

Marta Ramos-Yzquierdo

PREÁMBULO

El texto no «comenta» las imágenes. Las imágenes no «ilustran» el texto...
 (...) Texto e imágenes, en sus trazos, quieren asegurar la circulación, el intercambio de estos significantes: el cuerpo, el rostro, la escritura, y leer ahí la distancia de los signos.

Roland Barthes, *El imperio de los signos*, Mondadori, Madrid, 1993 (1970)

Piense en un círculo, en una línea en la que no podemos determinar ni un principio ni un final. Si camináramos por esta línea, nuestro movimiento sería continuo y sin desenlace preciso. La palabra «preámbulo» hace alusión a esta errancia como rodeo, también a una digresión verbal antes de entrar en materia, y asimismo a una introducción de una partitura. Por lo tanto, se refiere a los lenguajes del cuerpo, de la información narrativa y de la composición musical, es decir, a tres tipos de sistemas codificados de diferentes lógicas, con sus signos y notaciones correspondientes. Si nos movemos entre las líneas de estos códigos, estaríamos deambulando en un vagar en el que se podría suspender el espacio, el lenguaje, y por ende, también el tiempo. Sus glifos no encontrarían un canto para atrincherarse, o lo que sería lo mismo, para significarse o determinarse.

Este tránsito de cuerpos, conceptos, imágenes y letras, todos ellos signos, está en la esencia de *Technical Images*. Almudena Lobera lleva años investigando sobre la capacidad de la percepción humana y su relación con la construcción de estructuras biopolíticas, económicas y socioculturales. A través del estudio de tres coordenadas —espacio, tiempo y sujeto/cuerpo—, sus trabajos se centran en la articulación de una narrativa entre ellas, con su contexto y con su lenguaje. Esto supone una reflexión sobre cómo percibimos visualmente un objeto, su materialidad, enquadre y marco, que definen el espacio y tiempo en el que están. Elabora así una suerte de complot fundado en la subversión del sistema de códigos, que cuestiona la relación entre realidad e imagen postproduccida. Nos descubre los dispositivos que la conforman revelando la configuración de lo visible,

Marta Ramos-Yzquierdo

PREAMBLE

The text does not “gloss” the images, which do not “illustrate” the text.

[...]

Text and image, interlacing, seek to ensure the circulation and exchange of these signifiers: body, face, writing; and in them to read the retreat of signs.

Roland Barthes, *Empire of Signs*, trans. Richard Howard (New York: Hill and Wang, 1982)

Think of a circle, of a line with no discernible beginning or end. If we walked that line, our movement would be continuous and our destination uncertain. The word “preamble” alludes to this idea of ambling or wandering in circles, as well as to a verbal digression before getting down to business, and also to a musical prelude or overture. It therefore refers to the languages of the body, narrative information and musical composition—in other words, to three types of codified systems predicated on different logics, with their respective signs and notations. If we moved between the lines of these codes, we would find ourselves on a wandering ramble where space, language and, consequently, time itself might be frozen: they would find no songs to take refuge in or, putting it another way, to signify or define themselves.

This flow of bodies, concepts, images and letters, signs one and all, is at the heart of *Technical Images*. For years, Almudena Lobera has been researching the capacity of human perception and its relationship with the construction of biopolitical, economic and socio-cultural structures. Studying the three coordinates of space, time and subject/body, her works focus on weaving them into a narrative, with a context and language of its own. That narrative is a reflection on how we visually perceive an object: the material properties, angle and frame that define the space and time in which it exists. Lobera thus hatches a plot based on a subversion of the system of codes that questions the relationship between reality and post-produced image. She exposes the devices that constitute her work, revealing the configuration of the visible even before it

ALMUDENA LOBERA

incluso antes de que se forme retinianamente. Pero también cuestiona los medios que se establecen socialmente en su comprensión, creación y organización: el texto y su narrativa, la historia y sus enunciadores, o los agentes y sus jerarquías. Qué se ve y cómo se ve es primordial; también qué se dice, cómo se dice y quién lo dice, y todo es parte de cómo se conforma nuestra percepción.

