

FRECUENCIAS

Eugènia Balcells, 2009

Un proyecto expositivo
comisariado por Eulàlia Bosch

FRECUENCIAS Eugènia Balcells, 2009

Un proyecto expositivo comisariado por Eulàlia Bosch

FRECUENCIAS

Eugènia Balcells
2009

Esquema y descripción
Especificaciones técnicas
Fotos
Lugares donde se ha presentado

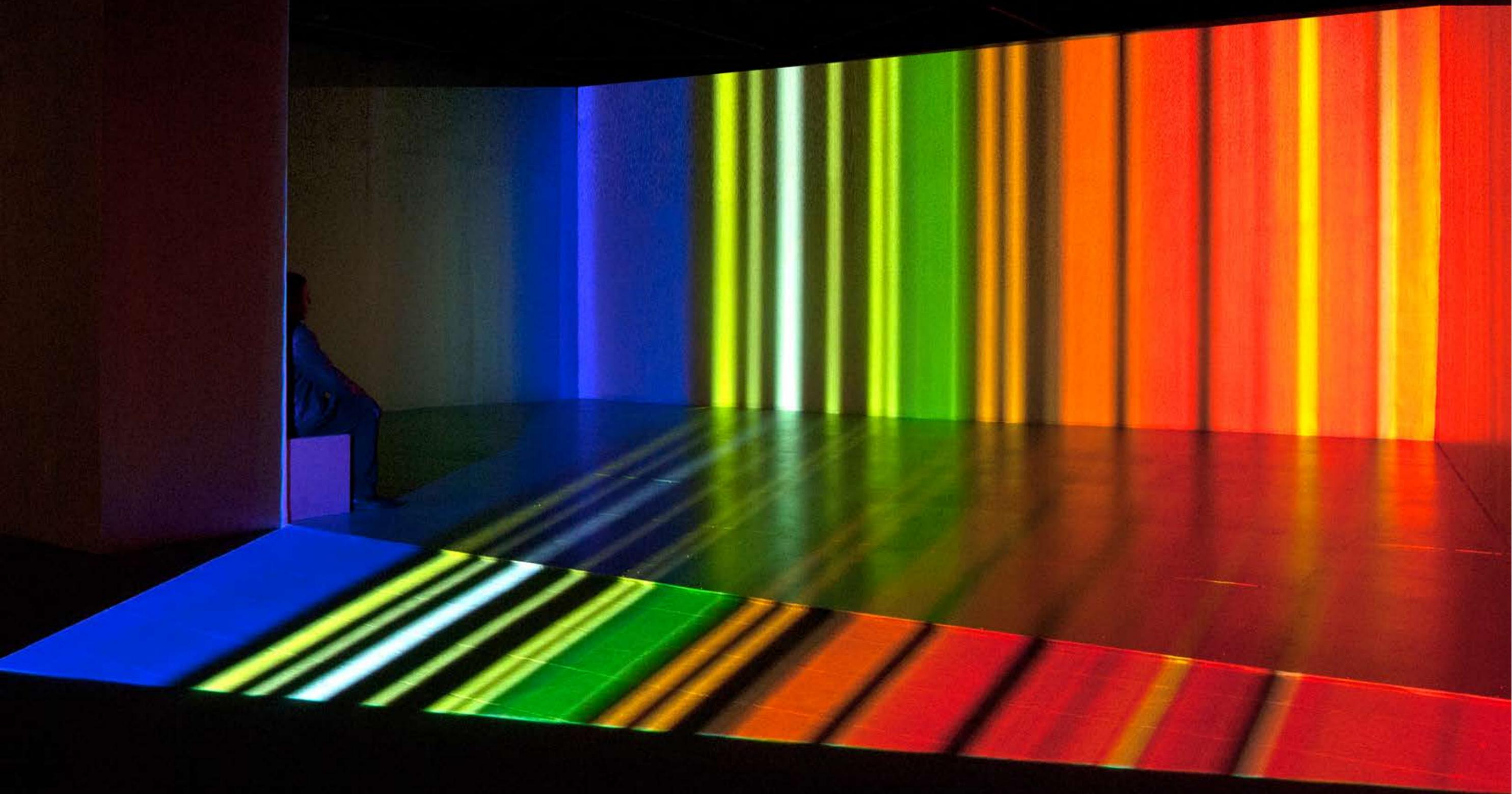
HOMENAJE A LOS ELEMENTOS

Eugènia Balcells
2009

Esquema y descripción
Especificaciones técnicas
Fotos
Lugares donde se ha presentado
Colecciones

PRENSA
BIOGRAFÍA EUGENIA BALCELLS
FUNDACIÓN EUGENIA BALCELLS

FRECUENCIAS

FRECUENCIAS

La exposición FRECUENCIAS, de Eugènia Balcells, es una propuesta que permite al espectador realizar un viaje a través de los espectros lumínicos de los elementos que constituyen la materia sugiriendo el vocabulario esencial que configura la percepción humana.

La luz, una vez más, se nos presenta como forma energética esencial, que no solo configura el universo sino que al mismo tiempo es el medio que nos permite percibir el mundo y representarlo.

La instalación FRECUENCIAS, que acaba dando nombre a toda la exposición, ha sido generada a partir de los espectros de emisión de todos los elementos. Las bandas lumínicas, señas de identidad de cada uno de los elementos de la tabla periódica, son el resultado de una investigación científica que busca conocer la naturaleza de la materia. Eugenia Balcells, por el contrario, utiliza esta información como materia prima para construir una metáfora sobre la recreación constante del universo visible. Una vez más, el interés por captar y transmitir la energía que genera y transforma la vida se hace presente en el entretejido de colores en los que se descompone la luz blanca.

Al contemplar FRECUENCIAS, los espectadores se ven confrontados alternativamente con la fuerza originaria de la luz y con la experiencia vital que cada uno de ellos guarda en su memoria. En las conversaciones con los visitantes nombres como Giotto, Tiziano, Velázquez o Rothko, se mezclan con los conceptos científicos de la tabla periódica, espectros de emisión, longitud de onda... De sus comentarios podemos concluir que vemos lo que sabemos, incluso cuando lo que miramos es la luz, fuente misma de nuestra capacidad de visión.

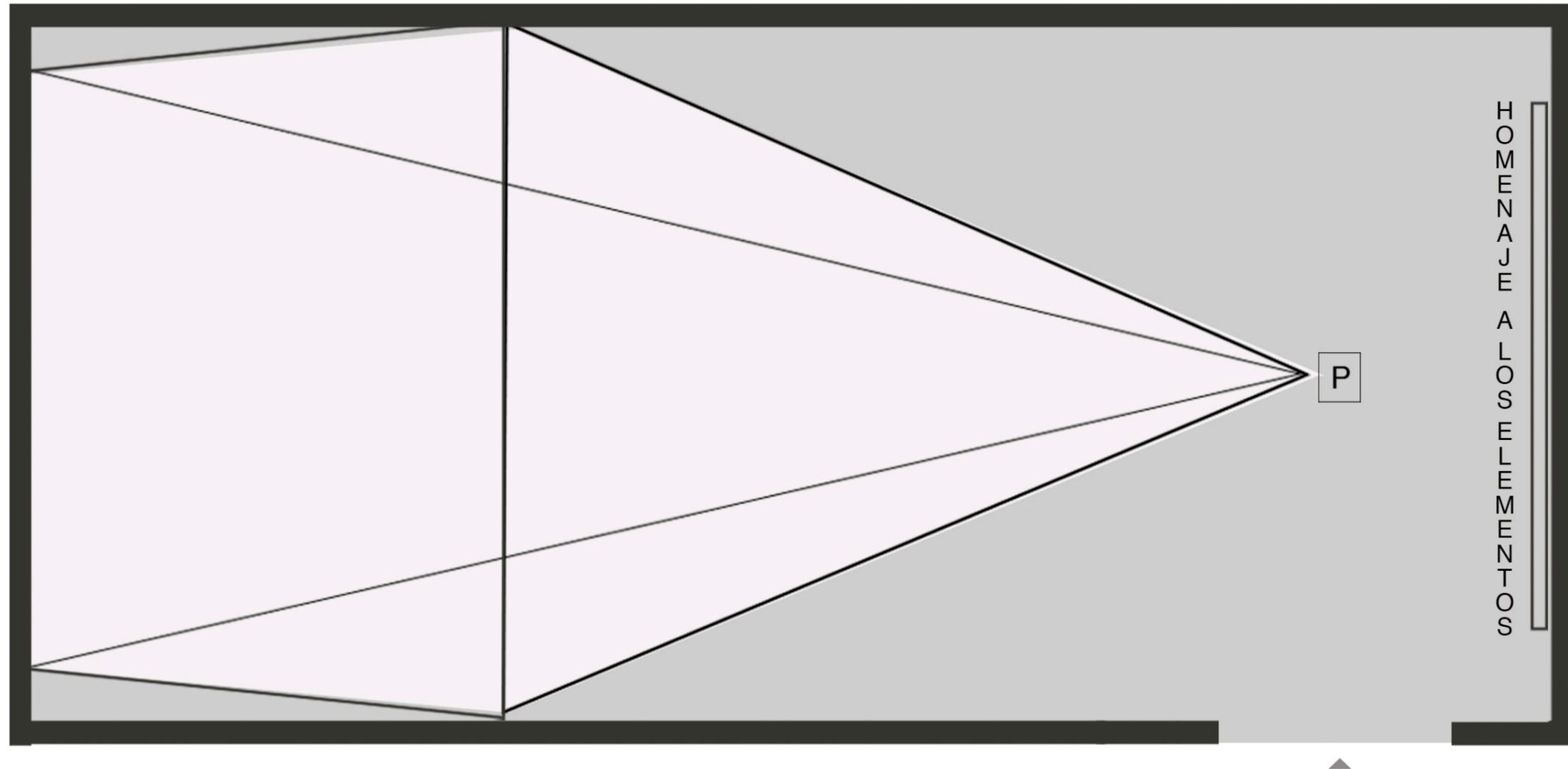
EULÀLIA BOSCH

De la percepció artística a la curiositat científica

Mètode, Universitat de València, tardor 2010

FRECUENCIAS

Instalación audiovisual

Construcción de un espacio cúbico pintado de color plata, con las paredes ligeramente inclinadas, abriéndose hacia el proyector y al techo (según esquema). De esta manera, la luz de la proyección se refleja en las paredes, el suelo y el techo. El resto del espacio es de color gris. Proyección continua de un vídeo de 39 minutos.

FRECUENCIAS parte de los elementos reunidos en la tabla periódica y permite imaginar como el rastro de luz que identifica a cada elemento se entrecruza con los demás, aportando así una metáfora de la creación. Subraya el hecho de que todo lo que existe proviene de una composición concreta de esos elementos primigenios que son, en realidad, nuestro alfabeto vital.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FRECUENCIAS

Instalación audiovisual.

Vídeo de 39 min. de duración.

Proyección continua del vídeo en un espacio de 12 m x 18 m x 4 m. de altura

Se construye un espacio de proyección, todo pintado de plata, que incluye el suelo, la pared frontal y dos paredes laterales de madera con una inclinación abriéndose hacia el proyector y de una altura aproximada de 3,75 m. La medida de la proyección es de 9 m. de ancho por 3,75 de altura.

- 1 vídeo de alta definición HD 1080p BluRay de 40 min.
- 1 banco de madera (opcional).
- Sonido 5.1

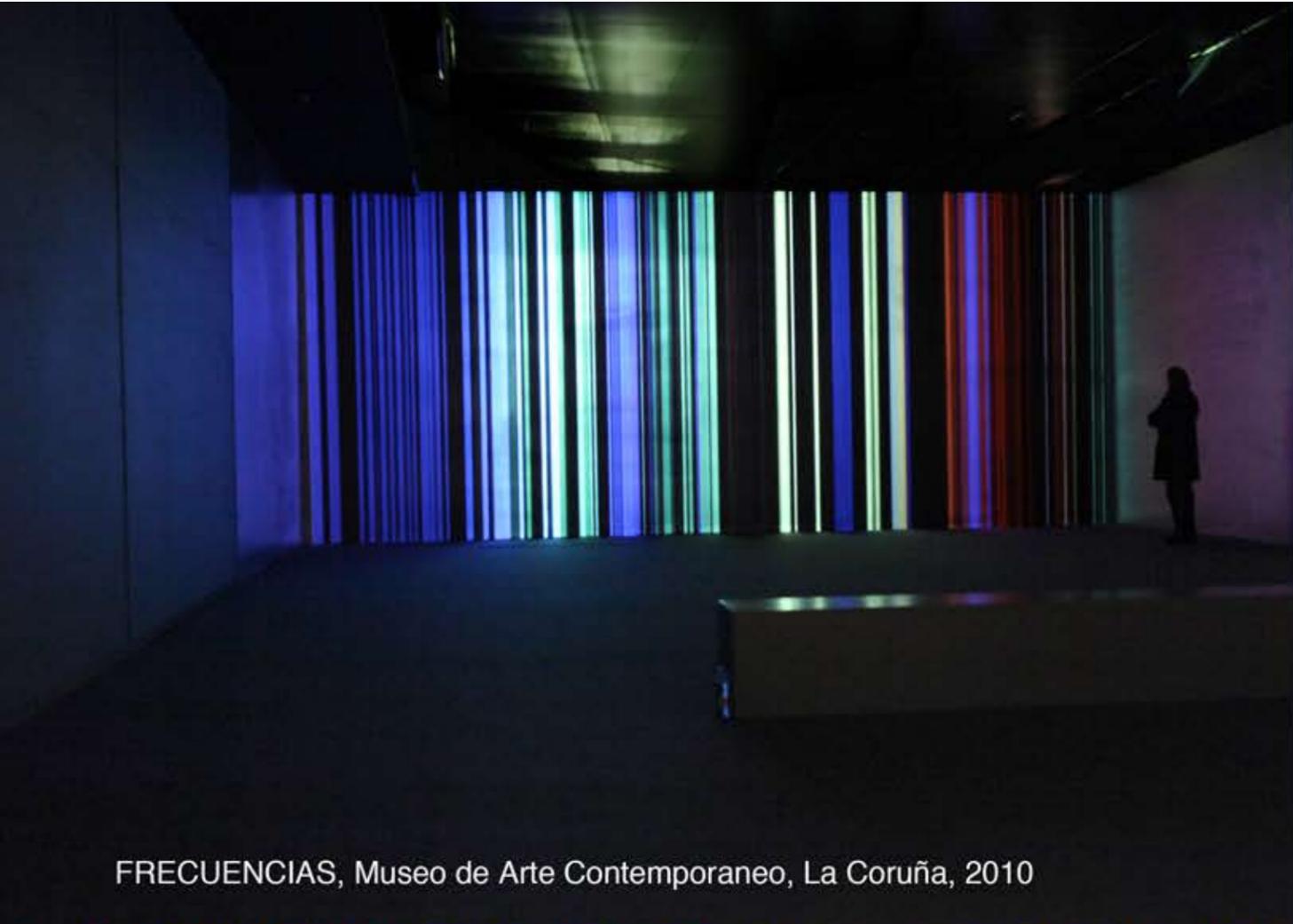
Equipos vídeo y audio:

