

## ITZIAR BARRIO

### The Hand at Work

17.11.19 > 17.01.20

Inauguración: Domingo 17 de noviembre, 12 PM

*"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 - <sup>1</sup>



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-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 Burton<sup>2</sup>, "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"<sup>3</sup>.

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 fílmico 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 Astor<sup>4</sup>. 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.

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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.

---

**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).