

ITZIAR BARRIO

The Hand at Work

17.11.19 > 17.01.20

"Las herramientas son, a menudo, historias, cuentos contados otra vez, versiones que invierten y que desplazan los dualismos jerárquicos de las identidades naturalizadas. Contando de nuevo las historias sobre el origen, los autores cyborg subvierten los mitos centrales del origen de la cultura occidental. Todos hemos sido colonizados por esos mitos originales, con sus anhelos de realización en apocalipsis".

- Donna Haraway - ¹

Itziar Barrio es un artista multimedia cuyos proyectos *rizomáticos* de largo plazo se centran en la disidencia como forma de explorar las narrativas dominantes extraídas de las mitologías contemporáneas. Al hacerlo, revela los mecanismos ocultos en ellos que, sutilmente, terminan afectando nuestro pensamiento, o desenmascarando las estructuras de poder relacionadas con los elementos políticos que los cuerpos son. Mediante el acto de recrear, re-es escenificar y alterar algunos de los códigos que encontramos en relatos que van desde la cultura vernácula, el cine o la ciencia ficción, hasta el mobiliario o referencias más especializadas, Barrio cuestiona los códigos impuestos de las relaciones de poder y revela sus connotaciones sociales y políticas ocultas.

A través de la implicación de diferentes agentes y colaboraciones, la artista analiza los contratos sociales y la construcción de realidades e identidades. Como afirma la comisaria y directora de museo Johanna Burton², "Los seres humanos se relacionan entre sí a través de una variedad de modos de intercambio y a través de medios como: el lenguaje, el dinero, las emociones, la política, los símbolos, la familia, la comunidad, la geografía, la tecnología y el sexo (por nombrar sólo algunos). Itziar Barrio explora estas y otras formas en las que navegamos por el mundo y entre nosotros, y señala lo que los une a todos: el poder. El interés de Barrio por la naturaleza de la negociación social se manifiesta en la performance, el video, la fotografía, la escultura y las técnicas expandidas de la instalación". Al desdibujar la línea entre ficción y no ficción, y centrarse en la performatividad, Barrio logra producir "un arte del sentimiento, de vínculos y síntomas que operan dentro de un orden social marcado por la división de clases y el imperativo del capital"³.

¹ Donna Haraway, "Manifiesto para Cyborgs: Ciencia, Tecnología, y Feminismo Social a finales del S. XX", Trad al español. Sofia Brass Harriot, ed. puenteaereo, p.95

² Johanna Burton, es la directora del Wexner Center for the Arts en Columbus, Ohio y la ex directora del Keith Haring Museum y curadora de educación y participación pública del New Museum de Nueva York. En 2018 fue comisaria de la exposición monográfica "BY ALL MEANS" de Itziar Barrio en el Azkuna Zentroa en Bilbao.

³ Ángela Molina, "Itziar Barrio: "Quiero que la obra nunca esté terminada", Babelia, El País, 5 marzo 2018.

Nothing to be scared of. they are crazy about each other (Lightly bracing), 2018
Metal sculpture, latex, Ikea JEFF chair, cement and paint
119,3 x 99 x 99 x 99 cm

Su interés por la tecnología de los cuerpos y los modos de producción, en sentido marxista, queda claro cuando se apropia de la silla JEFF para sus piezas escultóricas, una de las sillas más vendidas que Ikea ha producido hasta ahora. Una silla es un mueble que sirve para sentarse, poner nuestro cuerpo a descansar y, por lo tanto, es un objeto que moldea nuestros cuerpos; sin embargo, el significado en inglés de la palabra "silla" (*chair*) es también el de una persona a cargo de una estructura y, por lo tanto, semántica y materialmente, esta obra crea una asociación cargada de connotaciones de poder y del cuerpo, ese elemento que necesita ser moldeado *para encajar*. Al mismo tiempo, la combinación de materiales tan remotamente opuestos como el cemento (con las connotaciones que este puede tener, como la industria, el bajo coste, la clase obrera, etc.) y el látex (un material que se podría relacionar con la subcultura, con la dominación o con prácticas sexuales), Barrio opta romper los códigos que les son normalmente adjudicados.

