

Ella, una y otra vez

En 1968, Eugènia Balcells viaja por primera vez a los Estados Unidos. Al irrefrenable deseo de conocer mundo, se suma con fuerza la voluntad de iniciar una carrera cinematográfica.

Muy pronto, entra en contacto con la nueva ola del Women's Lib y, desde entonces, siempre ha mantenido vivo el interés por la presencia de las mujeres en las distintas esferas de la vida pública y la necesaria ruptura con los modelos de vida prefijados.

En la década de los años setenta, una vez finalizado el máster en Artes en la University of Iowa, Eugènia Balcells interroga la realidad mediante el ojo de la cámara y se interesa especialmente por los estereotipos humanos que el cine ha ido inmortalizando a través de las grandes productoras de Hollywood.

Esta exposición presenta diversas obras de finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta –*Fin, Re-Prise, Boy Meets Girl, Going Through Languages*–, donde queda reflejado su incisivo cuestionamiento sobre la imagen de las mujeres.

Completa el recorrido *Àlbum portàtil* (1993), donde Balcells hace un homenaje a todas las mujeres sin excepción, y *Autoretrat* (1980-2018), con el que habla mediante la cámara de vídeo de su lugar en la ciudad de Nueva York, en la que vivió cerca de treinta años.

Cierra la exposición *Becoming* (2022), una instalación nacida de la obra *Un espai propi*, con la que Balcells celebra la obra y la vida de Virginia Woolf. Breves citas de textos de la escritora jalonan el recorrido como una pequeña linterna de bolsillo.

Siguiendo de cerca el vocabulario artístico creado por Eugènia Balcells a lo largo de su trayectoria, la exposición se inicia con la obra *Fin*, en un intento de no desvincular nunca lo que las obras revelan de lo que solo insinúan o directamente esconden.

Eulàlia Bosch

FIN

Montaje audiovisual a partir de 100 viñetas finales de fotonovelas.

Se presenta por primera vez como proyección continua.

En su afán de coleccionista, Eugènia Balcells acumuló una gran cantidad de fotonovelas que compraba en mercados de segunda mano y que utilizó para dar visibilidad a todas las historias que abría la palabra 'fin'.

A menudo, tienes que conformarte con las semillas; los gérmenes de lo que podría haber sido si tu vida hubiera sido diferente. Virginia Woolf en *Moments of Being*, 1939-1940.

RE-PRISE

1977-1991. Instalación audiovisual a partir de fotogramas de películas de 35 milímetros que han pasado por el circuito comercial.

Re-Prise consiste en la proyección simultánea de 8 series reales de películas comerciales encontrados en un mercado dentro de pequeñas cajas de cerillas: títulos de crédito, personajes femeninos, personajes masculinos; acción: gestos de manos; relación: la pareja; situación: al teléfono; las masas; y fin.

Estos fotogramas revelan los diferentes arquetipos, signos e iconos del lenguaje cinematográfico.

El sonido es un collage de fragmentos de bandas sonoras de todo tipo de películas.

En esta exposición, se presentan las series "Personajes femeninos", "Personajes masculinos" y "Parejas".

¿Quién soy, qué soy, etcétera? Estos interrogantes siempre flotan a mi alrededor. Virginia Woolf en *Diario de una escritora*, 1926.

BOY MEETS GIRL (Chico encuentra chica)

1978. Versión digital a partir del formato 16 mm, color. Duración: 10 minutos.

Esta película parte de una pregunta: ¿Qué imagen tendría del hombre y de la mujer un extraterrestre que nunca hubiera visto a seres humanos vivos y que únicamente conociera sus imágenes reproducidas en la prensa, los libros y las revistas?

Las más de mil imágenes que constituyen esta película provienen de periódicos, revistas, publicidad, etc., y configuran un retrato arquetípico de la mujer y del hombre contemporáneos vistos a través de los medios de comunicación.

No hay antídoto [...] contra la conmoción de los encuentros. Virginia Woolf en *Las olas*, 1931.

GOING THROUGH LANGUAGES (Atravesando lenguajes)

1981. Realizado en colaboración con Noni Benegas, poeta, y Marta Moia, antropóloga. Versión digital a partir de U-Matic ¾", NTSC, color. Duración: 28 minutos.

Vídeo de dos canales que explora el contraste entre el lenguaje público de la televisión –en este caso la imagen de la mujer presentada por los medios de comunicación en el programa “Miss Universe” (1981)– y el lenguaje personal e íntimo de las imágenes de dos mujeres en su casa.

En el primer caso, la cámara busca las imágenes que quiere ofrecer; en el segundo, Eugènia Balcells utiliza una cámara que circula libremente sobre un pedestal con ruedas y deja que encuentre lo que va sucediendo. Esta libertad de cámara ha tenido mucha importancia a lo largo de su obra.

