Press Release

ローザ・バルバ

CCAギャラリー

2019年6月29日(土) - 8月9日(金) 月曜日一金曜日 午前10時-午後5時 土曜日 正午-午後5時 日祝休 オープニング 6月29日 土曜日 午後2時-4時

現代美術センターCCA北九州では、ベルリンを拠点に活動するアーティスト、ローザ・バルバの日本初となる個展を発表します。

ローザ・バルバはイタリアに生まれ、現在はベルリンを拠点に活動しています。ケルン・メディア芸術大学で学び、 昨年スウェーデンのルンド大学にて博士号を取得しています。ロンドンのテート・ギャラリーやニューヨーク近代 美術館、マドリッドのソフィア王妃芸術センターなど、世界各地の美術館やアートセンターで作品を発表する他、 ベネチア・ビエンナーレやシドニー・ビエンナーレの国際美術展にも参加、また映画祭でも作品を発表しています。 日本では、今年の瀬戸内国際芸術祭に参加しています。

バルバはフィルムや彫刻的なオブジェ、インスタレーション、サイトスペシフィックな作品やパフォーマンスなど様々な手法を使って作品を発表しています。ジェスチャーや様式、情報や文書などと比較した時の映画産業の位置づけを探求し、それゆえに構成の問題、形のもつ「物」としての性質、可塑性といったことが、作品では重要になります。バルバは、それらの項目を、一般的な文脈から切り離してから再び形にし、新しいものとして提示するのです。彼女の映像には、よく自然の風景とその中にある人工的な分断が映し出されますが、その印象的なイメージは、歴史的な記録、個人的な逸話、そして映画的な表現が集結する場になるのです。

今回のCCAでのプロジェクトでは、バルバの代表的な作品でもある、映画的な彫刻と映像に焦点を当てます。その一つ「地球の中心から外へ」(2007)は、消滅の危機にさらされた島を舞台にしたフィクションを軸に展開します。それぞれが生き残り、社会を存続させるためには、住民が一致団結して行動を起こさなければならない、という設定ですが、島は年間1メートルずつ移動しているということで、どこか現実味を帯びてもいます。作中の研究者や専門家による報告は、超現実的な雰囲気を醸し出し、当初は美しいドキュメンタリーが、より抽象的になり、人々が苦悩する姿や弱さを露呈していく奇妙な映像になっていくのです。

バルバの映像作品では、現実と非現実があいまいに表現されることがよくありますが、今回展示される「経験的な効果」(2010)もその一つです。 舞台となるのは、南イタリアのヴェスヴィオ山のある地域です。 2009年夏に撮影されたこの作品の主人公は、最後に起きた1944年のヴェスヴィオ山噴火を生き延びた、直接その被害が及ぶエリア「赤の地域」の住人です。 信じられない程の緊張と隣り合わせながらも、無力で穏やかでもある生活を送る社会を描いています。

この2つの映像作品は、自然災害や疎外感、生き残る意味について思い知ることになる、自然と人間の力の間にある複雑な関係についてのものですが、「Enigmatic Whisper (不思議なささやき)」(2017)では、20世紀を代表するアーティスト、アレキサンダー・カルダー(1898-1976)をとらえています。米国コネチカット州ロクスベリーのカルダーのスタジオを16mmフィルムで撮影したこの作品が映し出すのは、カルダーが使ったままの形で残されている道具や素材のイメージを通して見える、映像的な肖像画であり、自然な、外に向けられたコンテキストです。そしてカメラは、今でもスタジオの天井から吊るされている、カルダーのアイコン的ともいえるモビール作品を追っていきます。映像から作り出されるリズムは、幾度も繰り返される突然の場面変更と、背景に流れるドラムとトランペットの音、そしてカルダーの動きのある作品によって作られていくのです。

ローザ・バルバは、2019年6月29日までCCA北九州に滞在します。

現代美術センターCCA北九州 〒808-0135 北九州市若松区ひびきの2-5 学術研究都市 TEL 093 695 3691 Eメール mail@cca-kitakyushu.org

Press Release

ROSA BARBA

CCA GALLERY

June 29 - August 9, 2019 Monday - Friday 10 am - 5 pm Saturday 12 - 5 pm Closed on Sundays and National holidays The artist will be present at the opening, Saturday, June 29th

Rosa Barba creates films, sculptural objects, installations, site-specific interventions and performances. Questions of composition, physicality of form and plasticity play an important role for Barba as she examines the industry of cinema and its staging vis-a-vis gesture, genre, information and documents. Taking these elements out of the context, in which they are normally seen, the artist reshapes and represents them anew. Her striking imagery, often showing natural landscapes and man-made disruptions in the environment, serves as the site where historical record, personal anecdote, and filmic representation meet in resolution.