Proyector Infocus IN 5504 5000L + lente 0,77 HD. (el tipo de proyector dependerá de la medida de la proyección)

- Reproductor BluRay Sony BDP-S370 o reproductor multimedia HDMI.
- Receptor AV Onkyo SR508
- Conjunto de altavoces 5.1 KEF KHT2005.3
- Cableado
- Soporte de proyector

El sistema de sonido irá distribuido de acuerdo con el espacio, con la intención de generar un sonido Surround.

- 1 subgraves debajo del banco.
- 2 altavoces frontales (a derecha e izquierda de la proyección)
- 2 altavoces posteriores.

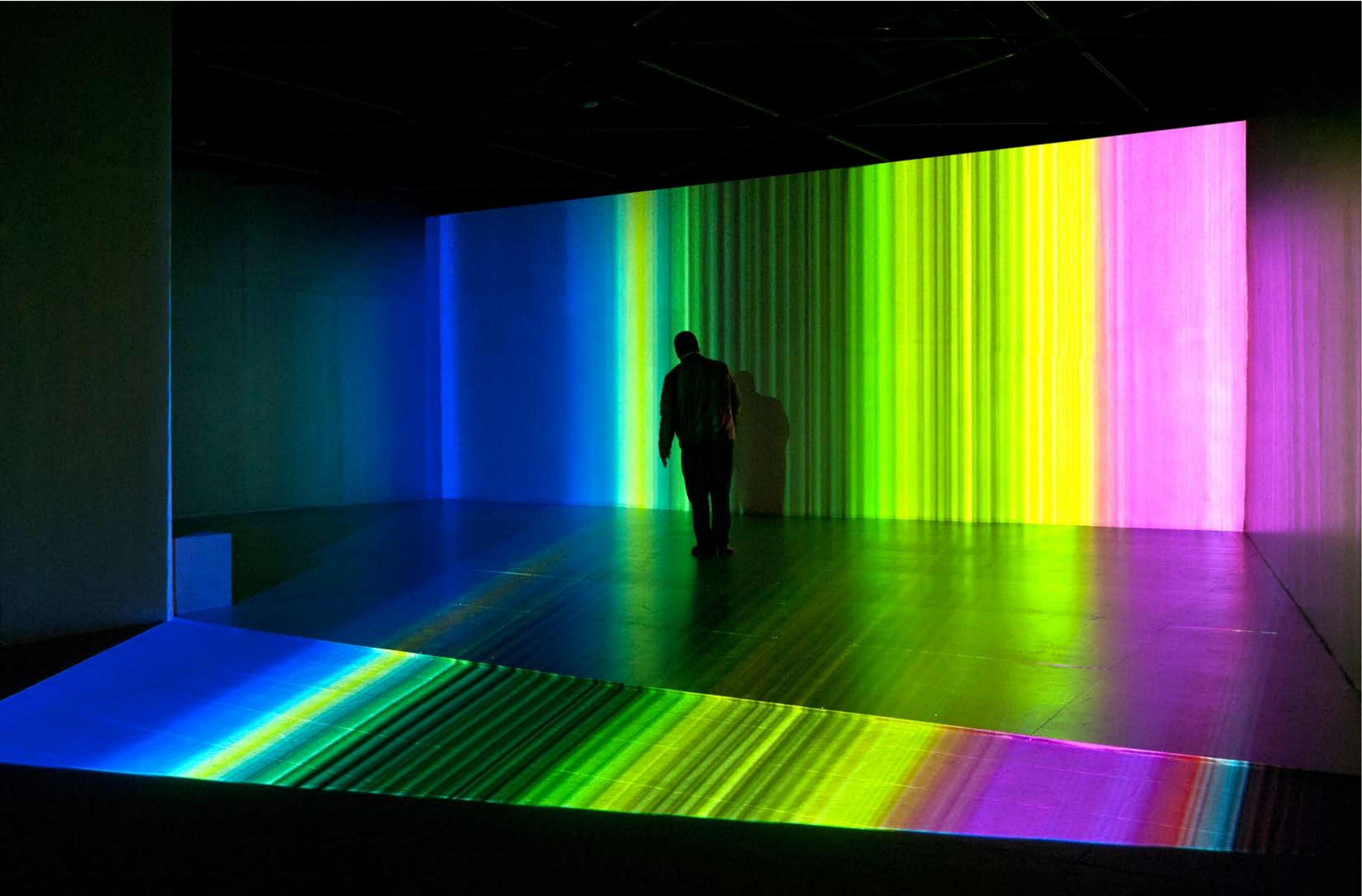
FRECUENCIAS, Museo de Arte Contemporaneo, La Coruña, 2010

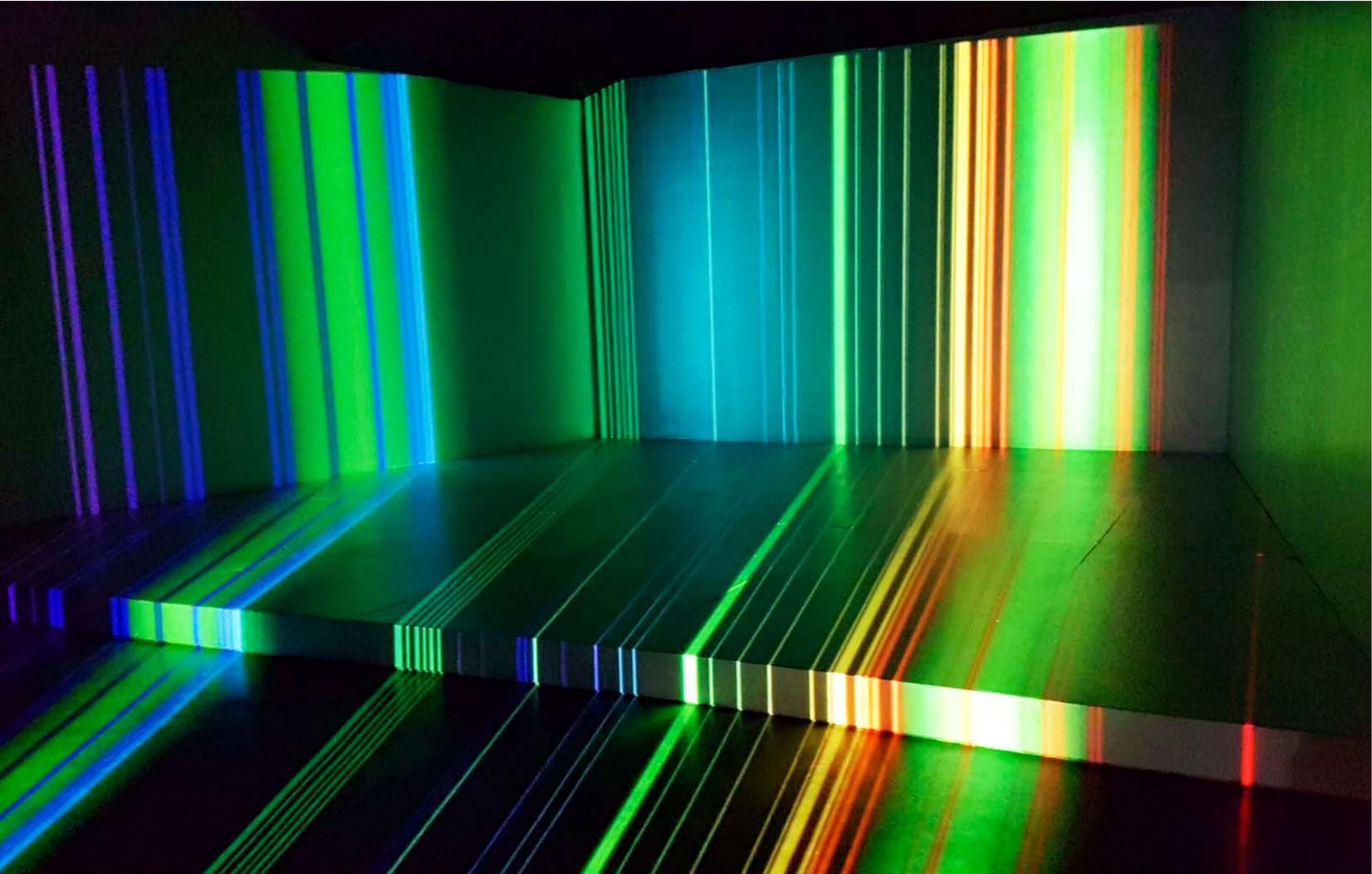
FRECUENCIAS, Tabacalera, Madrid, 2012

FRECUENCIAS, Arts Santa Mònica, Barcelona, 2009

FRECUENCIAS, Centro Nacional de las Artes, Mexico DF, 2015

La instalación audiovisual FRECUENCIAS se ha presentado en:

Exposición FREQUÈNCIES
Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona
septiembre - noviembre 2009

Exposición FRECUENCIAS
MACUF, La Coruña
diciembre 2010 - junio 2011

Exposición AÑOS LUZ
Tabacalera, Madrid
septiembre - noviembre 2012

Exposición AÑOS LUZ
Centro Nacional de las Artes, México DF
mayo - agosto 2015

Exposición AÑOS LUZ
Queretaro, México
septiembre – noviembre 2015

Exposición AÑOS LUZ
Museo de Arte Contemporáneo
Panamá
julio – agosto 2017

Exposición AÑOS LUZ
Museo de la Ciencia CosmoCaixa
Barcelona
marzo – junio 2018

CATÁLOGOS:

FREQUÈNCIES . FRECUENCIAS . FREQUENCIES
Eugènia Balcells
Edición:
Arts Santa Mònica. Generalitat de Catalunya
MEIAC Junta de Extremadura
ACTAR
ISBN 978-84-92861-03-3

AÑOS LUZ . LIGHT YEARS
Eugènia Balcells
Coordinado por Eulàlia Bosch
Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España
ISBN 9788481 815221

WEBS:

<http://www.universoeugeniabalcells.com/>
<http://araahoranow.blogspot.com.es/>
<http://eugeniabalcellsfoundation.org/es-home/>

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES, MÉXICO D.F., 2015

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS nació como un contrapunto a la vídeo-instalación de Eugènia Balcells FRECUENCIAS, una película sin fin en la que la huella luminosa que emite cada uno de los elementos se fusiona con las de los otros, configurando así una metáfora del origen del universo. Su mirada creativa sobre la luz y la materia han reunido por primera vez en una imagen dos iconos de la física y la química, los espectros de emisión y la tabla periódica de los elementos.

Cuando un material se somete a temperaturas muy elevadas, cada elemento presente en él emite luz de unas determinadas frecuencias, que se pueden ver en un espectro como rayas de colores, desde el violeta al rojo, pasando por todo el arcoiris. Esos espectros pueden ser de una sencilla elegancia, como los del americio, el polonio o el einsteinio, o de una exuberante complejidad, como los del hierro, el xenón i tantos otros. En cualquier caso, estas rayas identifican a los elementos de forma inequívoca y constituyen el primer código de barras conocido.

La luz de los elementos forma parte de nuestra vida cotidiana, en farolas, bombillas y fluorescentes. También en los cambios de color de las llamas de la cocina cuando las salpica la sopa, o en las chiribitas que despliegan los fuegos artificiales, coloreadas según los elementos que incorpora intencionadamente la pólvora mágica.