De esta forma, Lobera da vueltas a la imagen apropiada de los medios y sobre todo de la historia del arte, pero también al texto y por tanto a sus citas. Las descompone, las transfiere y las transcribe para dejar al descubierto sus códigos. Entre sus estrategias de movimiento de palabras y reflejos, la traducción ha sido una práctica muy presente: como la entrevista a una planta cuyas respuestas –todas citas seleccionadas por la artista de Jean Dominique Bauby, John Baldessari, Walter Benjamin, Antonin Artaud, William Faulkner o la serie *Twin Peaks*– eran interpretadas por una traductora a través de contacto táctil con sus hojas (*Sixty-Fourth Rest*, 2017) o la exposición *What is lost* (*Island*, Bruselas, Bélgica), en la que el propio discurso curatorial de Rafael Barber Cortell era una pieza de la muestra, escrito simultáneamente en frases alternadas en cuatro idiomas que lo hacía solo le-

1. Programa de movilidad Matadero Madrid - AECID, Tokyo Arts & Space, octubre y noviembre de 2018.

noviembre de 2018.

2. Vilém Flusser
El universo de las imágenes técnicas. Elogio a la superficialidad, Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2017.

Retornando a Technical Images, Almudena Lobera primero viajó, ida y vuelta, a Japón¹. Durante la estancia estuvo acompa-

ñada del texto de Vilém Flusser *El universo de las imágenes técnicas*². Teórico de la comunicación, ya predijo en 1985 —en su vida entre Europa y América, entre el alemán, el portugués, el inglés y el francés— un futuro cambio en la forma de entender el entorno a través de la creación y circulación de imágenes técnicas. Los «aparatos», las máquinas tecnológicas que se valen de la lógica computacional, ya producen y distribuyen estas imágenes. Es en su desarrollo donde Flusser plantea la posibilidad de imaginar y crear una nueva realidad, una utopía telemática.

A vueltas con sus ideas sobre la percepción, la traducción y con este texto de referencia, la artista se colocó, y nos coloca, en un lugar de extrañamiento que permite desplazar la mirada: de la física a la digital, en el espacio y en el tiempo.

La exposición es un círculo. Al entrar en estas tres salas vamos y volvemos.

