

PROPUESTA MINICINEMA – ITZIAR BARRIO

SESIÓN 1: Week of 02.12.19 > 07.12.19 / Semana de 02.12.19 > 07.12.19

All of Us Want to Work Less

HD
24 min 1 sec
2015

(ENG) The working material for *All of Us Want to Work Less* are pickpocket scenes from Robert Bresson's feature *Pickpocket* (1959). The reconstruction of these and other scenes from the film in which the social use of stealing is questioned are the focus of the video. *All of Us Want to Work Less* explores the relationship between work and legality, while foregrounding process as a mode to question the audiovisual apparatus.

(CAST) El material de trabajo de *All of Us Want to Work Less* son las escenas de carteristas de la película de Robert Bresson *Pickpocket* (1959). La reconstrucción de estas y otras escenas de la película en las que se cuestiona el uso social del robo son el foco del vídeo. *All of Us Want to Work Less* explora la relación entre el trabajo y la legalidad, mientras que el proceso de primer plano es un modo de cuestionar el aparato audiovisual.

Director	Itziar Barrio
Performers	Guillem Mont De Palol and Jorge Dutor
Choreography	Guillem Mont De Palol and Jorge Dutor
Music	Keith Milgaten
Technical director and camera	Rach Rodriguez
Camera	Klamer Hernández
Dolly operator	Ivan Jimenez Medina
Make-up artist	Maialen Elosegi
Filmed at	Tabakalera
Produced by	Tabakalera

Special thanks to: Javier Andraka, Soledad Gutiérrez, Erin Lee Smith, David Markus, Eva Mateo, Anna Manubens, Fernando Pérez, Alessandra Zeka and Itziar Zorita.

SESIÓN 2: Week of 09.12.19 > 14.12.19 / Semana de 09.12.19 > 14.12.19

We Could Have Had It All

HD

9 min 21 sec

2013

(ENG) In this multi-layered digital video, Itziar Barrio takes a line borrowed from popular music as the departure point for an elaborate exploration of performance, language, politics, and sexuality. Drawing its title from the chorus of British pop star Adele's 2011 smash single, "Rolling In The Deep," the work pays homage to the global appeal of Adele's music while inquiring into the myth-like notion of total fulfillment.

The work is set inside the Teatro Arriaga, an historic theater in Barrio's native Bilbao. A sequence of slow tracking shots and luscious stills capture an ornate interior, emptied of spectators yet intermittently haunted by the voices of two female poets asked by Barrio to collaborate on the project by responding to the lyrics in Adele's hit song. Maialen Lujanbio, whose voice can be heard as the video opens, is a Basque poet who practices an improvisational form of sung poetry known as bertsolarismo. Chavisa Woods, whose words follow in subtitle shortly thereafter, is an American writer living in New York.

(CAST) En este vídeo digital que engloba varios elementos, Itziar Barrio toma una frase una canción pop como punto de partida para una exploración elaborada de la performance, el lenguaje, la política y la sexualidad. El título de la obra proviene del estribillo del exitoso sencillo de la estrella del pop británica Adele, "Rolling In The Deep" (2011), la obra rinde homenaje a la atracción global de la música de Adele mientras indaga en la noción mítica de la realización total.