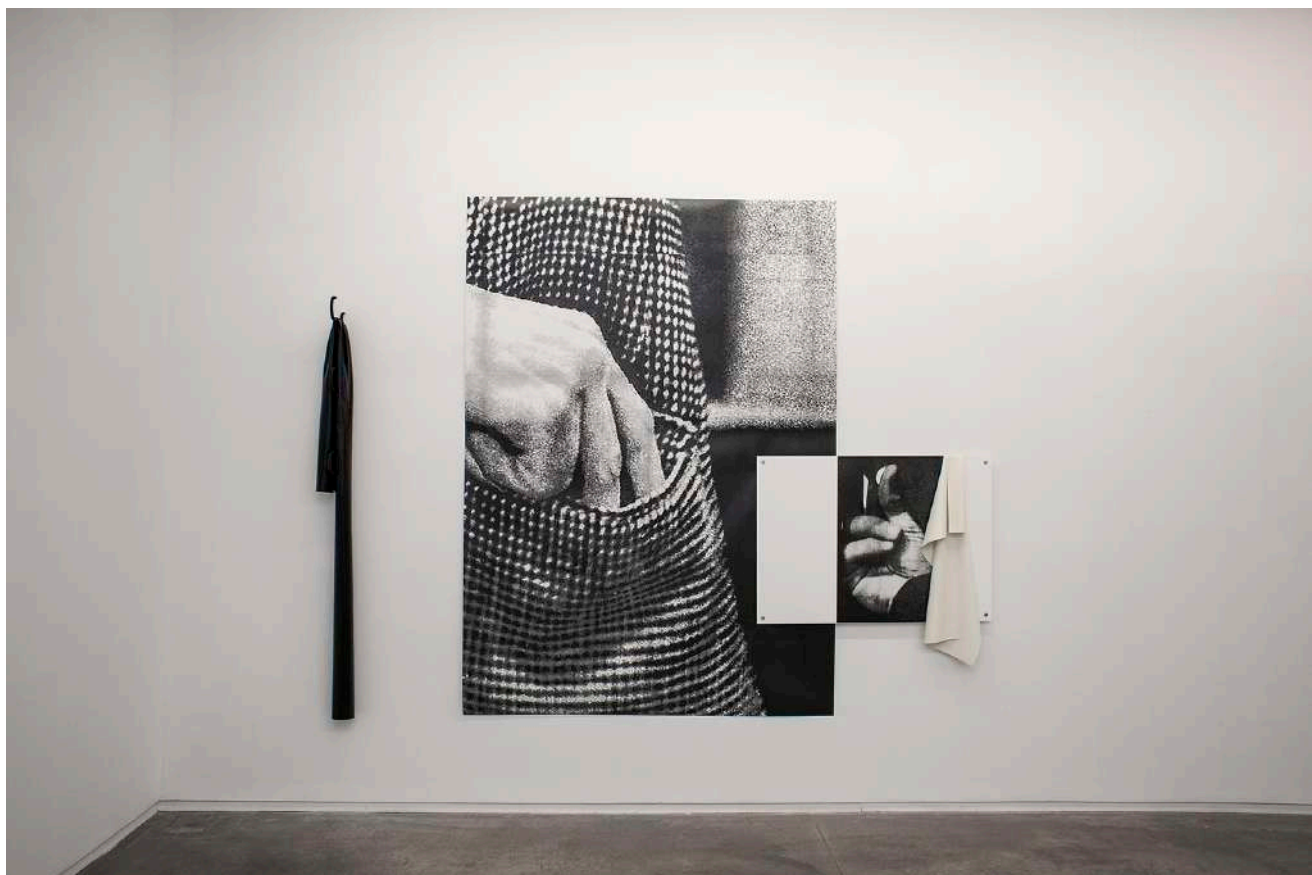
Del mismo modo, el interés de Barrio por el cine, y los icónicos mitos que crea, queda reflejado en la serie "Pickpocket" (2016-2019), en la que se emplea uno de los planos clave de la película que dirigió Robert Bresson en 1959 en forma de instalación de pared y que reproduce en forma impresa la mano ("en acción") del protagonista de la película. Una mano que ha sido despojada de su contexto filmico original y que aquí se convierte en un signo desnudo que queda abierto para que el espectador le otorgue un significado totalmente nuevo.