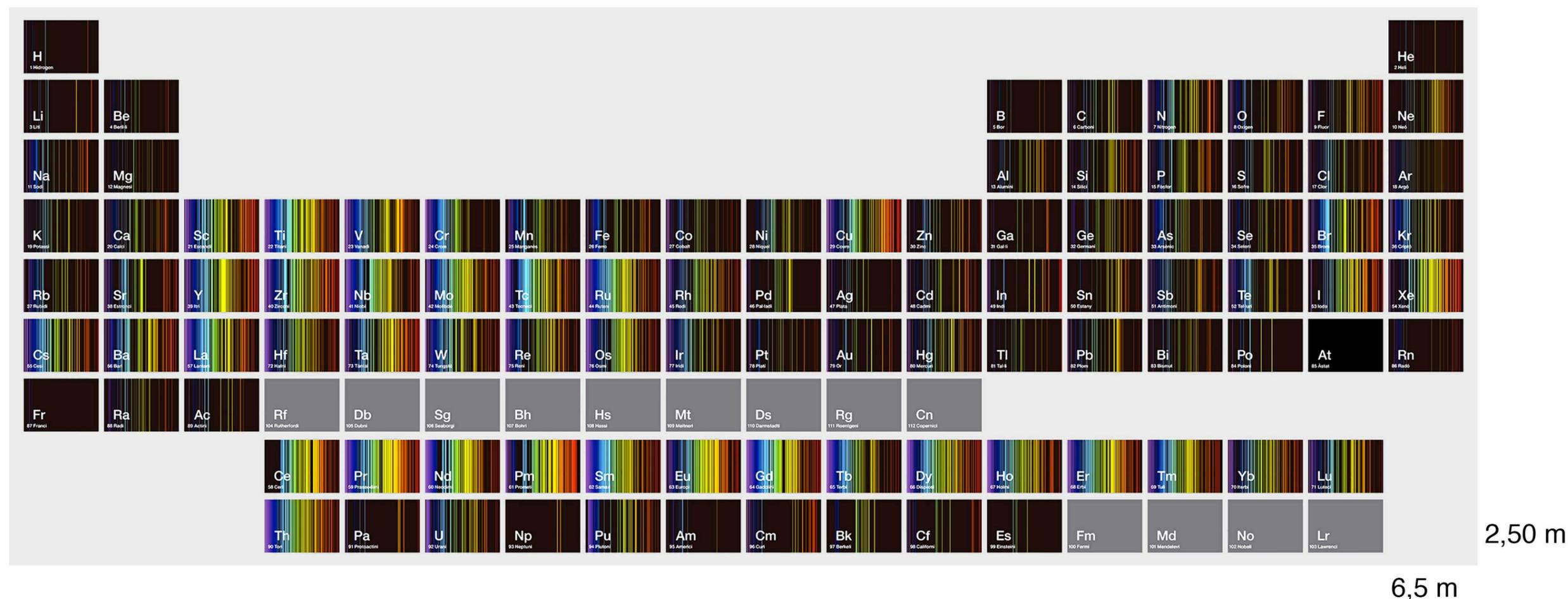
En los espectros de los elementos hay historia y también poesía. Ellos permitieron identificar por primera vez algunos elementos, de la mano de los espectroscopistas Bunsen y Kirchhoff. El descubrimiento de galio, escandio y germanio mediante el mismo método confirmó las predicciones de Mendeléiev y dió un impulso definitivo a la clasificación periódica de los elementos, alrededor de la cual se estructura el conocimiento de la química contemporánea. Los nombres de los elementos nos recuerdan en muchos casos el color de su línea espectral más intensa: cesio, de la palabra latina "caesius", o celeste; rubidio, de "rubidus", o rojo oscuro; talio, de la palabra griega "thallós", ramita, por su línea verde, mientras que "indio" hace referencia a una raya de color índigo. El espectro de una nueva substancia aislada por Pierre y Marie Curie presentaba dos bellas bandas rojas, una línea en el azul-verde y dos líneas tenues en el violeta, y permitió confirmar que se trataba de un nuevo elemento, el radio. De todas estas historias, *Homenaje a los Elementos* nos ofrece la evocación, al tiempo que un motivo de reflexión sobre la esencia de la materia, su energía, su luz.

Santiago Alvarez

Profesor de Química Inorgánica de la Universidad de Barcelona

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS

Especificaciones técnicas

Mural de 6,5 x 2,5 m.

Consta de 112 elementos de 34 x 24 cm.

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS es un mural de 6,5 x 2,5 m. en la que cada uno de los espectros de emisión de los 112 elementos de la tabla periódica está esmaltado sobre una plancha de aluminio de 34 x 24 cm y de 3mm de grosor, con un marco posterior también de aluminio para poder ser colgados directamente en la pared.

Los nombres de los elementos se pueden imprimir en el idioma que se desee. La Fundación Eugenia Balcells dispone de ejemplares en castellano, catalán e inglés. Si se desea una versión en cualquier otra lengua, se puede realizar, y se estudiará en cada caso el presupuesto en función del número de copias solicitado y del idioma de que se trate.

El tamaño del mural es adaptable al espacio disponible previo estudio y encargo.

Toda la pared estará pintada de plata y la ordenación de los elementos seguirá el orden de la tabla periódica.

La iluminación bañará la pared con focos desde una guía a la máxima altura posible para evitar excesivos reflejos.

A spectrum of Rubidium (Rb) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

37 Rubidi

A spectrum of Strontium (Sr) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

38 Estronci

A spectrum of Yttrium (Y) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

39 Itri

A spectrum of Cesium (Cs) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

55 Cesi

A spectrum of Barium (Ba) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

56 Bari

A spectrum of Lanthanum (La) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

57 Lantani

A spectrum of Francium (Fr) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

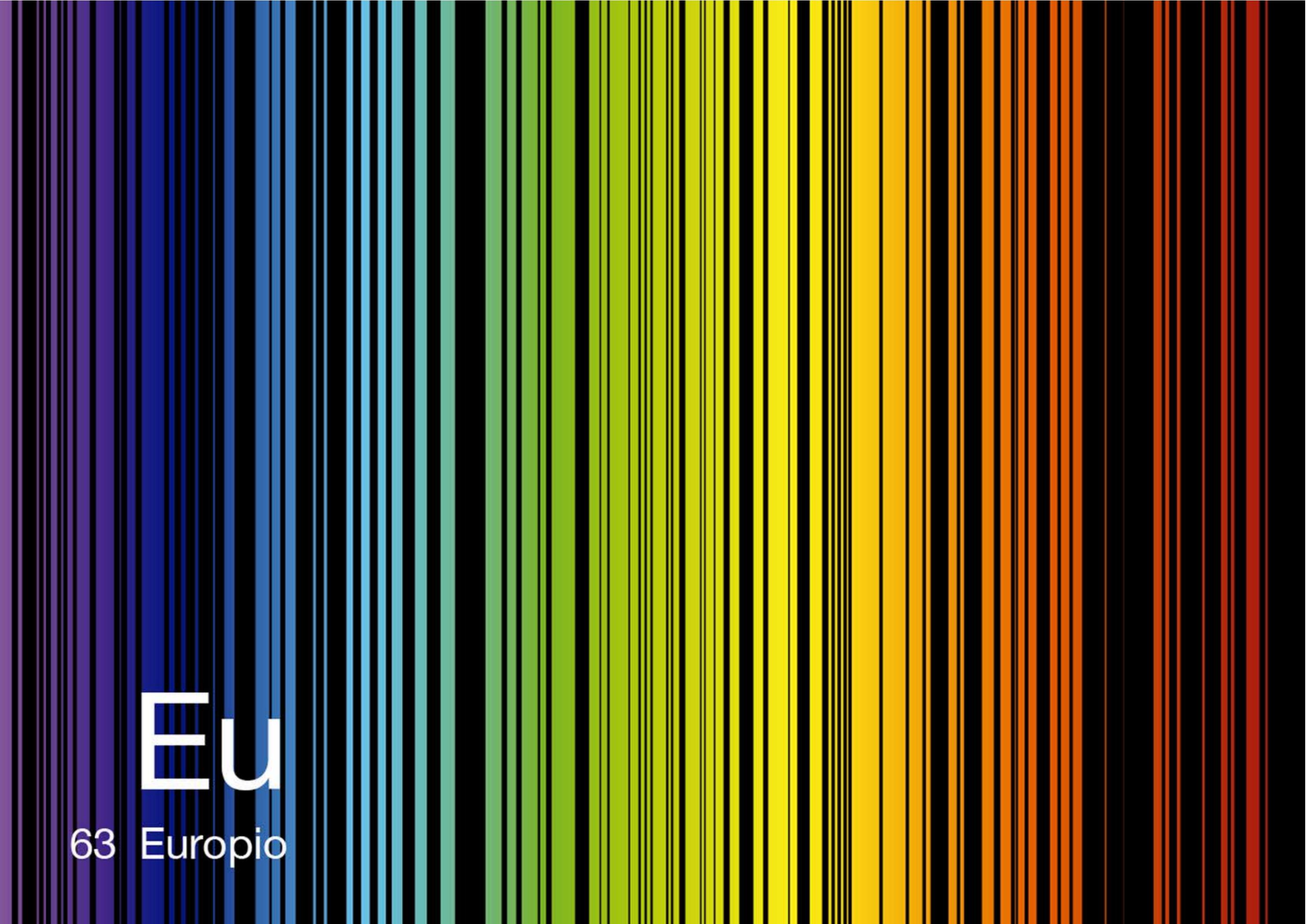
87 Franci

A spectrum of Radium (Ra) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

88 Radi

A spectrum of Actinium (Ac) showing numerous vertical emission lines of various colors (blue, green, yellow, orange, red) against a black background.

89 Actini

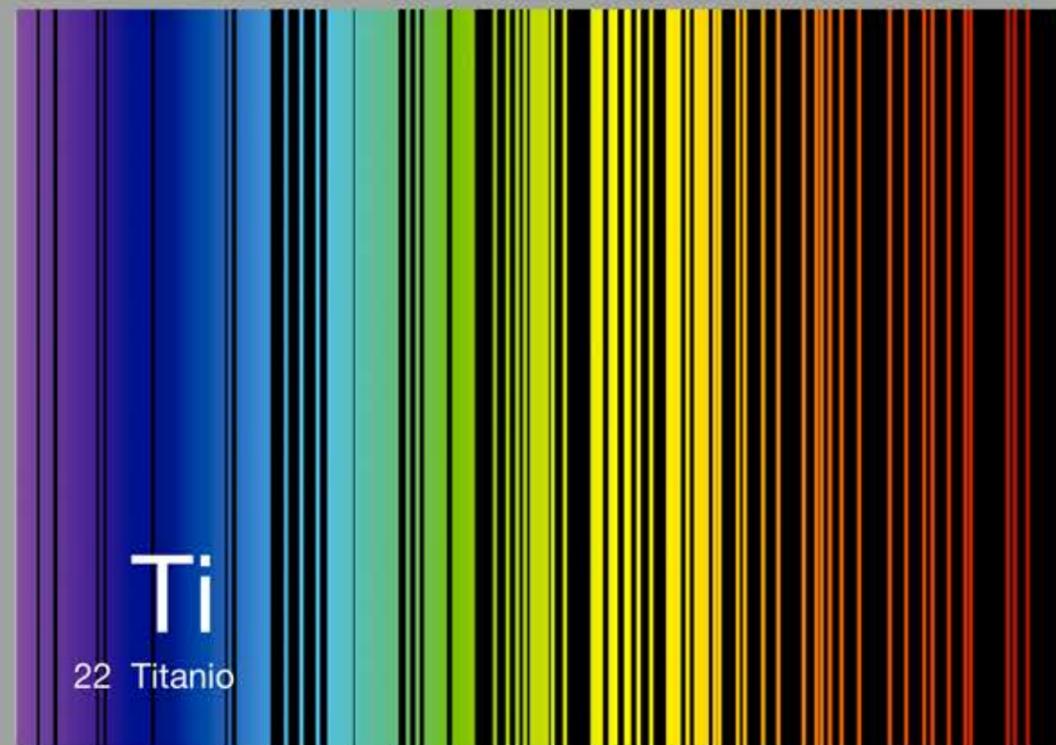

EU

63 Europeo

Ti
22 Titanio

H																	He	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn							
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu		
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr		

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS, Glorieta de Embajadores, Madrid, 2009

El mural HOMENAJE A LOS ELEMENTOS se ha presentado en:

Exposición FRECUENCIAS
Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona
septiembre - noviembre 2009

Exposición FRECUENCIAS
MACUF, La Coruña
diciembre 2010 - junio 2011

Exposición AÑOS LUZ
Tabacalera, Madrid
septiembre - noviembre 2012

Exposición AÑOS LUZ
Centro Nacional de las Artes, México DF
mayo - agosto 2015

Exposición AÑOS LUZ
Querétaro, México
septiembre - noviembre 2015

Exposición AÑOS LUZ
Museo de Arte Contemporáneo
Panamá
julio – agosto 2017

Exposición AÑOS LUZ
Museo de la Ciencia CosmoCaixa
Barcelona
marzo – junio 2018

El mural HOMENAJE A LOS ELEMENTOS está permanentemente instalado en:

- Biblioteca de la Facultad de Física i Química de la Universidad de Barcelona
- Hall de entrada del Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC en Barcelona
- Museo de la Ciencia COSMOCAIXA en Barcelona.
- Hall de entrada de la Maxine Greene High School and The Martin Luther King, Jr. Campus en la ciudad de Nueva York.