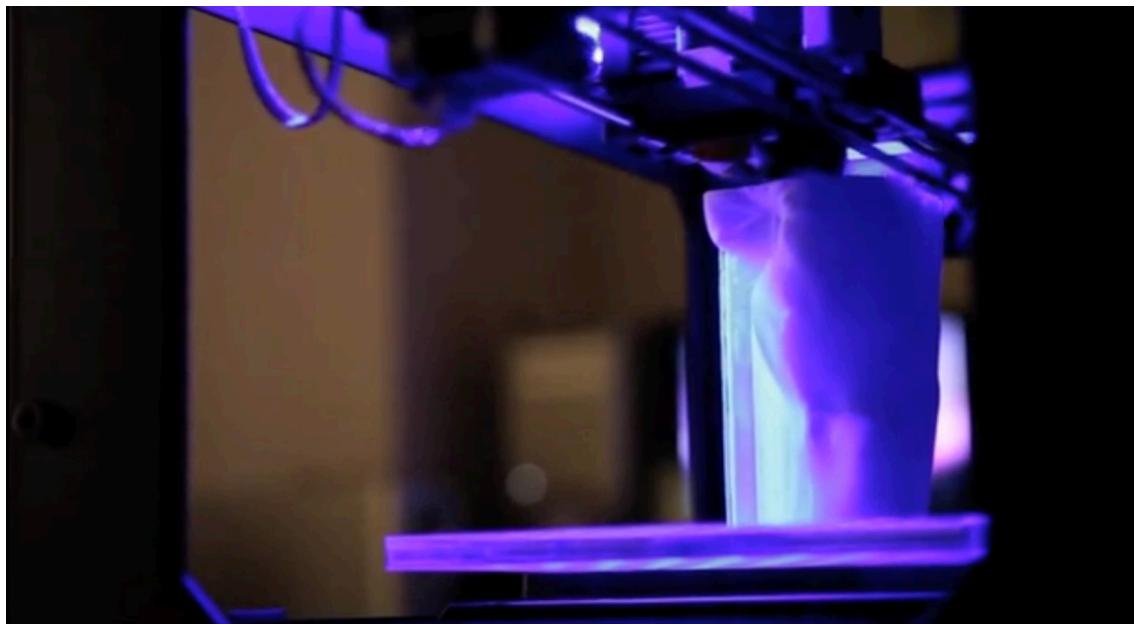
La obra se rodó en el interior del Teatro Arriaga, un teatro histórico del Bilbao natal de Barrio. Una secuencia de lentos planos captan un interior adornado, totalmente vacío pero en el que se oyen intermitentemente las voces de dos poetas a las que Barrio pidió que colaboraran en este proyecto respondiendo a las letra de la exitosa canción de Adele. Maialen Lujanbio, cuya voz se oye al comienzo del vídeo, es una poetisa vasca que practica una forma improvisada de poesía cantada conocida como bertsolarismo. Chavisa Woods, cuyas palabras aparecen en el subtítulo poco después, es una escritora estadounidense que vive en Nueva York.

Writer and poet	Chavisa Woods
Poet and Bertsolari	Maialen Lujanbio
Video and Audio recording (New York)	Erin Smith
Video and Audio recording (Bilbao)	CDL
Original Music	Aran Calleja
Video Editor	Eva Mateos
Produced by	ENPAP (European Network for Public Art Producers)
Coordinated by	consonni
Filmed at	Bowery Poetry Club (NYC) and Arriaga Theater (Bilbao) in 2012.

SESIÓN 3: Week of 16.12.19 > 21.12.19 / Semana de 16.12.19 > 21.12.19

The History of the Fist

HD
16 min 13 sec
2014

(ENG) *The History of the Fist* takes the symbol of the *Fist* as the main character of a new fiction. A *Fist* is a multi layered quotidian sign that will be showcased in this multimedia project strongly based in audiovisual language and theory. Through the video concepts of sexuality, violence and social revolutions are explored and put in relationship to each other.

One of the collaborators of the project is the writer Dia Felix. Her text brings the mythology into the narrative. Felix is the narrator, the writer, as well as the archaeologist of the story. Historian and archivist Lincoln Cushing brings the non-fiction element through his studies on the icon of the fist from a political art perspective. The line between fiction and non-fiction is blurred through the video. Original music by Keith Sweaty accompanies the visuals.

(CAST) *The History of the Fist* (La historia del puño) toma el símbolo del puño como protagonista de una nueva ficción. Un *Fist* es un signo cotidiano de múltiples capas que en este proyecto multimedia se muestra fuertemente basado en el lenguaje y la teoría audiovisual. A través del video se exploran los conceptos de sexualidad, violencia y revoluciones sociales y se cómo estos se relacionan entre sí.

Uno de los colaboradores del proyecto es el escritor Dia Felix. Su texto aporta mitología a la narración. Félix es el narrador, escritor y arqueólogo. El historiador y archivista Lincoln Cushing aporta el elemento de no-ficción a través de sus estudios sobre el ícono del puño desde una perspectiva de arte político. La línea entre la ficción y la no-ficción se difumina a través del vídeo. Música original de Keith Sweaty acompaña los visuales.