Con la videoinstalación de tres canales "There's Nothing to Be Scared of. They are Crazy About Each Other" (2018), Barrio manifiesta su interés por la performatividad, para analizar las dinámicas sociales y de poder que encontramos en la sociedad a través del uso de una multiplicidad de estructuras narrativas. Aquí no sólo podemos ver a los actores "manos a la obra" sino que también somos testigos de la forma en que la obra se realiza colectivamente, y de cómo se interroga a los actores sobre los papeles que están desempeñando. Utilizando extractos del guión de la obra de teatro de 1947 de Tennessee Williams "Un tranvía llamado deseo" (que tres años más tarde se convirtió en una película de Elia Kazan), así como fragmentos de textos extraídos del "Manifiesto Cyborg" de Donna Haraway o de las revueltas sociales del siglo XIX que fueron los disturbios de Astor⁴. Barrio nos enseña el proceso de producción, el trabajo de las múltiples manos que intervienen en él, y nos deja a nosotros, los espectadores, reflexionando sobre las relaciones de poder de la sociedad. En última instancia, es la forma no autoritaria de poder de la que nos habla Foucault la que está aquí en juego, la de la mirada, una mirada que inspecciona, la que cada individuo está ejerciendo sobre sí mismo y contra sí mismo. Es ahí, en los pequeños gestos, en los objetos cotidianos y en las relaciones donde Barrio quiere que miremos más de cerca. Es por la alteración de todos aquellos sistemas que pueden representarse fácilmente en las imágenes y contenidos de las mitologías contemporáneas, donde se abre una puerta a otros significados. Por favor, pasen y vean.

⁴ El motín de Astor Place tuvo lugar el 10 de mayo de 1849 en el ahora desaparecido Astor Opera House de Manhattan y dejó entre 22 y 31 participantes muertos y más de 120 personas heridas. Fue la más mortífero hasta esa fecha de una serie de disturbios cívicos en Manhattan, que generalmente enfrentaron a inmigrantes y nativistas xenófobos entre sí, o juntos contra los ricos que controlaban la policía de la ciudad y la milicia del estado.

Untitled, (JEFF 4), 2014
Metal sculpture, latex, JEFF chair by Ikea cement and paint

Pickpocket II, 2018. Inkjet, screen printing on plexiglass, concrete, latex and hooks.
180 x 25 cm.

àngels barcelona-focuses on the debate of contemporary culture and art practices

Pep Agut | Lúia Coderch | Peter Downsbrough | Marcelo Expósito | Harun Farocki | Esther Ferrer | Joan Fontcuberta | Ion Grigorescu | Daniela Ortiz | Mabel Palacin | Mònica Planes | Tristan Perich | Jaime Pitarch | Oliver Ressler | Jorge Ribalta | Pedro G. Romero | Mireia C. Saladrigues | Ania Soliman | Michael Snow | Richard T. Walker

BIO - Itziar Barrio (Bilbao, 1976) vive y trabaja en Nueva York. Su obra ha sido presentada a nivel internacional en instituciones como el Museo MACRO (Roma), Participant INC (NYC), MACBA (Barcelona), Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado (Serbia), Museo del Banco de la República, Bogotá (Colombia), Abrons Arts Center (NYC), Anthology Films Archives (NYC), Salzburger Kunstverein (Austria), Espacio ODEÓN, (Bogotá), Academia de Bellas Artes de Gdansk (Polonia), tranzit (Rumania), Red Europea de Productores de Arte Público (ENPAP), ARTIUM (Vitoria-Gasteiz), y en la Bienal de La Habana, entre otros.