Forma parte de la colección permanente en:

- Technische Universität Berlin, Alemania
- University of Erlangen a Nuremberg, Alemania

CATÁLOGOS:

FREQÜÈNCIES . FRECUENCIAS . FREQUENCIES
Eugènia Balcells
Edición: Arts Santa Mònica. Generalitat de Catalunya
MEIAC Junta de Extremadura
ACTAR
ISBN 978-84-92861-03-3

AÑOS LUZ . LIGHT YEARS
Eugènia Balcells
Coordinado por Eulàlia Bosch
Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España
ISBN 9788481 815221

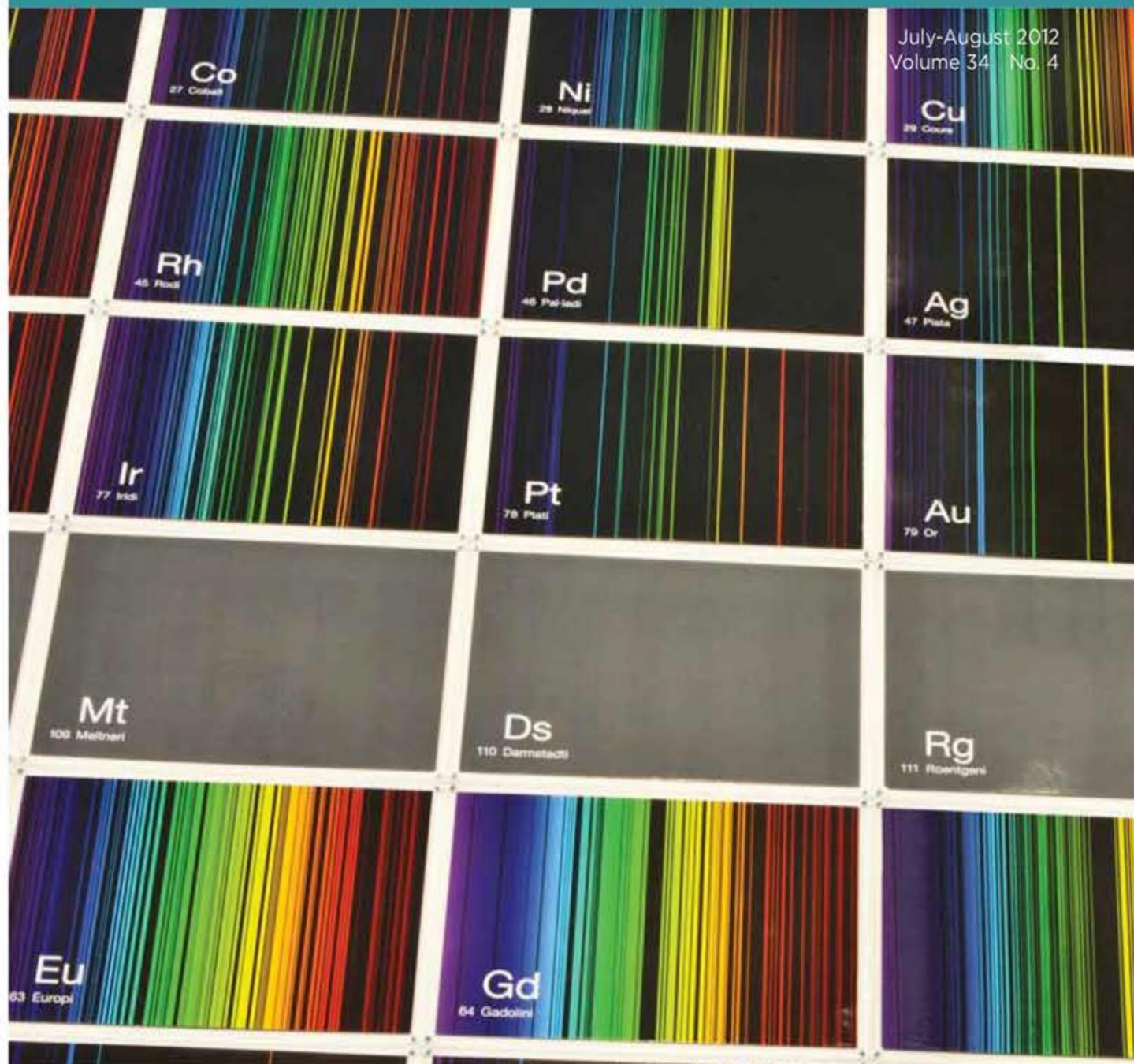
WEBS:

- <http://www.universoeugeniabalcells.com/>
- <http://araahoranow.blogspot.com.es/>
- <http://eugeniabalcellsfoundation.org/es-home/>

CHEMISTRY

International

The News Magazine of IUPAC

July-August 2012
Volume 34 No. 4

INTERNATIONAL UNION OF
PURE AND APPLIED CHEMISTRY

Science for Haiti ►

Nanoparticle Toxicity Challenges ►

An Artist's Hommage to the Elements

by Santiago Alvarez

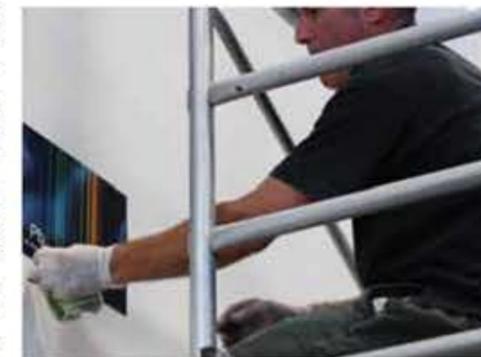
The School of Chemistry of the University of Barcelona culminated the celebration of the International Year of Chemistry (IYC) with the installation of *Hommage to the Elements* in the atrium of the Physics and Chemistry Library. It is placed right above the printed collection of *Chemical Abstracts*, a monumental compendium of twentieth-century chemistry, and under the large windows through which percolate the lively human activity of the campus. *Hommage to the Elements*, the work of multimedia artist Eugènia Balcells, is an invocation of the foundations of the universe and of life: matter and energy, light, and the chemical elements. It takes the shape of a periodic table in which each element is represented by a collection of lines from its emission spectra and combines two of the best known icons of science or, as some like to say, constitutes the bar code of Nature.

Hommage to the Elements was born as a counterpoint to the multimedia exhibition *Frequencies*, presented for the first time by Balcells in Barcelona in 2009. Through the collaboration of the artist's workshop with physicists and chemists from the University of Barcelona, and thanks to the sponsorship of chemical companies Solvay and BASF and the support of the Catalan Societies of Physics and Chemistry, 20 copies of the wall installation were produced to commemorate the IYC. A poster of the exhibit was also produced.

Born in Barcelona, Eugènia Balcells has developed a wide trajectory in the fields of conceptual art, experimental film-making, and multimedia installations in New York and Barcelona. Her work was recognized in

2010 with the Visual Arts prize of the Catalan government, and with the medal of Fine Arts by the Spanish government.

The wall installation of *Hommage to the Elements* offers both scientists and nonscientists the opportunity to reflect on historical and philosophical aspects of chemistry. One obvious question many people pose when faced with it is, why do elements 100 (fermium) to 112 (copernicium) appear as empty gray boxes? These are the artificial elements for which emission spectra are as yet unknown, because these "atoms are brief, a game of inventiveness that lasts just long enough to deserve a name and vanishes," in the words of

poet and physicist David Jou.

For chemists, this spectral periodic table invokes our ancestors, such as Bunsen, Kirchhoff, Seaborg, Mendeleev, Davy, Priestley, Lavoisier, Ramsay, Curie, and many others. Both chemists and nonchemists may recall the artists that taught us new ways of seeing color, such as Mark Rothko or Anish Kapoor, or those who theorized on light and color, such as Newton, Ostwald, Goethe, Delacroix, or Josef Albers. It may also make us think about writers such as Howard Phillips Lovecraft, who wrote about a mysterious substance: "when upon heating before the spectroscope it displayed shining bands unlike any known colors of the normal spectrum. There was much breathless talk of new elements, bizarre optical properties, and other things which puzzled men of science are wont to say when faced by the unknown."

Institutions interested in installing *Hommage to the Elements* should contact the workshop of Eugènia Balcells. More information on *Frequencies* and *Hommage to the Elements* can be found in <http://araa-horanow.blogspot.com>. To learn more about Eugènia Balcells and her work, visit www.eugenialbalcells.com. Copies of the poster can be ordered through the virtual bookstore of the Institut d'Estudis Catalans: <http://publicacions.iec.cat>.

Balcells' *Hommage to the Elements* is featured on the cover of this issue of *Chemistry International*.

Santiago Alvarez <santiago.alvarez@qi.ub.es> is a professor in the Department of Inorganic Chemistry at the University of Barcelona in Spain. This September, he co-chairs the 40th International Conference on Coordination Chemistry in València, 9–13 September 2012.

«Frecuencias es un homenaje a los elementos de la tabla periódica, actores principales del universo. Me fascina el hecho de que, de la misma manera que nuestro dedo deja una huella única, estos elementos tengan también una señal que los identifica: su singularidad al emitir y absorber la luz. Trenzo sus espectros, después de identificarlos.» (Eugènia Balcells, citada en: BOSCH, E., 2009 «La otra cara de la luna». In: BALCELLS, E., 2009. *Frecuencias*. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo/ACTAR. Badajoz/Barcelona.)

DE LA PERCEPCIÓN ARTÍSTICA A LA CURIOSIDAD CIENTÍFICA

«FRECUENCIAS»: UNA EXPOSICIÓN DE EUGÈNIA
BALCELLS

Eulàlia Bosch

A principios de los años setenta, Eugènia Balcells¹ presentaba como tesis del Master of Art de la Universidad de Iowa su libro titulado *Moebius Spaces*. Un libro de fotografía que habla de los espacios interiores y exteriores que configuran algunos de los escenarios de la vida. El libro está dividido en dos partes –una blanca y la otra negra– que se entremezclan de tal manera que hacen que la primera página se siga de la última tal y como pasa en la famosa banda de Moebius. Es así como dentro y fuera se confunden y el libro no tiene, de hecho, ni comienzo ni final.

¹ En febrero de 2010 le fue concedida a Eugènia Balcells la medalla al mérito en las Bellas Artes en su categoría de oro, otorgada por S. M. el Rey, y en el mes de abril del mismo año ha recibido el Premio Nacional de Artes Visuales 2010, concedido por la Generalitat de Catalunya por su exposición «Frecuencias».

El guión de *Fuga* toma forma de partitura musical. En un solo movimiento, el recorrido ininterrumpido del ojo de la cámara por un único espacio integra las diferentes capas de vida que aportan los habitantes del lugar.

Moebius Spaces muestra el interés constante de Eugènia Balcells por explorar simultáneamente los múltiples aspectos de la realidad perceptible.

«NO ES EXTRAÑO QUE LOS INSTRUMENTOS PREDILECTOS DE EUGÈNIA BALCELLS SEAN LA LUZ, QUE CONLLEVA SIEMPRE MOVIMIENTO, Y EL SONIDO, QUE ES PURA VIBRACIÓN»

Con la perspectiva que aporta el tiempo, volver a esta obra de juventud después de revisar la trayectoria seguida por la artista hasta el día de hoy nos permite descubrir que la totalidad de la producción artística de Eugènia Balcells expresa, sin ninguna excepción, un deseo incontenible de representar la energía existente en el universo. No es extraño, pues, que sus instrumentos predilectos sean la luz y el sonido. La luz, que conlleva siempre movimiento, y el sonido, que es pura vibración.

Fuga, la película que filmó en 1979, es un ejemplo extraordinario de cómo afrontar la complejidad que se esconde bajo la apariencia de unidad del mundo perceptible, en un momento en el que la tecnología al alcance distaba mucho de la que hoy conocemos. Según ella misma explica: «La filmación se hizo con una cámara Bolex manual que permitía avanzar y atrasar el film según un guión de espacios y tiempos precisos. Situada en un punto fijo en el centro de un espacio interior, la cámara iba girando siempre a la misma altura del suelo para filmar los trescientos sesenta grados del círculo, dividido en 12 secciones, como la esfera de un reloj... Así pues, la cámara va registrando en sucesivas impresiones de la película los mismos espacios en

Rueda de color. «Hace años que trato de despegar la imagen de las paredes... de dejarla vivir en el espacio, atravesando dimensiones, escapándose... La ranura, el fragmento... son elementos fundamentales. El fragmento sugiere una visión más grande y más compleja de la realidad.» (Eugènia Balcells, citada en: BOSCH, E., 2009 «La otra cara de la luna». In: BALCELLS, E., 2009. *Frecuencias*. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo/ACTAR. Badajoz/Barcelona.)

momentos diferentes. Los personajes que aparecen realizan acciones cotidianas y atraviesan sucesivamente el espacio a la manera de un filme familiar. Siempre están solos en su espacio propio y se relacionan unos con otros solo por las sucesivas impresiones de la película, que se van haciendo más y más densas, es decir, luminosas, hasta llegar a cinco sobreimpresiones hacia el final del filme.»

Exactamente treinta años después de filmar *Fuga*, Eugènia Balcells acaba de presentar la exposición «Frecuencias» (2009), una propuesta que permite a los espectadores realizar un viaje a través de los espectros lumínicos de los elementos que constituyen la materia hasta llegar al vocabulario esencial de la percepción humana. La luz, una vez más, nos es presentada como forma energética esencial que no solo configura el universo sino que al mismo tiempo es la herramienta que nos permite percibirlo y representarlo.