Writer	Dia Felix
Historian	Lincoln Cushing
Original music	Keith Sweaty
3D Printing	Chris Manzione
Club lighting	Juanjo Otero
Filmed at	La Salle University (Pennsylvania), Strip Club (Madrid), Crystal Cave, (Pennsylvania), Williamsburg Bridge (NYC) and Berkeley (California).
Co-produced by	Museum of Contemporary Art, Belgrade (MoCAB) ARTIUM Museum, Salzburger Kunstverein

SESIÓN 4: Week of 07.01.20 > 11.01.20 / Semana de 07.01.20 > 11.01.20

THE MUSIC STARTS BEFORE THE DANCE BEGINS

Digital Video
12 min 44 sec
2011

(ENG) THE MUSIC STARTS BEFORE THE DANCE BEGINS creates a new fiction based on the historic memory of a construction site on Suffolk and Delancey in the Lower East Side (NYC) and its plans for the future. The corner architectural history becomes a character in Barrio's video, shaping memories and fictions in a perpetual re-elaboration of the urban field.

The video includes a text created in collaboration with the fiction writer Mark Hage and interviews with Maria and Rose Dell Vecchio (Neighbours), Rob Hollander (Professor, Historian and Founder of the Lower East Side History Project), Rafael Jimenez (Security Guard of the location) and Etsuko Kizawa (Soy Restaurant owner and neighbor).

THE MUSIC STARTS BEFORE THE DANCE BEGINS is part of THE BLUE WALL PROJECT, a larger project exploring our sense of time, history and place by converting an ordinary blue construction fence into a live blue screen. It examines mutable and historic notions of the city, with its constantly shifting landscape, as a physical manifestation of impermanence. In this way, the project deals with the temporality of the city landscape as well as our daily interactions with urban fixtures.

Original Text : Mark Hage

Video Editor: Hector Bragado

Lighting Designer: Paul Clay

Production Assistant: Erin Smith

Produced by: NO LONGER EMPTY in collaboration with MOVIEHOUSE for THE NEW MUSEUM'S FESTIVAL OF IDEAS FOR THE NEW CITY 2011.

(CAST) THE MUSIC STARTS BEFORE THE DANCE BEGINS crea una nueva ficción basada en la memoria histórica de una obra en Suffolk y Delancey en el Lower East Side (NYC) y sus planes para el futuro. El rincón de la historia de la arquitectura se convierte en un personaje del video de Barrio, configurando memorias y ficciones en una perpetua reelaboración del campo urbano.

El video incluye un texto creado en colaboración con el escritor de ficción Mark Hage y entrevistas con Maria y Rose Dell Vecchio (Vecinos), Rob Hollander (Profesor, Historiador y Fundador del Lower East Side History Project), Rafael Jiménez (Guardia de Seguridad del lugar) y Etsuko Kizawa (Propietario y vecino del restaurante Soy).

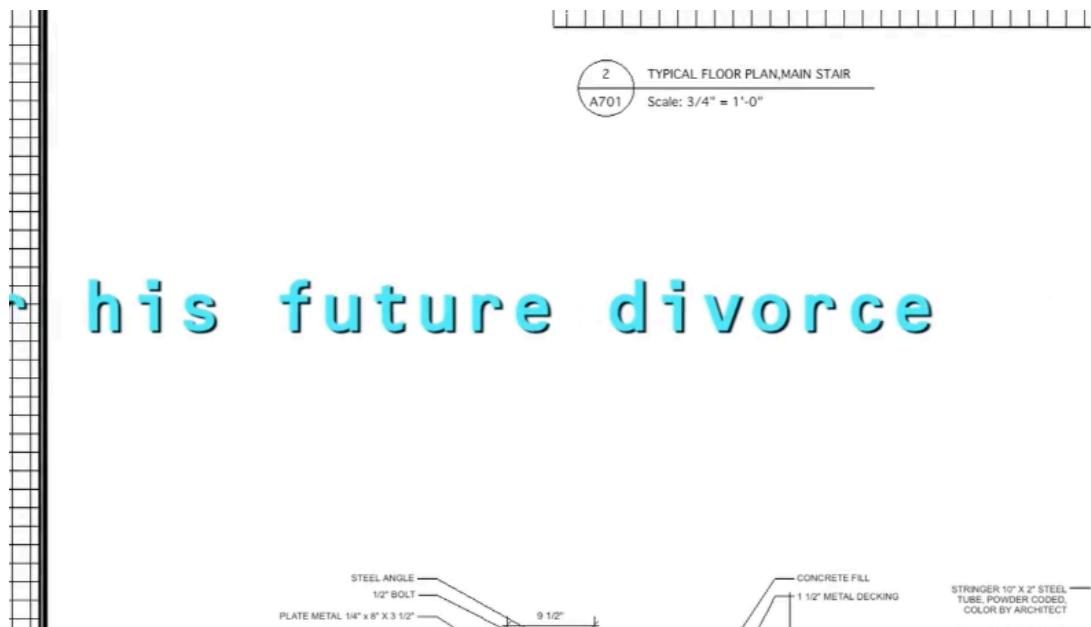
THE MUSIC STARTS BEFORE THE DANCE BEGINS es parte de THE BLUE WALL PROJECT, un proyecto que explora nuestro sentido del tiempo, la historia y los lugares al convertir una valla de construcción azul ordinaria en una pantalla azul. Examina nociones mutables e históricas de la ciudad, con su paisaje en constante cambio, como manifestación física de la impermanencia. De esta manera, el proyecto aborda la temporalidad del paisaje de la ciudad, así como nuestras interacciones cotidianas con los equipamientos urbanos.