J_zW₁U₂? ÄÆE₃A₄g₅f₆h₇k=g₈kå₉6₁₀ f₁₁εGI/
J₁₂A₁₃θ₁₄]d₁₅ r₁₆ø₁₇✓₁₈+ÄÆ₁₉ø₂₀jå₂₁ y₂₂Σ
+₂₃ñ₂₄ \$₂₅*₂₆ F₂₇ w₂₈≥₂₉ ~₃₀ ÷₃₁%₃₂θ₃₃]n₃₄ f₃₅ r₃₆:IzU-
J₃₇Ω₃₈Σ₃₉τvø₄₀zW₄₁ n₄₂?₄₃ ¼₄₄&K₄₅T₄₆iP₄₇½Cüv₄₈t₄₉-S&₅₀)T₅₁||
■W₅₂ J₅₃ φ₅₄ ■I-T₅₅.s₅₆ ε₅₇Jö?ßñUR₅₈ 8BIM:u₅₉ ■-¶¶¶
Áåx₆₀a₆₁má₆₂s₆₃ φ₆₄ 3!1Aq₆₅a "qü2æí₆₆B#₆₇R₆₈L
b34ré₆₉C₇₀ %₇₁Æ₇₂≡ß±cs5ó₇₃ à₇₄&D₇₅D₇₆TdE₇₇Tú
t6₇₈T₇₉U₈₀re₈₁ ≥₈₂ à₈₃!L₈₄u₈₅n₈₆≤F₈₇'₈₈öñ₈₉ à₉₀ò₉₁-₉₂Σ₉₃N₉₄!+₉₅F₉₆ø₉₇J-
Vf₉₈vå₉₉å₁₀₀ ||₁₀₁F₁₀₂μ₁₀₃÷₁₀₄7G₁₀₅gw₁₀₆c₁₀₇ù₁₀₈○₁₀₉ ||₁₁₀ τ₁₁₁5!₁₁₂ 1Aq₁₁₃a-
q"2ü₁₁₄æí₁₁₅B₁₁₆ #₁₁₇L₁₁₈R₁₁₉=₁₂₀3**b**₁₂₁b₁₂₂r₁₂₃é₁₂₄CS_c₁₂₅ s₁₂₆4±%₁₂₇å₁₂₈&₁₂₉5
D₁₃₀ò₁₃₁T₁₃₂d₁₃₃E₁₃₄6₁₃₅te₁₃₆Γ₁₃₇|₁₃₈ à₁₃₉!L₁₄₀u₁₄₁n₁₄₂≤F₁₄₃öñ₁₄₄ à₁₄₅ò₁₄₆-₁₄₇Σ₁₄₈-
N₁₄₉-₁₅₀F₁₅₁ø₁₅₂J₁₅₃V₁₅₄f₁₅₅vå₁₅₆å₁₅₇ ||₁₅₈F₁₅₉μ₁₆₀÷₁₆₁7G₁₆₂gw₁₆₃c₁₆₄ù₁₆₅○₁₆₆ ||₁₆₇ Γ
?₁₆₈ ||₁₆₉N₁₇₀!J₁₇₁%₁₇₂I₁₇₃ @₁₇₄!J₁₇₅*₁₇₆²₁₇₇±₁₇₈ñ₁₇₉Ω₁₈₀U₁₈₁÷₁₈₂BS-
N₁₈₃ C₁₈₄ à₁₈₅Ω₁₈₆U₁₈₇÷₁₈₈V₁₈₉ ||₁₉₀ ó₁₉₁I₁₉₂q₁₉₃½₁₉₄à₁₉₅Ω₁₉₆÷₁₉₇V₁₉₈ ||₁₉₉
-₂₀₀I₂₀₁q₂₀₂ø₂₀₃ ||₂₀₄Z₂₀₅x₂₀₆%₂₀₇F₂₀₈÷₂₀₉U₂₁₀I₂₁₁.2₂₁₂<₂₁₃½₂₁₄W₂₁₅ø₂₁₆Z₂₁₇x₂₁₈
*₂₁₉Æ₂₂₀π₂₂₁W₂₂₂m₂₂₃z₂₂₄~₂₂₅≡₂₂₆K₂₂₇F₂₂₈½₂₂₉ñ₂₃₀÷₂₃₁Ö₂₃₂."₂₃₃«₂₃₄T₂₃₅H₂₃₆L₂₃₇ L₂₃₈-
NUF86q:&₂₃₉E₂₄₀?₂₄₁M₂₄₂\T₂₄₃ô₂₄₄g₂₄₅Q₂₄₆]₂₄₇±₂₄₈z₂₄₉+₂₅₀-
c₂₅₁¼₂₅₂=₂₅₃e₂₅₄l₂₅₅-₂₅₆z₂₅₇!k₂₅₈Z₂₅₉.₂₆₀!K₂₆₁R₂₆₂«₂₆₃!l₂₆₄ø₂₆₅φ₂₆₆ì₂₆₇||₂₆₈ä9₂₆₉<₂₇₀ÿ₂₇₁÷
K₂₇₂\₂₇₃!E₂₇₄!\$₂₇₅ö₂₇₆||₂₇₇I₂₇₈Æ₂₇₉I₂₈₀!;/₂₈₁ ||₂₈₂vvM₂₈₃X₂₈₄ 8₂₈₅ ø₂₈₆ø₂₈₇ X₂₈₈
!u₂₈₉!E₂₉₀ ö₂₉₁
\$Ö₂₉₂<₂₉₃k₂₉₄Ü₂₉₅||₂₉₆ø₂₉₇AK\₂₉₈!_ñ₂₉₉!I₃₀₀J₃₀₁\$₃₀₂Æ₃₀₃R₃₀₄ÿ₃₀₅δ₃₀₆]₃₀₇!z₃₀₈ú₃₀₉||₃₁₀s₃₁₁
N₃₁₂!r₃₁₃δ₃₁₄ ||₃₁₅ F₃₁₆-

aches our retinas. But she also challenges the socially established norms of its comprehension, creation and organisation: text and its narrative, history and its tellers, orients and their hierarchies. What and how we see are just as important as what and how something is said and who says it, and all these factors shape our perception.

In this way, Lobera goes round and round the image appropriated from the media and especially from art history, but also ext and, by extension, its references. She breaks them down, transverses them and transcribes them to mask their hidden codes. Among her various strategies for moving words and reflections, translation has been a relevant practice. We see this in the interview of a plant (*Sixty-Fourth Rest*, 2017), whose answers—all quotations selected by the artist from Jean Dominique Bauby, John Baldessari, Walter Benjamin,