«EL INTERÉS POR CAPTAR Y TRANSMITIR LA ENERGÍA QUE GENERA Y TRANSFORMA LA VIDA SE HACE PRESENTE EN EL ENTRETEJIDO DE LOS COLORES EN LOS QUE SE DESCOMPONE LA LUZ BLANCA»

La instalación *Frecuencias* —que ha acabado dando nombre a toda la exposición— ha sido generada a partir de imágenes de laboratorio. Las señales de identidad de cada uno de los elementos de la tabla periódica son el resultado de una investigación científica que busca conocer la naturaleza de la materia. En manos de Eugènia Balcells, sin embargo, esta información se transforma en la materia prima para construir una metáfora sobre la recreación constante del universo visible. Otra vez, como *Fuga*, el interés por captar y transmitir la energía que genera y transforma la vida se hace presente en el entretelado de los colores en los que se descompone la luz blanca.

Al contemplar «Frecuencias», los espectadores se ven confrontados alternativamente con la fuerza originaria de la luz y con la experiencia vital que cada uno de ellos guarda en su memoria. En las conversaciones de los visitantes, nombres como Giotto, Tiziano, Velázquez o Rothko se mezclan con los conceptos de tabla periódica, espectros de emisión, longitud de onda... De sus comentarios parece desprenderse que vemos lo que sabemos, incluso cuando lo que miramos es la luz, la fuente misma de nuestra capacidad de visión.

© Sònia Balcells (2009)

© Sònia Balcells (2009)

Laberinto. «El laberinto es la tensión entre la geometría y la vida. La idea de perderse para encontrar algo. Para llegar a uno mismo.» (Eugènia Balcells, citada en: BOSCH, E., 2009 «La otra cara de la luna». In: BALCELLS, E., 2009. *Frecuencias*. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo/ACTAR. Badajoz/Barcelona.)

Rueda de color, una instalación multimedia que, como *Moebius Spaces*, no tiene ni principio ni fin, consigue hacer aterrizar la propuesta de «Frecuencias» en el cúmulo de experiencia interpretativa que la percepción humana ha ido cultivando desde la invención del cine. Las imágenes para construir esta obra provienen de considerar las películas disponibles en algún lugar del mundo como una parte esencial de los archivos visuales dispersos que configuran nuestra memoria colectiva. Los fotogramas elegidos, clasificados según los colores que componen el espectro visible y proyectados sobre un mecanismo de pantallas giratorias, se transforman en una fuente inagotable de sugerencias y de recuerdos que acaban devolviendo al espectador a sus propias fuentes y formas de conocimiento. Con *Rueda de color* Eugènia Balcells nos ofrece una nueva metáfora sobre la multiplicidad de visiones que genera la vitalidad del mundo.

En las instalaciones de Eugènia Balcells no parece haber nunca ni comienzo ni fin, quizá por eso la obra que cierra «Frecuencias» es *Laberinto*, un paseo filmado por la artista en el Laberinto de Horta de Barcelona que, a pesar de su concreción inicial, muy pronto se con-

virtió en una meditación sobre la idea misma del camino tortuoso de salida incierta que ya los antiguos habían descrito como metáfora del vivir. La dificultad de dirigir el movimiento quizá es la otra cara de esta danza energética permanente de la que formamos parte. De aquí que *Laberinto* cierre y abra, al mismo tiempo, la exposición «Frecuencias».

Una sensibilidad exquisita y una curiosidad sin límite por el progreso de la ciencia y la tecnología es lo que se reúne en esta exposición de Eugènia Balcells, que empezó su vida académica estudiando arquitectura y que hoy repite con fruición: «Hay suficiente azar en mi obra como para que yo también pueda ser espectadora.» ☺

«EN LAS CONVERSACIONES DE LOS VISITANTES, NOMBRES COMO GIOTTO, TIZIANO, VELÁZQUEZ O ROTHKO SE MEZCLAN CON LOS CONCEPTOS DE TABLA PERIÓDICA, ESPECTROS DE EMISIÓN, LONGITUD DE ONDA...»

Eulàlia Bosch. Profesora de Filosofía y comisaria de la exposición «Frecuencias». Barcelona.

La exposición «Frecuencias», de Eugènia Balcells, se inauguró en el Arts Santa Mònica de Barcelona en septiembre del 2009 y está a punto de iniciar su itinerancia: MACUF de Coruña, MEIAC de Badajoz... Mientras tanto Eugènia Balcells ha empezado a rodar un filme que documenta los trabajos realizados en escuelas de primaria, secundaria y facultades universitarias como consecuencia de su visita a «Frecuencias». La película nace a partir del proyecto educativo concebido por Eulàlia Bosch para «Frecuencias» y acompañará a la exposición en su itinerancia.

EXIT

Express

REVISTA DE INFORMACIÓN Y DEBATE SOBRE ARTE ACTUAL

#58 - Abril - Mayo 2011 - 10 euros

Mujeres, feminismos y género en España

Entrevista con
Eugènia Balcells

EXPOSICIONES • PERFILES • MERCADO • CONVOCATORIAS
PUBLICACIONES • ARQUITECTURA • GRAFISMOS • CINE • BOB DELER

6 EXIT Express

Entrevista con
Eugènia Balcells

Entre la ciencia y la magia, entre el sueño y el deseo

Hablar con Eugènia Balcells (Barcelona, 1943) tiene algo de curativo. Debe ser la luz que siempre la rodea y que parece que emana de ella. Puede ser su palabra rápida y ágil, su sonrisa dura e inquieta, propia de quien todavía sabe reír a pesar de la vida. Tal vez sea sentir esa inteligencia que, unida al pragmatismo más severo, conforman una personalidad poliédrica. Seguramente se podría haber ganado la vida como arquitecta, además de como artista, pero también hubiera podido ser un personaje destacado en alguna aldea perdida de cualquier lugar olvidado y alejado del mundo hoy, en cualquier época pasada o futura. Ella es una de esas personas que hablan con convicción, con claridad, que tienen una opinión propia, desarrollada y madurada por la experiencia y el estudio, pero también con la intuición y la imaginación. Naturalmente es una artista, aunque ya digo que podría haber sido sanadora en otra vida, en otro universo paralelo.

Su trabajo, que empieza a mediados de la década de los 70, era la puesta en escena de sus inquietudes, un destilado que surgía de sus experiencias y conocimientos, y sobre todo, de su inquietud ante la realidad, de su desacuerdo con el mundo y sus reglas. Naturalmente, y a pesar de su dominio de cualquier técnica de dibujo o del color, se decide por el conceptual. La instalación y el cine experimental son los campos en los que ella desarrolla un trabajo inexplicable en la España de ese tiempo, y desde luego también en la España actual. Precursora y por lo tanto olvidada, ha llegado demasiado pronto a la meta de una carrera que todavía no había comenzado cuando ella ya la había acabado. Esa es su maldición, y también la señal que marca su frente: la de la diferencia y la soledad.

Eugènia representa en su obra y en su biografía la esencia de la figura de la mujer frente a la sociedad: una infancia marcada por un padre estricto, una educación severa, la búsqueda de la libertad, la escapada del país, el vivir en cualquier lugar del mundo como en su propia casa de Barcelona. Esa situación de marginalidad dorada, de que todo debería haber sido de otra manera pero ha sido así, como es, en gran medida por ser mujer en un mundo de hombres, donde nuestra fuerza sólo sirve para fundar familias, razas, futuros. Simplemente para eso y para sobrevivir.

La obra de Balcells sigue esperando, desde su brillantez y originalidad, desde su espléndida magnitud, que el tiempo y la inteligencia coincidan un día, que los ojos de todos nosotros sepamos ver con precisión lo que nos cuenta, lo que nos viene contando desde hace ya más de cuarenta años.

Rosa Olivares

La última vez que nos encontramos con una grabadora de por medio fue cuando expusiste en el Reina Sofía (verano de 1995). Desde entonces, ¿qué cambios ha experimentado tu obra? Si entonces tratabas del tránsito, de tu relación con la vida y la muerte, con las personas, ¿de qué hablas ahora?

Luego vino el fin del milenio e hice *Brindis* (1999), una celebración que presenté en Madrid en la Casa de América en la exposición *El enigma de lo cotidiano...*

Y hace poco has expuesto en Arts Santa Mònica tu último trabajo, un proyecto muy ambicioso que ahora está en el MACUF de A Coruña. ¿Cómo se genera este proyecto y durante cuánto tiempo lo desarrollas?

Como todos mis proyectos es hijo de un proyecto anterior, de muchos proyectos anteriores. Llevo años intentando sacar la imagen del plano, primero de la caja del televisor y después de la pared plana. Ya en la obra *Traspasar límites* (1995) confrontaba dos proyecciones y la imagen atravesaba muchos planos para encontrarse en un plano central, creando un espacio casi holográfico. Es un tema que ha continuado interesándome mucho, que prolongué haciendo la obra *Vestit de llum* (1999), en el que la proyección ya era sobre un vestido que giraba, con pantallas que giraban, donde la proyección ya no era estática y la superficie que recibía la luz estaba en movimiento. Lo primero que tengo que decir es que la luz no se ve, la luz sólo se ve cuando

incide en una superficie. Es decir, que si estamos en una caja completamente a oscuras, cuyas paredes, suelo y techo son de terciopelo negro, y la atravesamos por un rayo de luz que no incide en ninguna superficie, el espacio permanece completamente negro. No somos conscientes de este hecho: la luz se hace visible cuando en su trayecto tropieza con algo, cuando se cruza con una superficie. Ahí es donde se hace visible...

Es un planteamiento muy poético, es como nosotros mismos: sólo somos realmente nosotros cuando nos encontramos con otra persona en la que proyectar nuestro reflejo.

Así es. En este doble juego de encuentros el otro te hace de espejo y viceversa. Eugeni D'Ors, el escritor catalán del *noucentisme*, era muy consciente de esto y les pedía a sus amigos que hicieran de espejos benévolos. Un amigo puede hacerte de espejo, y podemos saber quiénes somos gracias a los ojos de quien tenemos delante, pero claro, un amigo es benévolo y eso facilita mucho la vida. En este juego del encuentro de la luz con la superficie y de salirme del plano estático me inventé esta pieza, en la que cuelgo en el espacio un vestido hecho de tul, esencial, con un motor que le hace girar y lo transforma en un espectro. Coloco un proyector en el suelo y un espejo a 45°, de manera que la luz del proyector primero se encuentra con el espejo y con el polvillo del espejo y se genera una primera imagen; después el espejo hace que la luz incida por la famosa ley de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ahí se crea un juego matemático muy importante e interesantísimo. Las leyes matemáticas me han ido atrayendo cada vez más, porque realmente la geometría está sosteniendo todo tanto a nivel atómico como a nivel cósmico. La luz rebota en el espejo, sube hacia arriba y se encuentra con el vestido, con una superficie que no es plana ni perpendicular, y por lo tanto, se deforma. Además, es una superficie que se mueve, por lo tanto, la deformación va variando sus formas.

¿Algo así como un caleidoscopio?

Una especie de caleidoscopio. La primera vez que hice esta instalación fue de una forma muy pura, porque la hice a base de proyec-

tar imágenes estáticas, pero no quise usar diapositivas, las creé yo misma: cogí hilo, semillas, hojas secas, papeles de envolver caramelos, y con diapositivas de cristales muy finos hice sándwiches y las proyecté. Estas imágenes, absolutamente estáticas, se convertían en imágenes vivas porque al ser proyectadas sobre una superficie irregular, que hacía curvas, las velas en movimiento. De algo estático has conseguido movimiento. Así, aquel espectro se anima, y en el techo monto una gran pantalla plana que recibe la sombra del objeto en movimiento y lo que sobra de la imagen proyectada. Los viajes de la luz me interesan mucho. Estos últimos años estoy trabajando con la esencia de la luz y con los viajes de la luz en un intento de entender la realidad, aunque suene pretencioso. Entender dónde estamos, quiénes somos, cómo funcionan las cosas...

Pero esto es lo que se supone que hace el artista, tratar de ordenar el caos, de entender las esencias de la vida, las relaciones ocultas entre la realidad y su representación...

Lo que he visto en estos últimos años es que hay muchísimo arte que se está creando para el mundo del arte. Yo estoy haciendo un trabajo desde el mundo para el mundo, si me acoge el mundo del arte estaré muy agradecida, pero no trabajo para el mundo del arte sino para el mundo global.

Pero esta actitud, este situarse fuera del mundo del arte, de la estructura artística, conlleva unos handicaps muy fuertes...

“No trabajo para el mundo del arte sino para el mundo global”

No muy fuertes, fortísimos, bestiales... Soy una outcast porque no cumplo las reglas establecidas por el sector. No quiero decir que todo el mundo tenga que hacerlo así. Yo he escogido esto, que cada uno decida qué hacer.

Sí, pero quiero plantear una duda. Nunca he tenido muy claro si las mujeres no conseguimos triunfar, por ejemplo, en el mundo del arte, porque sufrimos una marginación desde el mundo de los hombres o si, por el contrario, estamos automarginadas debido a que nos planteamos el juego de otra forma, tenemos otras ambiciones diferentes a las propuestas por un sistema hecho por y para los hombres.