WE

Digital Video

4 min 30 sec

2011

(ENG) WE creates a new fiction based on the historic memory of a construction site in Williamsburg (Brooklyn) - 105 Metropolitan Avenue- and the plans for the future of the space.

In this video, original renderings for a building that was never constructed at the location are being mixed with custom text by the writer Mark Hague.

Exploring the vein of failed enterprises WE make references to footage from Kubrick's "The Shining" that never made it into the final cut but nevertheless found a home in the main title sequence of "Blade Runner". For this project, music by Jamuel Saxon provides an audio interpretation of the credit music from both films. Accompanying the images, the sound creates a bridge between the films, while referencing film language and pop culture with their universal and iconic natures.

WE is part of THE BLUE WALL PROJECT, a larger project exploring our sense of time, history and place by converting an ordinary blue construction fence into a live blue screen. It examines mutable and historic notions of the city, with its constantly shifting landscape, as a physical manifestation of impermanence. In this way, the project deals with the temporality of the city landscape as well as our daily interactions with urban fixtures.

Architectural and Plan Renderings: MIDM Arquitecture

Original Text : Mark Hage

Music: Jamuel Saxon

Video Editor: Hector Bragado

Lighting: Paul Clay

Production Assistant: Erin Smith

Sponsored in part by the Greater New York Arts Development Fund of the New York City Department of Cultural Affairs, administered by the Brooklyn Arts Council, Inc. (BAC) and Etxepare, Basque Institute.

In collaboration with MDIM Architecture.

Special thanks to Rami Metal, Councilmembers Steven Levin & Diana Reyna, and Ayton Performance

(CAST) WE es una ficción basada en la memoria histórica de una obra en Williamsburg (Brooklyn) -105 Metropolitan Avenue- y los planes para el futuro del espacio. En este vídeo, las imágenes originales de un edificio que nunca se construyó en ese emplazamiento se mezclan con textos adaptados del escritor Mark Hague.

Explorando el filón de las empresas fracasadas, WE hace referencia a imágenes de "The Shining" de Kubrick que nunca llegaron al corte final, pero que sin embargo encontraron un hogar en la secuencia principal del título de "Blade Runner". Para este proyecto, la música de Jamuel Saxon realiza una interpretación del audio de la música de los créditos de ambas películas. Acompañando las imágenes, el sonido crea un puente entre las películas, a la vez que hace referencia al lenguaje cinematográfico y a la cultura pop que implica una naturaleza universal e icónica.