The exhibition at CCA Kitakyushu is Rosa Barba's first solo presentation in Japan and shows an insight to her artistic work with film and cinematic sculptures. The film *Outwardly from Earth's Center* (2007) is a fictitious narrative about a society on an unstable piece of land that is in danger of disappearance. The situation requires the population's collective initiative in order to secure individual survival and to allow the society to remain. The concept's background is somewhat realistic since Sandön moves approximately one meter per year. The fictitious reports from experts strengthens the surrealistic atmosphere that creepily offsets the experience of what is first considered a beautiful documentary, and second a more abstract, absurd picture of a people's struggle and vulnerability.

The second film of the show *The Empirical Effect* (2010) serves as an example of the blurring of fact and fiction that is typical in Barba's film work. The topographical starting point of the film *The Empirical Effect* is the area around Mount Vesuvius in Southern Italy. The protagonists of the film, which was shot in the summer of 2009, are all survivors of the last active eruption of the volcano in 1944, and live in the so-called "Red Zone" in the immediate danger zone of the volcano. The Empirical Effect charts the stories of a society whose lives are infused with an incredible tension, yet are paralyzed and docile.

While the first two films engage with the complex relation between nature and human agency informed by natural catastrophes, alienation and staging of survival, *Enigmatic Whisper* (2017) is devoted to one of the protagonists of the twentieth century Alexander Calder (1898–1976). Shot in 16mm inside his studio in Roxbury, Connecticut, the film draws a filmic portrait through images of tools and work materials, still conserved as Calder left them, as well as the natural external context. *Enigmatic Whisper* is focused on one of Calder's mobiles—kinetic sculptures that are among his most iconic works—still hanging from the ceiling of the studio. The rhythm of the film, with repetitively sudden changes of scene, is enunciated by drum and trumpet sounds, as well as by those emitted by the kinetic sculpture in movement.

The theme of sculptures as a form of cinematic expression is captured in the works *Footnote* (2013/2019) and *Color Studies* (2013). *Color Studies* consists of two projectors facing each other while sharing a single screen, and establishing a dialogue through the veil of projection. The projections show Barba's recordings of photographic filters in red, yellow, and blue and thus, create infinite possibilities and variations of color. In once again investigating the material properties of film, here Barba also employs a musical approach: the screen is anchored by a music stand, as if it were a musical score; the rhythm is provided by the combination of colors used like notation sheets; the machines are two interpreters of a composition written by the artist. For the *Footnote* series Barba has back-lighted a handwritten text fragment, exposed on 70mm film, and anchored as an endless loop. The artist's *Footnotes* appear as continuous thoughts and core in the idea of reproducing an experience of a given reality, through the means of cinematographic depictions.

Rosa Barba was born in Italy. She lives and works in Berlin. Barba studied at the Academy of Media Arts Cologne and has completed her PhD with the title "On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema" at the Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University in 2018. Recent solo exhibitions include: Kunsthalle Bremen, Bremen (2018/2019); Remai Modern, Saskatoon (2018); Tabakalera, International Centre for Contemporary Culture, San Sebastián (2018/2019); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio de Cristal, Madrid (2017); Pirelli HangarBicocca, Milan (2017); Vienna Secession, Vienna (2017); Malmö Konsthall, Malmö (2017). Her work is part of numerous international collections and has been widely published, amongst others in the monographic books Rosa Barba: From Source to Poem (2017), Rosa Barba: Time as Perspective (2013), and Rosa Barba: White Is an Image (2011), published by Hatje Cantz; Rosa Barba: In Conversation With (2011; Mousse Publishing) and Rosa Barba: The Color Out of Space (2016), published by MIT List Visual Arts Center/Dancing Foxes, Barba has had residencies at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam; the Chinati Foundation, Marfa, Texas; laspis, Stockholm; and Artpace, San Antonio, among others. She was awarded various prizes, among others, in 2015, the 46th PIAC, International Prize for Contemporary Art, of the Fondation Prince Pierre de Monaco.

Contact:

Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu Science & Research Park, 2-5, Hibikino, Wakamatsu, Kitakyushu 808-0135 Japan Phone +81 93 695 3691 E-mail mail@cca-kitakyushu.org www.cca-kitakyushu.org