).

Installation view PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

Two Lines is a formal arrangement of two vertical lines, 0,5 cm apart from each other and 6.3 cm long lines, for which the artist has made originally two rubber stamps: one of two parallel lines, one of a single line. These lines, simple but compelling, occupy an entire page and most important, provide structure and define space. Coincided with the sculptural thesis, the so-called *Two Pipes*, the lines changed over time their size and proportion and appeared as well on postcards and together with other elements (grids, words, photographs and films). In short: *Two Lines* embody as a metaphysical concept the very essence of Downsbrough's oeuvre, forming its linear and persistent pace.

Detail. Installation view PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

Word String #21, 2013. Digital animation. 57 sec., Ed 3, + 1 A.P.

Notably, the invitation card of àngels barcelona depicts *Two Lines*. Again, the lines are parallel, but instead equal in length, they measure 75 and 12 mm and it will be for the very first time that the artist adapted them on an announcement in this particular constellation / composition. As such, they suggest a perspective, in my view a 'wall' seen from a side with an imaginary vanishing point. That very same work is installed too on the gallery's front window, joined by the word BUT, set in Helvetica adhesive letters. *BUT [Two Lines]* (2019) alludes somehow an altered, yet expanded reality: an imagined perspective and a real one that continues inside the gallery. The room piece (2019) that occupies the entire front space consists of the words PLACE, HERE, AND, AS, 2A, THERE which are placed on the bottom edge of three walls and the floor, completed with three black aluminium pipes suspended from the ceiling. A forth diagonal line on the floor separates 'here' from 'there' and 'place' from the viewers' position, and directs her/him gently to the back space too. In contrast, this second room appears less charged and at first sight rather empty with some animated sequences on monitors from the series *Word Strings* (2013, ongoing), and the sound piece *The List* (2019, adapted since 2011).

Word Strings is a rarely exhibited series of computer generated work, showing an interplay of words –slanted, oblique, repeated, in motion, mirrored, cut up, multiplied–, in combination with some punctuation marks, lines that divide the screen, or two views of a city taken from an apartment and a car. In black and white, however, suddenly appear some other colours too, if only for a second (red and grey). In comparison, the ephemeral sound piece, *The List* (2019, updated since 2011) might be exhaustive, given that all 122 titles Downsbrough has ever used for his books and pamphlets are recited in alphabetical order. Only audible, this particular work nails what I consider myself the profound essence in the artists' work: a poetic dimension superimposed in space. Architecture starts to resonate, meaning gets condensed, space becomes somehow fluid. The wall piece, the room piece, the animated piece and the sound piece reveal all together an entire, although subjective universe, in which the viewer literally has to dive in. What he/she will discover is the quintessence of Peter Downsbroughs' work: the profoundness of a basic vocabulary.

Works in the exhibition

BUT, 2019

Wall piece

Tape and adhesive letters

PLACE, HERE / AND, AS, 2A, THERE, 2019

Room piece

Aluminium pipes (painted black), tape and adhesive letters

Word String # 9, 2013

Digital animation

46 sec., Ed 3, + 1 A.P.

Word String # 15, 2013

Digital animation

40 sec., Ed 3, + 1 A.P.

Word String # 21, 2013

Digital animation

57 sec., Ed 3, + 1 A.P.

The List, 2019 (adapted since 2011)

Audio-piece

ea. 10 min., tripod, speaker, mp3 player, Ed 3, + 2 A.P.

Text: Peter Downsbrough (book titles)

Concept: Moritz Küng

Voice: Hiuwai Chu

Recording: Lúa Coderch

Thanks to Macba, Barcelona, who provided the recording logistics

Word String # 15, 2013. Digital animation. 40 sec., Ed 3, + 1 A.P.