Las mujeres somos muchísimo más atrevidas, muchísimo más ambiciosas en el sentido de perseguir lo que realmente nos apasiona, nos interesa. Ese es el único motor, la pasión. Josep Pla dijo (y ésta es una de sus frases maravillosas): “*un vent de passió la empenyia*”, un viento de pasión la empujaba. Es decir, todo lo que sucede en el mundo es por ese viento de pasión. Luego podemos hablar de la economía, de los intereses..., pero todo esto es secundario. Las mujeres somos más atrevidas, no sé si más sabias, pero sí más atrevidas porque nos atrevemos a ir a las esencias, a jugarnos el pellejo hasta la última consecuencia. Conozco varios ejemplos de esto, como Esther Ferrer, que es una corredora de fondo. ¿Y qué significa ser corredor de fondo? Un corredor de fondo es un corredor que corre no porque va a llegar o no va a llegar, o porque compite con el vecino, porque llegará más pronto, más tarde... No. Es alguien que ha decidido que va a correr y corre, ya está, y se pasa corriendo sesenta años, toda la vida. Ese es el destino que hemos escogido: no competimos con nadie, no nos importa ni llegar antes ni llegar más tarde, ni cuantos premios, no. Yo no hago de lo que hago una carrera, ni carrera de correr ni carrera profesional. No me considero una profesional, soy una perpetua y apasionada *amateur* que dedico todo mi esfuerzo a lo que hago porque me interesa lo que encuentro, me interesa el viaje, y ya he tenido suficiente respuesta de ojos humanos que lo han recibido y les ha interesado como para saber que tampoco estoy completamente sola.

Vestit de llum, 1999. Cortesía de la artista

Sí, todo esto está muy bien, pero luego los libros dicen que perteneces a una generación concreta de artistas catalanes cercanos al conceptual que definen una época de creación y apertura de lenguajes y de la que inevitablemente las mujeres han desaparecido, aunque ahora el MACBA las vaya a recuperar. Una recuperación por razones más políticas que artísticas que tiene mucho de recreación, de reinención de personas que coyunturalmente hicieron unas obras mínimas y que ahora se van a recuperar como pilares de un conceptual que nunca fue así. Aunque seguramente a ti no te van a recuperar porque tienes otro peso real...

Efectivamente, es como dices. A mí no me van a recuperar porque no pueden soportarme, no pueden comprender ni mi trabajo ni mi evolución...

Pero la cuestión es que en esa generación, de la que tú has sido una de las artistas más importantes, son otros los que han triunfado, entendiendo el triunfo como reconocimiento de las siguientes generaciones, como apoyo económico, como reconocimiento del sector. Las nuevas generaciones de galeristas, de críticos, de coleccionistas, conocen los nombres de Muntadas o de Miralda, pero no el de Balcells, es decir, conocen a los que sí se han planteado el arte como una carrera en todos los sentidos. Tal vez las mujeres no habéis querido entrar en este juego.

Desde luego que no. Tendríamos que hacer psicoanálisis y preguntarnos: ¿hasta qué punto es una debilidad y hasta qué punto es una fuerza? No sé responder, y si respondo a mi favor haría trampa. No sé hasta qué punto es una falta de fuerza, de seguridad, o es al revés. Yo soy independiente, libre, aparte de que no puedo negar que soy hija de la generación del 68, del mayo del 68. No puedes desvincular mi psique, quien soy, de esa generación: quisimos volverlo a inventar todo, quisimos romper barreras... Es esta especie de idealismo el que reivindico: la utopía como laboratorio, no la utopía como lugar fijo, creado con su pedestal y fijo hasta la eternidad, al cual tú te sometes, no. La utopía como un laboratorio vivo donde cada día fabricamos y transformamos nuestra utopía: sin soñar el jardín no habrá jardín nunca. Si sueñas un jardín igual acabas haciendo un parte-re. Sin el sueño no se construye nada. Yo tengo el sueño de hacer un lugar de creatividad, y creo que la creatividad es la verdadera frontera humana que nos puede ayudar (la creatividad de todos, no estoy hablando de la creatividad de los artistas, hablo de la creatividad humana). Es algo que se puede expandir. Nosotros podemos hacer la verdadera magia, hacer más con menos. No hacer más con más, que es de lo que ha ido hasta hoy la jugada, sino hacer más con menos. Ése va a ser nuestro reto ahora, y esto sólo va a surgir a partir de la creatividad y a partir de eliminar las fronteras entre las disciplinas, fronteras que son completamente artificiales.

Parece ser que si duermes sin sueños no se descansa, y que trabajar sin un sueño no construye nada. Detrás de cada invento, de cada revolución, de cada paso adelante, hay un sueño y un soñador. Tal vez hoy durmamos menos que nunca y soñemos menos que nunca, y por eso tengamos una situación más fría, no sé si más lamentable, pero sí más fría, con menos pasión. En tu obra hay una serie de elementos como el deseo, el desear, el asombro permanente ante lo que se ve, ante lo que nos rodea, que finalmente se convierten en algo maravilloso y mágico. Está el tránsito, el traspasar barreras, límites (los títulos de tus trabajos son clarificadores), géneros, reconduciéndote hacia la vida, que es la gran olla en la que está, estamos, todo y todos.

Es como una sopa muy densa, en la que sí, está todo.

En esta gran marmita tu guisas con la ciencia, con la magia, con la técnica, con la tecnología, con la artesanía... No hay que

olvidar que, ante todo, Eugènia Balcells es sobre todo lo que se denomina una "manitas", una persona eficaz construyendo con sus propias manos lo que alienta su pensamiento. Hablamos de proyecciones, de tecnología, de leyes matemáticas..., pero tú coses los vestidos, realizas las diapositivas, montas los objetos, haces todo con tus manos...

Es lo que más me gusta, en eso soy una antigua.

Volvamos a la teoría de que más es menos y menos es más. Con cuatro cosas, que recoges de cualquier sitio y que otro no miraría, tú puedes construir un rincón de belleza singular en tu casa o en el museo...

Eso lo valoro mucho. Creo que lo aprendí de mi abuelo, que era un maestro bárbaro. Ya te he hablado alguna vez de las gafas de mi abuelo: él era un inventor de la época en la que los arquitectos hacían sus propios dibujos. En su estudio tenía todo tipo de papeles, los lápices colgaban del techo con sus contrapesos, con sus poleas para marcar los niveles... Este desafío a la gravedad, el unir el objeto en sí con las tabulaciones matemáticas, o el invento de las gafas que servían para ver para adelante y para atrás simultáneamente (tenían unos prismas laterales con los que con un ligero movimiento de ojos lo podías ver todo simultáneamente)... todo esto luego la vida me lo devolvió. Tuve un accidente muy grave y quedé inmóvil mucho tiempo, y gracias a las gafas de mi abuelo pude leer... Todo eso que viví en mi infancia, en mi vida, lo he ido persiguiendo, como deslavazándolo, reviviendo los viajes al interior de todas estas experiencias.

Siempre me ha impresionado que a gente como tú, que ha tenido todos los apoyos y becas de los EE.UU. para hacer proyectos, películas o videos cuando en España nadie los hacía, aquí no se os reconozca. Has expuesto en el MACBA, en el Palau de la Virreina, en el Reina Sofia, ahora en el Arts Santa Mònica y en el MACUF, pero no vemos que haya una repercusión en el sector, no vemos que se consolide un conocimiento de tu trabajo, de tu persona. Me parece un desperdicio que cuando una obra de una artista puede servir para unir el arte y la vida, el arte y la gente de la calle, la sociedad, no se sepa aprovechar, y desperdicemos una oportunidad de presentar el arte actual como algo vinculado con todos nosotros y nuestras experiencias.

Cuando hice *Frecuencias* (2010) en Barcelona hubo mucha repercusión en prensa. Esto hizo que mucha gente viniera a ver la exposición, pero realmente del sector del arte no escribió nadie. Sólo escribieron los periodistas de arte de los diarios. Creo que no me perdonan el haberme salido de las reglas. Estoy en una situación muy curiosa en la que yo misma me he metido, no voy a culpar a nadie, pero yo no me he metido con la voluntad de cerrar nada, porque mi naturaleza es abierta. Este hecho de no ser reconocida por el sector me ha afectado mucho, pero las cosas son así. El hecho de no tener una galería, que no haya un interés comercial detrás de mi obra, creo que es esencial. El que a mi obra le vaya bien no beneficia a nadie. Sin el apoyo del mercado, de la posibilidad comercial, es difícil que el arte tenga una gran repercusión. Mi obra no ha ofrecido esa posibilidad comercial a nadie: tendría que haber sido alguien muy visionario, que se la hubiera jugado conmigo. Si yo hubiera sido una artista alemana, belga, francesa... incluso americana, otro gallo hubiera cantado.

No puede ser que por los avatares de tu vida, que ha sido bastante movida, por cierto, no te hayas interesado demasiado por esta parte comercial de tu trabajo...

También puede ser, porque cuando he necesitado dinero, al haber estudiado arquitectura, he trabajado haciendo interiorismo y montajes de exposiciones, y de eso me he pagado mi obra, la producción de mi trabajo y mi vida. *From the Center* (1982) una pieza histórica que presenté en el primer festival de vídeo que se hizo en España en

San Sebastián, que en Madrid no se ha visto jamás y que en Barcelona se presentó en Metrònom en el 85, es una obra capital, en el sentido de que es de las primeras que se hicieron, no en España, sino en el mundo, con doce canales en un punto de Nueva York sin mover la cámara durante dos años —un *stop edge* electrónico. ¿Cómo puede ser que no la conozca nadie, que no forme parte de nuestro legado cultural electrónico? La acusación que me haces puede que sea cierta en el sentido de interesarme menos ciertas cosas, incluso el éxito. Tuve un accidente tremendo: estuve prácticamente muerta durante unos días. Yo conducía el coche y mi madre murió en el accidente. He tenido unos choques tan tremendos con realidades tan definitivas que me hacen ver todo con demasiado relativismo. No digo que esto sea bueno, al contrario, tal vez mi caso haya sido excesivo. Ahora lo único que puedo decirte es que me sabe mal. El otro día estaba con un coleccionista que vino desde Valencia y me confirmó lo que me estás diciendo. Me decía: "es impresionante, yo tenía una idea de tu trabajo completamente diferente, ¿cómo puede ser que yo, que llevo 20 años en el mundo del arte, no conozca perfectamente toda esta obra?". Quiere comprarme una obra, y estoy intentado que sea *From the Center* para reconstruirla, para que pueda ser conservada y conocida, para que la gente joven la pueda volver a ver. Con estas pérdidas nos hacemos más pobres y, de esto, sí me siento responsable.

El asunto es que cuando nos quejamos de que, por ejemplo, no tenemos una tradición española de vídeo, no es que no la tengamos, es que la destruimos para luego reconstruirla más cómodamente sin tener en cuenta una realidad que en su momento pudo ser molesta...

"No me considero una profesional, soy una perpetua y apasionada amateur"

Iba a decir que esto es muy catalán, pero a lo mejor es también muy español. Estamos mirando siempre hacia afuera y no damos ningún valor a lo que ha sido hecho nosotros. Esto es fatídico, porque solamente honrando lo propio uno puede saber quién es. No yo, todos, como colectividad, porque creo que todos somos uno y vamos en grupo. Formo parte de esta colectividad y formo parte de este grupo. Soy un puntito, lo que yo haya podido generar es riqueza colectiva, y si se pierde, no lo pierdo yo, porque yo dentro de dos días ya no estaré aquí, lo perdemos todos. Es en este sentido en el que realmente lo siento, no en el sentido de los premios. Me hubiera venido muy bien haber tenido una economía mejor y no estar siempre al borde del precipicio, pero bueno, en este sentido también he tenido otras suertes, otras ventajas.

En alguna ocasión hemos hablado del proyecto de hacer una película con la vida de tu bisabuela...