Ha recibido premios y becas como el Brooklyn Art Council, el Ministerio de Cultura de España, el NYC Department of Cultural Affairs, la Foundation for Contemporary Arts, NYC, la New York Foundation for the Arts Individual Artist Grant, la Academia Española de Roma, el Primer Premio Ertibil y en 2017 la beca Multiverso para la videocreación de la Fundación BBVA con la que ha producido el proyecto "Drones, Failed Stars" (2019). Ha sido artista residente en varias instituciones, entre ellas, la Skowhegan School of Painting and Sculpture, el International Studio & Curatorial Program (ISCP), La Escuelita Nicaragua y el Hudson Valley Center for Contemporary Art. Barrio es profesora adjunta de la School of Visual Arts de Nueva York y ha dado conferencias en la Universidad de Nueva York, Hunter College, Montclair University y Parsons, The New School for Design entre otras. Su reciente exposición monográfica, BY ALL MEANS, fue comisariada por Johanna Burton, directora del Wexner Center for the Arts en Columbus, Ohio y ex comisaria del New Museum de Nueva York, en Azkuna Zentroa (Bilbao, 2018).

ITZIAR BARRIO

The Hand at Work

17.11.19 > 17.01.20

"The tools are often stories, retold stories, versions that reverse and displace the hierarchical dualisms of naturalized identities. In retelling origin stories, cyborg authors subvert the central myths of origin of Western culture. We have all been colonized by those origin myths, with their longing for fulfillment in apocalypse".

- Donna Haraway - ⁵

General exhibition view

¹ Donna Haraway, "A Cyborg manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th Century", chapt. Cyborgs: a myth of political identity, Spanish trans. Sofia Brass Harriot, ed. puenteaereo, p.95

Untitled, (JEFF 4), 2014
Metal sculpture, latex, JEFF chair by Ikea cement and paint

àngels barcelona-focuses on the debate of contemporary culture and art practices

Pep Agut | Lúia Coderch | Peter Downsbrough | Marcelo Expósito | Harun Farocki | Esther Ferrer | Joan Fontcuberta | Ion Grigorescu | Daniela Ortiz | Mabel Palacin | Mònica Planes | Tristan Perich | Jaime Pitarch | Oliver Ressler | Jorge Ribalta | Pedro G. Romero | Mireia C. Saladrígues | Ania Soliman | Michael Snow | Richard T. Walker

Itziar Barrio is a multimedia artist whose *rizhomatic* long-term projects focus on dissent as a way to explore the dominating narratives extracted from contemporary mythologies. By doing that she unveils the hidden mechanisms that, subtly, end up affecting our thinking, or unmasking the power structures related to the political elements that bodies are. By the act of re-creating, re-staging and altering some of the codes we find in the narratives that range from vernacular culture, cinema, or science fiction, to furniture, or more specialized references - Barrio questions the imposed narratives of power relations and reveals their hidden social and political connotations.

By involving different agents and collaborators the artist analyses social contracts and the construction of realities and identities. As the curator and museum director Johanna Burton⁶ has mentioned, "Human beings relate to one another through a variety of modes of exchange, and via all of matter means: language, money, emotions, politics, symbols, family, community, geography, technology, and sex (to name just a few). Itziar Barrio explores these and other ways that we navigate the world and each other, and points to what unites them all-power. Barrio's interest in the nature of social negotiation manifests in live performance, video, photography, sculpture, and expanded installation techniques". By blurring the fine line between fiction and non-fiction and focusing on performativity Barrio manages to produce "an art of feeling, of bonds and symptoms that operate within a social order marked by class division and the imperative of capital"⁷.

We can clearly see her interest in the technology of the bodies and the modes of production, in the Marxist sense, for her sculptural pieces she uses one of the "best-selling" chairs that Ikea has produced until now, the JEFF chair. A chair is a piece of furniture for one person to sit on, to put their body to rest and therefore, it moulds our bodies. However, the meaning in English of the word "chair" is also that of a person in charge of a structure, and thus semantically, and materially, this work creates an association charged with connotations of power and the body, that element that *needs to be mould to fit*. At the same time, the combination of materials as remotely opposed as concrete (with the connotations that it might carry, such as industrialization, low-cost, the working-class, etc) and latex (a material one might think of as related to a subculture, to domination or sexual practices) Barrio chooses to make a rupture of the codes which are normally applied to them.

In a similar way, Barrio's interest in film and the iconic myths it creates clearly manifests here with "Pickpocket series" (2016-2019) by using one of the key frames in Robert Bresson's 1959 film for one of her wall- installations in which we can observe the hand ("at work") of the main character of the film. A hand that has been stripped from its original filmic context and here becomes a naked sign opening up for the viewer to grant it a brand new meaning.