[...] todo son historias. Pero ¿cuál es la verdadera historia? No lo sé. De ahí que conserve mis frases colgadas, como ropas en el armario, en espera de que alguien se las ponga. Virginia Woolf en *Las olas*, 1931.

ÀLBUM PORTÀTIL (Álbum portátil)

1993. Abrigo de plástico transparente con bolsillos llenos de postales de mujeres.

La acción en la que este *Àlbum portàtil* fue presentado –librería Tartessos de Barcelona (1993)– fue grabada y la voz de la artista decía estas palabras:

Llevo en mí a todas las mujeres, las conocidas, las no conocidas, las jóvenes, las viejas, las sabias, las que no saben mucho... todas... las llevo con honra y con gran agradecimiento.

Los personajes serán solo pareceres. Virginia Woolf en *Diario de una escritora*, 1923.

AUTORETRAT (Autorretrato)

1980–2018. Acción realizada y filmada en Nueva York por la propia artista.

Sonido: Fragmentos del sonido de las instalaciones y obras sonoras realizadas por Eugènia Balcells en Nueva York entre los años 1980–2018, en colaboración con Peter van Ripper.

Con la cámara en el repliegue frontal de su sombrero, Eugènia Balcells recupera una bola espejo que conservaba como un tesoro en su estudio y, de esta manera, autofilmándose y a la vez siendo filmada por su ayudante, hace un recorrido desde el Soho, donde vivió a inicios de los años ochenta cuando llegó a Nueva York, hasta su estudio en Brooklyn, pasando por algunos de los lugares de la ciudad más significativos para ella: el Metropolitan Museum, la Public Library de la

EUGÈNIA BALCELLS

ELLA, UNA I ALTRA VEGADA

calle 42, Grand Central, el cauce del East River, el Museum of Natural History, etc.

Eugènia Balcells ha vivido más de treinta años en los Estados Unidos.

Es la vida lo que importa, solo la vida, el proceso de descubrir. El eterno y perpetuo proceso, y no es descubrimiento en sí. Virginia Woolf en *Noche y día*, 1919.

BECOMING (Devenir)

2022. Instalación de vídeo para cuatro canales a partir de la obra *Un espai propi*. Instalación sonora: Barbara Held. Personaje interpretado por Gemma Sin.

Becoming presenta a una mujer que renace continuamente y evoluciona enfrentándose a las olas del mar, a la tierra, al aire y a la luz.

Nació de la instalación *Un espai propi* que Eugènia Balcells hizo en homenaje a la vida y la obra de Virginia Woolf, presentada en el año 2000 en el CCCB de Barcelona, en el marco del programa *Fars del segle XX*.

Como instalación para cuatro canales, se presenta por primera vez.

¿Cuál es la palabra para expresar lleno de mar?
Virginia Woolf en *Diario de una escritora*, 1933.

Para que el arte de la creación sea posible, antes debe producirse una colaboración entre el hombre y la mujer. Ha de consumarse una suerte de matrimonio entre contrarios. Virginia Woolf en *Una habitación propia*, 1929.

Una inquietud esencial del arte de Eugènia Balcells es cómo el tiempo y las imágenes construyen nuestra relación con el mundo que nos rodea.

...

En tanto que poeta visual, Balcells selecciona y crea las imágenes que configuran el espacio y el lugar de sus proyectos de instalación.

John G. Hanhardt. "Eugènia Balcells: An Archeology of Time". En *From the Center*. Nova York: El Museo del Barrio, 1987.

En diversas ocasiones, Balcells se ha referido a la enorme atracción que le producen los puentes: "la identidad son todos los puentes"; las postales, un material significativo en su obra, como "puentes entre las personas"; o Nueva York, su "otra" ciudad, como "una isla con puentes que conectan territorios" –son afirmaciones de Eugènia. Y sin duda su arte es una traducción perfecta de la metáfora de los puentes abiertos. La auténtica amalgama de distintas disciplinas como la ciencia, la filosofía, la mística, la literatura, la arquitectura, el cine, la música, las artes plásticas, unidad o un particular sentido empírico y a la vez crítica, configuran el mapa mental de Eugènia, o a partir del cual ella erige su propio discurso artístico.

...

La frecuente simplicidad de la solución formal de su obra, que juega con la idea de fragilidad, pureza e inmaterialidad, contrasta con la red de significados profundos cifrados en los contenidos mismos de la propuesta artística.

...

Eugènia realmente ha desarrollado una ciencia de procesar física y mentalmente los "datos" fragmentarios de nuestra realidad, rescatándolos de su entorno, otorgándoles una dimensión espaciotemporal y dejándolos hablar por sí mismos.

Claudia Giannetti. "Reflectáforas. Eugènia Balcells". En *Eugènia Balcells. Sincronías*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1993.