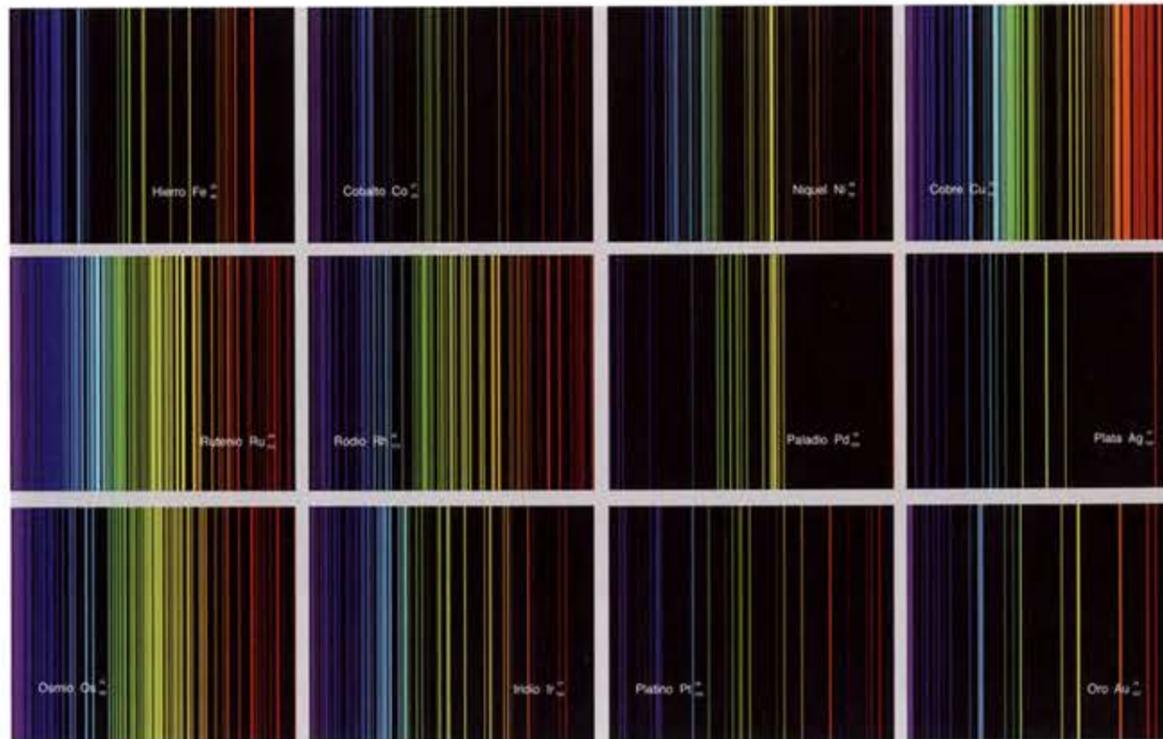
Es una película con título provisional, *Cartas de Birmania*, y, efectivamente, está basada en mi bisabuela. Es una historia tremenda que forma parte de mi genealogía femenina porque mi bisabuela es la abuela de mi madre. Hasta que murió mi bisabuela no supimos que su madre era birmana. Tuvo que negar durante toda su vida su lugar de origen y a su madre. Incluso a niveles oficiales, en su matrimonio, constaba que su madre era una inglesa nacida en India y su padre un alemán. Cuando ella murió nos encontramos un maletín lleno de cartas que venían de Akyab, que ahora se llama Sittwe, en el norte de Birmania, que ahora se llama Myanmar, en la frontera con lo que ahora es Bangladesh. Eran cartas del padre de mi bisabuela, un alemán que se va a Birmania y que desde allí escribe. En ellas queda clarísimo que la madre era birmana, y en todos los puntos en los que se ve la palabra "madre" las niñas han borrado la tinta, son como un colador, las car-

tas aparecen agujereadas, porque estas niñas, que nacen en Birmania de padre alemán y madre birmana, son enviadas con quince años a Heidelberg, a un internado de señoritas de lujo donde aprendían cuatro idiomas, a tocar Chopin y demás. Y allí (es una imagen que yo me he fabricado, pero de la que estoy segura) empezó la negación de quiénes eran; la directora les diría que por el bien de todos era mejor decir que eran inglesas, nacidas en India... Cuando estuve en Birmania y fui a la plantación donde estuvieron mis abuelos, a la que los militares, por cierto, no me dejaron pasar, la experiencia fue apasionante. Lo que pasó es, todavía conservo la carta, que el padre de mi bisabuela fue atacado por un tigre cuando volvía a casa en un carruaje: el caballo se asustó, mató a los perros, se metió en el bosque, y allí, una rama golpeó a mi tatarabuelo, que aunque salvó la vida, quedó tocado. A partir de ese momento, él, que había conseguido una cier-

María Marley (Marley quiere decir guirnalda) también fallece y las hijas no la vuelven a ver jamás. Cuando ella muere reciben como herencia una cajita con oro. Yo me siento heredera de ese oro de Birmania porque para mí el oro es la luz sólida y quiero honrar esta genealogía femenina. Incluso mi padre me ha reconocido que si él hubiera sabido este origen, igual no se hubiera casado con mi madre. El racismo es enorme. Mi película sería ir a buscar a esa mujer, pero no la he hecho todavía.

Pero sí has hecho otra película que se acaba de estrenar en Barcelona...

Sí, la que he hecho se llama *El arroz se planta con arroz*, y me ayudará a hacer *Cartas de Birmania*. Un día iba en el coche con mi ayudante a dar un taller de luz a Valencia, y pasamos una zona anegada de agua donde estaban plantando el arroz. Hubo un momento de una

Frecuencias:
2010. Cortesía
de la artista.

ta riqueza, se empieza a arruinar, y mi bisabuela y su hermana, como están hipereducadas, se ponen a trabajar con un diplomático porque ellas hablaban alemán, inglés y francés. Vienen a España y trabajan con la familia Comella. Acaban hablando castellano y catalán, y una de ellas siendo mi bisabuela. Para mí estas mujeres que acabaron asentándose en Barcelona, en un pueblo llamado Centellas, fueron muy importantes porque en Centellas formaron un jardín que es el jardín de mi infancia. Un jardín con glorieta, relojes de sol... No te puedes imaginar cómo era...

Tú bisabuela se casa con un catalán...

Se casa con un Batllé, hermano de la mujer de Comellas, y se queda a vivir aquí. Tiene cuatro hijos y una historia tremenda: matan a su marido a tiros al volver a casa y se queda sola con cuatro hijos, pero decide continuar con la fábrica ella sola, una birmana que hacía las fotos, las revelaba, se encargaba de preparar los tintes para los curtidors sin que la vieran los empleados. Dirigió la fábrica hasta la mayoría de edad de sus hijos. Era tremenda, pequeña pero tremenda. Estas cartas llegaron a mis manos traducidas por mi tía, porque los originales estaban en alemán y en inglés. Fue muy impactante. Estas niñas no volvieron a Birmania, el padre murió, y la mujer birmana,

claridad increíble, como una epifanía, en el que vi algo que, de ser tan obvio, nos resulta totalmente invisible: el arroz se planta con arroz. Parece una tontería, pero quiere decir que cada cosa sólo puede surgir de su propia esencia. Si tú no tienes arroz nunca podrás tener arroz; podrás tener patatas o cualquier otra cosa. Nosotros estamos constantemente infringiendo esta ley, intentado conseguir una cosa a partir de otra diferente, y eso es algo que tal vez sólo hayan conseguido los antiguos alquimistas, no nosotros. Quiero decir que la creatividad sólo puede salir de la creatividad misma. La semilla para la creatividad no es el dinero, ni la política, no. La semilla para la creatividad es la creatividad misma. La película trata de esto.

¿Qué posibilidades habrá de poder ver *Cartas de Birmania*?

Haremos lo posible, no es fácil, pero lo intentaré. El estreno de *El arroz se planta con arroz* ha sido muy emocionante, con todos los que han participado, los departamentos de física y química de la universidad, la gente de los talleres...

Decías que esta película es la culminación de la exposición de Arts Santa Mònica...

Sí, es la hija, lo que la exposición ha generado, una exposición que ha nacido con un planteamiento muy diferente al habitual. Sobrepa-

só las expectativas gracias al recibimiento de la gente, de las escuelas, a todos los niveles. Ha sido como una prueba de lo que en el futuro quiero hacer en ese centro de creatividad que sueño con hacer.

Siempre hablas de tu trabajo en relación con la ciencia, con la creación científica.

El científico tiene que dar también un salto creativo, un salto al vacío. Es el mismo salto, lo que pasa es que, luego, el tejido en el que se manifiestan es distinto. La excesiva separación de los saberes que vivimos es algo que viene de la *Encyclopédie Française*, y es necesaria, no nos engañemos. Ha sido necesaria para que podamos entender la realidad, dividirla en cajoncitos donde podamos ordenar el conocimiento del mundo, controlarlo... Pero como todo, acaba siendo víctima de su propia estructura. ¿Qué ha pasado? La ironía de que tengamos una facultad de física y otra facultad de química. La química entiende los elementos de la tabla periódica a partir de sus condiciones químicas, y la física está entendiendo los mismos elementos a partir de su estructura nuclear y atómica, por lo tanto, el espectro de visión de los elementos es patrimonio, entre comillas, de la física, y la tabla periódica es patrimonio de la química. A nadie se le ha ocurri-

la realidad es una y continua, y que nosotros podemos atravesarla e incluso modificarla.

¿No crees que ese rechazo a tu trabajo del que hablábamos antes no puede venir también por este aspecto, no digo mesiánico, pero sí un tanto chamánico que tiene tu planteamiento?

Sí, por supuesto. No toleran esa lectura de la realidad. No pueden, esa es la palabra. Hasta ahora, lo que les interesa de mi trabajo son las obras conceptuales: *Boy Meets Girl* (1978) o *For Agains* (1983), que me ha comprado el MACBA, obras que igual haría hoy, pero no puedo estar 20 años haciendo lo mismo. Ahora están con el arte político, el arte-lenguaje, pero yo ya no creo en esto. Tenemos que dar un salto enorme e ir más allá del lenguaje. Volver a triturar la realidad para darle otra lectura lineal no me interesa en absoluto. Creo que nuestra tarea es de otro tipo; por ello soy completamente rechazada. No estoy de moda, pero es que no quiero estar de moda, quiero estar de fondo. Creo que hemos dado excesiva importancia a las ideologías y a las historias personales de cada uno. Yo pondría como ejemplo de esto a *El Grito* de Munch, un grito del siglo XX. Ahora estamos en un momento en el que ya hemos explorado esta *angst*, esta dua-

Un espai propi,
2000.
Cortesía
de la artista

do, hasta *Frecuencias* (2010), hacer una tabla periódica con las firmas lumínicas de los elementos. Creé una tabla periódica enorme, igual que la tradicional de Dmitri Mendeléyev, pero con los espectros de emisión de todos los elementos. Ahora resulta que esta tabla la quieren los físicos, la quieren los químicos y estamos en el proceso de poder editarla. Cuando la hacía me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero al saltarme los compartimentos estancos, al traspasar las reglas, conseguí algo que no se había hecho desde un lugar o desde el otro porque ellos estaban excesivamente atentos a no salirse de los límites establecidos. Ha sido *a posteriori* cuando se ha revelado como algo innovador, que nadie había hecho y que nadie tenía, pese a que era algo de lo más obvio. Ahora nos llega un momento en la historia independiente de las grandes aceleraciones. Tenemos que volver no para atrás, pero sí a un renacimiento (en el sentido renacentista) y volver a componer un tejido unitario de la realidad, no vivir con esa fragmentación que para entender es correcta pero que imprime carácter a la realidad. La realidad es continua: la física, la química, la filosofía... están todas ahí, convergiendo en un punto, en mí, en ti, esa es la realidad. Somos nosotros quienes hemos hecho las clasificaciones. Es un momento muy importante para este renacimiento, independientemente del dolor que siempre se deriva de todos los renacimientos por todo lo que tiene que caer. Pero por otro lado, está ese lado de alegría y esperanza de volver a reencantar la vida, de que la vida vuelva a ser misteriosa, de que vuelva a ser completa, de que todas estas miradas son solamente miradas desde lugares distintos pero que

“Sin el apoyo del mercado, de la posibilidad comercial, es difícil que el arte tenga repercusión”

lidad de náusea hasta el absoluto final. Ahora entramos en el momento de la colectividad, de aportar al conocimiento común, entramos en otra conciencia, y no por la religión. Las religiones caerán porque son estructuras de poder y están todas totalmente tocadas. Ha de quedar el espíritu, con el nombre que cada uno le quiera poner, es igual. Llevamos siglos matándonos por los nombres, pero eso no importa ya. Las religiones no nos pueden separar. Nos separará que no seamos honestos, que seamos racistas, que no seamos capaces de entender y aceptar al otro, pero nunca el pensamiento. Y esto es un cambio completo de paradigma. Entramos en un lugar en el que el trabajo personal que hay que hacer es muy duro.

¿Cómo encajas las grandes catástrofes que están sucediendo dentro de tu teoría?

No lo sé, lo que yo diga es sólo otra opinión. Personalmente creo que son muestras de hasta dónde ha llegado la tierra, la ambición y el comportamiento humanos, la manera de tratar las energías... Es decir, la Tierra es un organismo vivo y la vida requiere ser respetada. Si sólo la maltratas y la usas, al final te devuelve la cara de una ambición sin límites. La idea capitalista, llevada al extremo dramático al

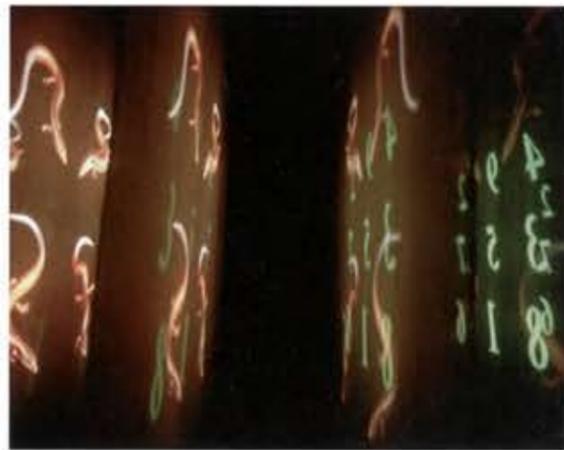
Brindis (Invitación a la abundancia), 1999. Cortesía de la artista.

que hemos llegado, a ese más, más, más hasta el infinito, es una carrera que si la ves desde la matemática es una ecuación suicida hacia un infinito imposible. Hemos sustentado nuestro mundo del bienestar en la idea de que ésta es la ecuación que nos interesaba. No hemos querido ver el precio de esto. El precio lo está pagando el tercer mundo, lo está pagando el planeta, lo está pagando la Tierra. Ahora hay un espejo, gracias a Internet, y vemos el calentamiento del planeta, los desastres... empezamos a ver la situación real. Si no podemos contenernos, desapareceremos y no pasará nada. El destino está en descentralizar las energías, y cuando esto suceda, todo cambiará porque el poder que tienen los países que controlan las energías, ya sea el petróleo, el gas, el carbón, o la que sea, se habrá terminado. Si este edificio es autónomo, empiezo a vivir con menos, y cada casa se autoabastece. Y así, la estructura del poder no nos afectará y todo cambiará. Esa es la auténtica democracia. Una democracia con capitalismo salvaje no es una verdadera democracia. Si en esta mesa me siento con ocho personas y decidimos que todos votaremos todas las decisiones a tomar en un auténtico proceso democrático, pero resulta que la mesa, las sillas, la comida y la bebida que hay encima de la mesa, o la luz con la que podemos ver, son mías, ya podemos votar lo que queramos que el poder lo tendrá yo porque tengo todos los recursos. Eso es lo que está pasando en el planeta. Tenemos democracias que son invitadas a votar pero, mientras tanto, los tres o cuatro que tienen el auténtico poder se reúnen para tomar las decisiones. Esto cambiará, y cambiará con una hecatombe, porque los humanos no aprendemos. Tenemos que aprender sin llegar al desastre. Tenemos que aprender del éxtasis, no del sacrificio, ese sería el objetivo. Lo que aprendamos por nuestra cuenta lo aprenderemos con dolor. Tenemos que volver a nuestra esencia, a nuestro centro: a nuestro corazón humano, a nuestra empatía, a nuestra capacidad de organizarnos, de unirnos, y sobre todo, a nuestra capacidad de crear, de crear más con menos. Ese es nuestro destino.