With the three-channel video installation "There's Nothing to be Scared of. They Are Crazy About Each Other" (2018) Barrio goes back to her interest in performativity in order to analyze the social and power dynamics we find in society through the use of a multiplicity of narrative structures. Here we can not only see actors "at work", but we are also witnesses of the way the piece is being collectively made and how actors are being questioned about the roles they play. She uses excerpts of the 1947 script of Tennessee Williams' theatre play "A Streetcar named desire" (which three years later was turned into a film by Elia Kazan), as well as fragments of texts extracted from Donna Haraway's "Cyborg Manifesto" or the 19th c. social revolts that were the Astor riots⁸ Barrio brings to light the process of production, the work of the multiple hands involved in it, and leaves us, viewers, reflecting on society's power relations. Ultimately, it is the Foucault's non-authoritative form of power that is at play here, that of the gaze, an inspecting gaze, the one each individual is exercising over and against themselves. It is there, in the small gestures, in the everyday objects and relations where Barrio wants us to take a closer look. It is by the alteration of all those systems that can easily represent themselves in the images and contents of contemporary mythologies, where a door to other meanings might be open. Please come in.

⁶ Johanna Burton, is the director of the Wexner Center for the Arts in Columbus, Ohio and the former Keith Haring Director and Curator of Education and Public in the New Museum New York. In 2018 she curated Itziar Barrio's exhibition "By All Means" at Azkuna Centroa in Bilbao.

⁷ Ángela Molina, "Itziar Barrio: "Quiero que la obra nunca esté terminada", Babelia, El País, 5 March 2018

⁸ The Astor Place Riot occurred on May 10, 1849, at the now-demolished Astor Opera House in Manhattan and left between 22 and 31 rioters dead, and more than 120 people injured. It was the deadliest to that date of a number of civic disturbances in Manhattan, which generally pitted immigrants and nativists against each other, or together against the wealthy who controlled the city's police and the state militia

There is nothing to be scared of. They are crazy about each other, 2018.
3-channel Digital HD video installation 53' 11"

BIO - Itziar Barrio (Bilbao, 1976) lives and works in New York City. Her work has been presented in international venues such as the MACRO Museum (Rome), Participant INC (NYC), MACBA (Barcelona), Belgrade's Contemporary Art Museum (Serbia), Museo del Banco de la República, Bogotá (Colombia), Abrons Arts Center (NYC), Anthology Films Archives (NYC), Salzburger Kunstverein (Austria), Espacio ODEÓN, (Bogotá), Academy of Fine Arts in Gdansk (Poland), tranzit (Romania), European Network for Public Art Producers (ENPAP), ARTIUM (Vitoria-Gasteiz), and at the Havana Biennial among others.