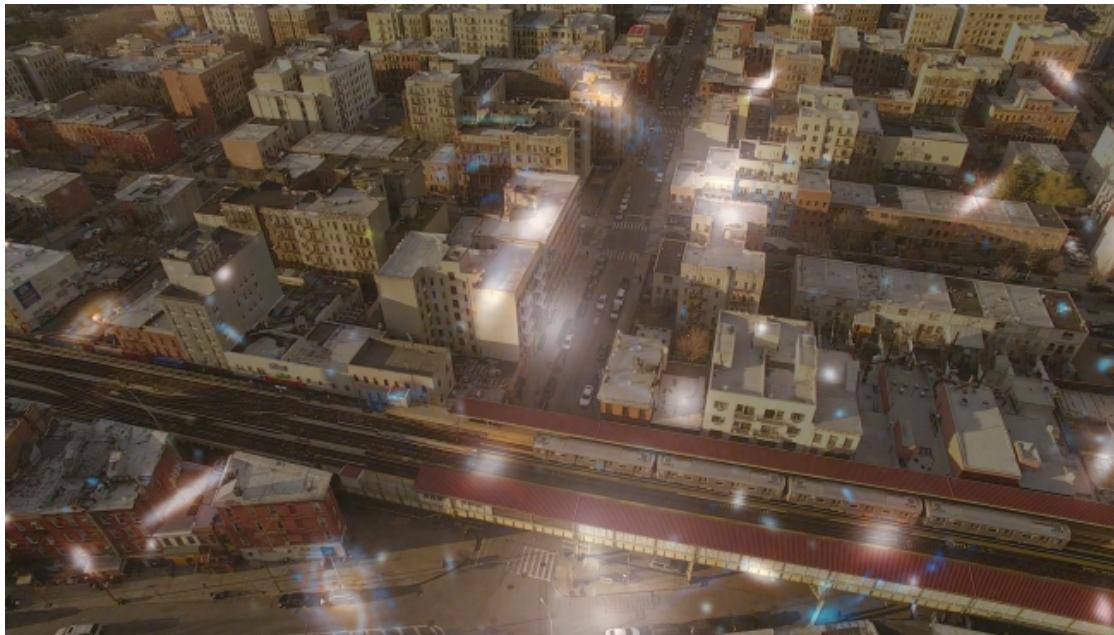
WE es parte de THE BLUE WALL PROJECT, un proyecto que explora nuestro sentido del tiempo, la historia los lugares al convertir una valla de construcción azul ordinaria en una pantalla azul. Examina nociones mutables e históricas de la ciudad, con su paisaje en constante cambio, como manifestaciones físicas de la impermanencia. De esta manera, el proyecto aborda la temporalidad del paisaje de la ciudad, así como nuestras interacciones cotidianas con los equipamientos urbanos.

SESIÓN 5: During the last week of the exhibition we will make an exclusive screening of the artist's latest video work, "A Demon that Slips into Your Telescopes while You're Dead Tired and Blocks the Light" which is part of the project "Drones, Failed Stars" (2019) (4 K, 54 min) at the espai2 of the gallery (C. Dels àngels 16, 08001). / Durante la última semana de la exposición realizaremos una proyección en exclusiva del último trabajo videográfico de la artista "A Demon that Slips into Your Telescopes while You're Dead Tired and Blocks the Light" que forma parte del proyecto "Drones, Failed Stars" (2019) (4 K, 54 min) en el espai2 de la galería (C. Dels àngels 16, 08001).

Drones, Failed Stars

4K 54 min

2019

(ENG) This video essay mixes the language of documentary with that of speculative fiction in order primarily to analyze the construction of the astronomical image and scientific knowledge. It consists of interviews with experts Dr. Jackie Faherty (Senior Scientist, Department of Astrophysics, American Museum of Natural History), Dr. Lisa Messeri (Professor of Sociocultural Anthropology at Yale University) and Dr. Steve B. Howell (Chief, Space Science and Astrobiology Division, NASA Ames Research Center), which are pieced together with archive aerial photos, images taken by drones and a tale of speculative fiction by Janani Balasubramanian. In these original scenes, actors Bex Kwan, Sophia Mak, Kelly Haran and Balasubramanian himself perform conversations with a brown dwarf, between various astronomical phenomena, and between a scientist and the data she is studying.

(CAST) Este video-ensayo entremezcla el lenguaje documental con el de la ficción especulativa para analizar principalmente la construcción de la imagen astronómica y del conocimiento científico. Está compuesto por entrevistas a las expertas Dra. Jackie Faherty (investigadora científica del Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural) y Dra. Lisa Messeri (profesora de Antropología Sociocultural de la Universidad de Yale), y al Dr. Steve B. Howell (jefe de la División de Ciencia Espacial y Astrobiología de la NASA, Centro de Investigación Ames), que se articulan con imágenes aéreas de archivo, además de otras realizadas por drones, y con una ficción especulativa de Janani Balasubramanian. En estas escenas originales, las actrices Bex Kwan, Sophia Mak, Kelly Haran y el propio Balasubramanian interpretan distintas conversaciones: con una enana marrón, entre diversos fenómenos astronómicos, entre una científica y los datos que investiga.