TV Weave, 1985. Cortesía de la artista.

Traspasar límites, 1995. Cortesía de la artista.

Considerada internacionalmente como una de las pioneras en utilizar el vídeo como soporte autónomo más que como medio documental, su producción ha sido objeto de múltiples exposiciones individuales en nuestro país, destacando las realizadas en la Sala Montcada, Barcelona, 1989; Palau de la Virreina, Barcelona, 1993; MNCARS, Madrid, 1995; MACBA, Barcelona, 1996; CCCB, Barcelona, 2000; y Arts Santa Mònica, Barcelona, 2010-2011. Hasta el 15 de junio su obra puede verse en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa de A Coruña.

TEMA CENTRAL | MUJERES, FEMINISMOS Y GÉNERO EN ESPAÑA **ART** 23

Eugènia Balcells. Boy Meets Girl, 1978. Cortesía de la artista.

Eugènia Balcells nace en Barcelona donde se diploma en Arquitectura Técnica. Hija y nieta de arquitectos e inventores, el roce cotidiano con todo tipo de instalaciones ingeniosas relacionadas con la visión y la matemática la inicia en el aprendizaje del frágil equilibrio entre lo intangible y lo material, entre lo ilusorio y lo exacto. En 1968 se traslada a Nueva York y prosigue su formación artística en la Universidad de Iowa donde obtiene en 1971 el Master en Arte. Hasta 1979 vive entre Barcelona y Nueva York, año en que fija su residencia en Estados Unidos. A partir de 1988 vuelve a residir alternativamente en ambas ciudades.

Inicia su actividad artística a mediados de los años 70 en el contexto del arte conceptual, siendo una de las pioneras del cine experimental y del arte audiovisual en España. Las primeras instalaciones, películas y vídeos que realiza se identifican con las corrientes crítico-sociológicas, tratando temas relacionados con la sociedad de consumo contemporánea y con los efectos de los medios de comunicación sobre la cultura de masas.

A partir de finales de los años 70, utiliza el círculo en algunas de sus obras más significativas, por una parte como descripción física del movimiento de cámara situada en el centro del espacio, y por otra como concepción formal utilizada en el sistema compositivo de la instalación. Esta estrategia es empleada en la película FUGA (1979), en el vídeo INDIAN CIRCLE (ganador del Grand Prix de la 1ère Manifestation Internationale de Vidéo en Montbeliard, 1982) o en la instalación de vídeo FROM THE CENTER (premiada en el Visual Studies Workshop, Rochester, NY, 1983).

Entre 1981 y 1982, a raíz de una serie de contactos con distintos músicos norteamericanos, entre los que destaca Peter Van Riper, y continuando la exploración de la relación entre imágenes y sonidos ya propuesta en la película 133 (1978-79), realiza un conjunto de trabajos denominados SOUND WORKS.

A través de su exploración de los límites de la percepción visual en las dos instalaciones de vídeo COLOR FIELDS, presentada en el I Festival Nacional de Vídeo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1984) y TV WEAVE, presentada en el Institute for Art and Urban Resources, P.S.1, Nueva York (1985), consigue una nueva comprensión de la imagen electrónica. Con TV WEAVE participó, en la exposición *Primera Generación - Arte e Imagen en Movimiento*, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2006-2007). Esta exposición se estructuró entorno a diferentes ideas y obras de los primeros artistas que trabajaron con el vídeo en el mundo.

La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones interpersonales son temas centrales de obras como DESCANSAN COMO EN LA CASA MATERNA I y II, EN TRÀNSIT y SINCRONÍAS presentadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en 1995.

La interacción de las funciones complementarias de los dos hemisferios del cerebro son objeto de reflexión en la instalación TRASPASSAR LÍMITS (parte de la exposición VEURE LA LLUM en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1996), que con seis pantallas translúcidas traspasadas por dos proyecciones opuestas presenta una metáfora de la coexistencia de los mundos racional e intuitivo.

Un gran número de instalaciones audiovisuales va configurando su obra. Algunas veces se reflexiona explícitamente sobre la luz, uno de los intereses que ha vertebrado su investigación creativa y docente. Su último trabajo realizado para un espacio público es un jardín luminoso, JARDÍ DE LLUM - Collserola (2003), instalación permanente situada en la estación de metro Ciutat Meridiana en Barcelona.

El interés por los objetos cotidianos ya presente en sus primeros trabajos (SUPERMERCART, CLEAR BOOKS) es la base de la exploración del hábitat humano a través de los objetos de cada espacio y su esencia simbólica y energética. La exposición EN EL COR DE LES COSES (En el Corazón de las Cosas) está compuesta de cinco instalaciones audiovisuales que corresponden a los espacios esenciales de una casa - ESTAR, COCINA, COMEDOR, DORMITORIO y BAÑO - y fue presentada en el Tinglado 2 de Tarragona en 1998.

Otra obra que utiliza objetos cotidianos, RODA DO TEMPO, es una reflexión múltiple sobre el tiempo: el tiempo cíclico de la naturaleza, el tiempo dialéctico de la historia, el tiempo subjetivo, el tiempo imaginario, la no existencia del tiempo y la coexistencia de todos los tiempos. Esta instalación fue encargada por el Centro Cultural Banco do Brasil, Río de Janeiro, en 2001.

En algunos de sus trabajos trata la imagen y el papel de la mujer en la cultura y la necesidad de honrar la herencia histórica (ATRAVESANDO LENGUAJES, ÁLBUM PORTÁTIL) y retrata a la mujer en transformación constante inmersa en las olas del mar como metáfora de la vida en UN ESPAI PROPI (2000). Esta obra, homenaje a Virginia Woolf, fue encargada por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Explora los límites entre el mundo interior y el exterior.

Como bienvenida al nuevo milenio la artista creó BRINDIS (Invitación a la abundancia) (1999) presentada en la Galería Alter Ego de Barcelona y en la Casa de las Américas de Madrid. Este trabajo invoca la abundancia, la plenitud, la felicidad y la celebración. Es la celebración de la vida que nos invita a llenar las copas y a brindar con nuestros mejores deseos.

Su instalación ANAR-HI ANANT (2000), obra sintética que a partir de objetos cotidianos genera una nueva experiencia poética sobre la percepción, formó parte de la exposición *“El Discreto Encanto de la Tecnología- Artes en España”* en el Museo MEIAC de Badajoz y en el ZKM Center for Art and Media, en Karlsruhe, Alemania y se presentó en julio del 2009 en la Fontana d’Or de la ciudad de Girona.

En el año 2009 presenta FRECUENCIAS, obra que gira entorno a la luz y el color como elementos que distinguen -permiten y delimitan al mismo tiempo- la percepción. La obra intenta crear imágenes, cercanas a las holográficas, en las que coexisten distintos planos para representar la realidad como un tejido de frecuencias. Su carácter poético se sustenta en el punto de encuentro entre las ciencias y las artes, siempre tan frágil y tan potente. Este proyecto se presentó en septiembre del 2009 en el centro Arts Santa Mònica de Barcelona y inició su itinerancia en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural-Fenosa de la Coruña (MACUF, 2010-2011). Está previsto que este sea un proyecto expositivo en crecimiento que irá sumando nuevas instalaciones a lo largo de su itinerancia.

<http://www.eugeniabalcells.com>

araahorano.blogspot.com.es

En estos últimos años, a la actividad creadora de Eugènia Balcells, se suman los cursos impartidos por ella en distintos centros y universidades. En sus talleres trabaja la luz como esencia creativa, integrando en la visión diferentes formas de conocimiento como la filosofía, la literatura, la poesía, la física, etc.

<http://www.universoeugeniabalcells.com>

EL ARROZ SE PLANTA CON ARROZ es una película en la que Balcells explora la repercusión educativa de su exposición FRECUENCIAS en la ciudad de Barcelona.

El año 2012 se presenta AÑOS LUZ en Tabacalera, Madrid, exposición que consta de las instalaciones multimedia UNIVERSO i FRECUENCIAS, el mural HOMENAJE A LOS ELEMENTOS, el film documental VISLUMBRAR EL UNIVERSO, la instalación sonora SONIDOS DEL ALUMINIO y de un espacio de documentación y actividades. Esta exposición empezó en el año 2015 su itinerancia internacional en México, en el Centro Nacional de las Artes de DF y después en Querétaro y en Julio de 2017 se presentó en el MAC Panamá. En 2018 se presenta en el Museo de la Ciencia de Barcelona, Cosmocaixa.

El mes de febrero del 2010 le fue concedida por S.M. el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2009 en la categoría de Oro. El año 2010, con motivo de su exposición FRECUENCIAS, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts le concedió el Premi Nacional d’Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya.

EUGÈNIA BALCELLS FOUNDATION

Presentación

The Eugènia Balcells Foundation fue creada el año 2014 en la Ciudad de Nueva York – en la que la artista residió más de veinte años – y en septiembre de este mismo año se formalizó su Delegación en Barcelona (FEB).

A lo largo de estos dos años de funcionamiento, la Fundación ha constituido su Patronato de Honor del que forman parte algunas de las personalidades que han alentado el trabajo de Eugènia Balcells desde antiguo:

John Berger, escritor y crítico de arte; Carlos Cavallé, Director General emérito de IESE; Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química en 1981; Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO entre 1987 y 1999; S. Mohanambal, Doctora en medicina holística y ayurvédica; Phyllis Montgomery, Curadora del Ellis Island Immigration Museum en NY y Leopoldo Rodés, Presidente del Patronato de la Fundación MACBA.

Actualmente, la FEB trabaja en la constitución de un Patronato que pueda financiar la producción de obra nueva y facilitar la organización de las exposiciones previstas en el plan de trabajo actual.

Con la exposición FRECUENCIAS, presentada en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona en el 2009, Eugènia Balcells ganó el Premio Nacional de Artes Visuales que concede la Generalitat de Catalunya. Premio que llegó pocos meses después de haberle sido concedida por S.M. el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2009 en su categoría de oro.

Desde entonces, el proyecto iniciado en FRECUENCIAS no ha hecho más que crecer. Primero, generó AÑOS LUZ, una exposición que enlaza con una tradición artística muy antigua consistente en utilizar el lenguaje de las artes para hacer llegar al público general la interpretación de la realidad propia de cada momento histórico.

Esta exposición fue presentada en Tabacalera, Madrid en el año 2012 y viajó al Centro Nacional de las Artes en DF, México en Mayo del 2015 y en Noviembre del mismo año fue presentada en Querétaro, México. En julio de 2017 se ha presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.

Esta larga trayectoria de investigación artística se concreta ahora en los siguientes proyectos en curso:

- La presentación del proyecto expositivo AÑOS LUZ en el CosmoCaixa, Museo de la Ciencia de Barcelona en 2018. Por primera vez, esta exposición ha sido acogida por un centro dedicado a la historia de la ciencia y a la actual investigación científica.
- La itinerancia del proyecto expositivo AÑOS LUZ continuará en los Museos de Arte Contemporáneo de Bogotá-Colombia, Rosario-Argentina y en Japón.
- El proyecto expositivo LEGADO que la Fundación trabaja para presentar en la ciudad de Barcelona. Se trata de una gran exposición que repasa el saber contenido en una gran biblioteca heredada. A través de un conjunto de murales y de instalaciones multimedia, Eugènia Balcells propone una forma de visualizar las diversas capas de comprensión de la realidad que se han ido compilando a lo largo de la historia humana.
- El proyecto expositivo ORIGEN que ofrece a los visitantes una experiencia artística sobre dos interrogantes presentes desde antiguo en la curiosidad humana: el origen de la realidad y la capacidad del lenguaje para interpretar el devenir constante de la vida.
- La exposición REPRISE que reúne tres obras: ATRAVESANDO LENGUAJES, RE-PRISE y BOY MEETS GIRL, creadas por Eugènia Balcells en los años 1970 y que forma parte de un proyecto organizado por el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona e inaugurado en mayo 2017. La forma de presentación de estas obras ha sido actualizada por la artista para esta presentación.
- Participación en la exposición sobre la fotonovela en el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella con el mural FIN, de diciembre 2017 a Abril 2018.

Para conocer con más detalle la actividad de la Fundación se puede consultar: <http://eugeniabalcellsfoundation.org>