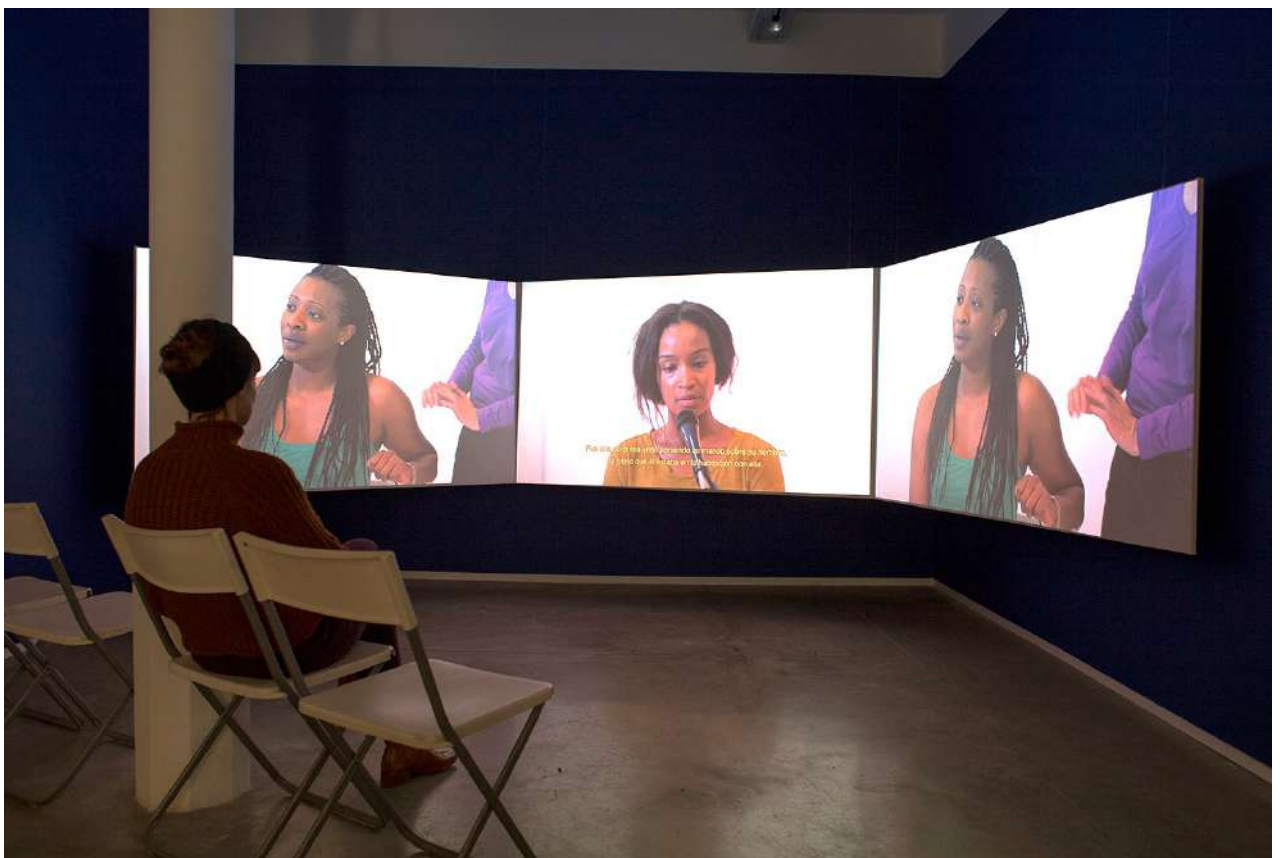
She has received awards and scholarships, including the NYC Department of Cultural Affairs, Foundation for Contemporary Arts, NYC, New York Foundation for the Arts Individual Artist Grant, Brooklyn Art Council, Ministry of Culture of Spain, Spanish Academy in Rome, First Prize Ertibil andin 2017 the Multiverso Scholarship BBVA Foundation with which she has produced the project "Drones, Failed Stars" (2019). She has been artist in residence in several institutions, amongst them, the Skowhegan School of Painting and Sculpture, the International Studio & Curatorial Program (ISCP), La Escuelita Nicaragua and the Hudson Valley Center for Contemporary Art. She is an adjunct professor at the School of Visual Arts in New York and has lectured at NYU, Hunter College, Montclair University and Parsons, among others, The New School for Design. Her recent monographic exhibition, *BY ALL MEANS*, was curated by Johanna Burton (current Director at Wexner Center for the Arts, and the former Keith Haring Director and Curator of Education in the New Museum, New York) at Azkuna Zentroa) (Bilbao, 2018).

Detail. *Pickpocket II*, 2018. Inkjet, screen printing on plexiglass, concrete, latex and hooks.
180 x 25 cm.

Detail. *Nothing to be scared of. they are crazy about each other (Lightly bracing)*, 2018
Metal sculpture, latex, Ikea JEFF chair, cement and paint
119,3 x 99 x 99 x 99 cm

There is nothing to be scared of. They are crazy about each other, 2018.
3-channel Digital HD video installation 53' 11"

àngels barcelona-focuses on the debate of contemporary culture and art practices

Pep Agut | Lúia Coderch | Peter Downsbrough | Marcelo Expósito | Harun Farocki | Esther Ferrer | Joan Fontcuberta | Ion Grigorescu | Daniela Ortiz | Mabel Palacin | Mònica Planes | Tristan Perich | Jaime Pitarch | Oliver Ressler | Jorge Ribalta | Pedro G. Romero | Mireia C. Saladrígues | Ania Soliman | Michael Snow | Richard T. Walker

www.angelsbarcelona.com