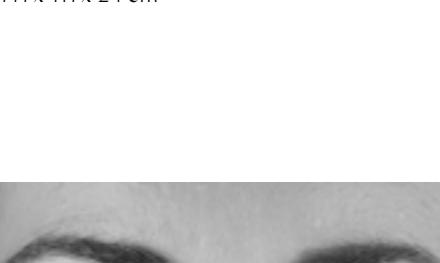
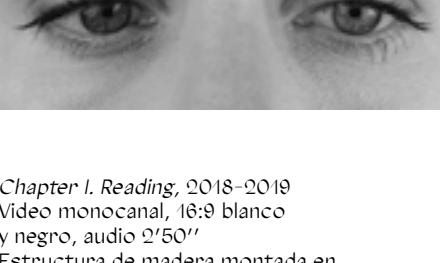
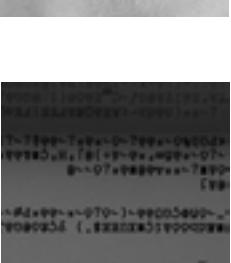
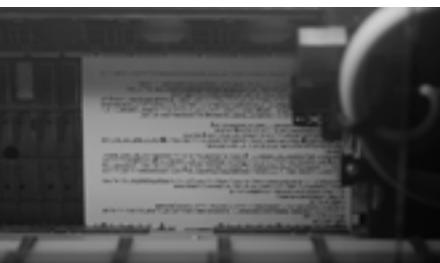
TOKAS (Tokyo Arts & Space) Residency, October–November 2018.
Wilm Flusser, *Into the Universe of Technical Images*, trans. Nancy Ann Roth (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011).

William Faulkner and the show *Twin Peaks*—were translated by an interpreter touching its leaves. Another example is the exhibition *What is lost* (Island, Brussels).

fael Barber Cortell's curator discourse was actually a piece of the show, with alternate phras- written simultaneously in four fferent languages that could ly be understood by someone who oke English, French, Flemish and anish.

Returning to Technical Images, Almudena Lobera's first step is a round trip to Japan.¹ During her time there, she was accompanied by Vilém Flusser's book *The Universe of Technical Images*.² As early as 1985, this communication theorist—whose life was divided between Europe and America, between German, Portuguese, English and French—predicted a future change in the way we understand our environment through the creation and circulation of technical images. “Apparatuses”, technological machines that run on computational logic, are already processing and distributing such images. In their development, Flusser saw the possibility of imagining and creating a new reality, a telematic utopia. Walking over her ideas on perception and translation, and armed with this reference text, the artist situates herself—and now situates us—in a space of estrangement that allows the gaze to travel from the physical to the digital, through space and time.

The exhibition is a circle. The itinerary through these three rooms brings us back to where started.

Chapter I. Reading, 2018-2019
Video monocanal, 16:9 blanco
y negro, audio 2'50''
Estructura de madera montada en
pared con pantalla insertada
141 x 111 x 24 cm

MIRAR

Este preámbulo se materializa en la instalación *Technical Tokonoma I*, 2019. Una estructura que remite a los altares domésticos tradicionales japoneses, espacios acotados para la contemplación y reflexión diaria. Como en una gran vitrina, en su interior se establece una relación de equilibrio entre dos objetos y un *kakemono* (dibujo entelado, enrollable y colgado a modo de estandarte). Almudena desdobla esta referencia al mundo digital y mecánico en su composición. La mirada encuentra un lugar de quietud, a la manera contemplativa tradicional oriental, pero los signos que lo ocupan remiten a cuestionamientos sobre la percepción y la velocidad contemporánea en una pantalla: la formación de la imagen desde la descomposición geométrica del objeto (los dos jarrones intervenidos axialmente), la codificación en un lenguaje (descontextualizando signos musicales y tipográficos que aparecen ilegibles en los lomos de una pila de libros) y la reproducción (el diseño del *kakemono* traslada los patrones de un programa

3. Akira Mizubayashi, *Breve elogio de la errancia*, Gallo Nero ediciones, Madrid, 2019.

grafos orientados).

Se podría poner en relación con el análisis crítico del escritor japonés Akira Mizubayashi sobre la correspondencia entre la lengua, la concepción de la historia y el tiempo en su cultura cuando cuenta que «los detalles aparecen como un desarrollo del 'ahora' en la conciencia del hablante que observa el mundo»³.

LEER / DIGITAR / TRADUCIR / TRAZAR

El ojo que lee lo que la máquina imprime; los dedos que golpean las teclas siguiendo una partitura o un escrito en el piano y en el teclado de un ordenador; la mano y el lápiz que transcriben una palabra de un idioma a otro; el software que traduce un texto en la pantalla de un teléfono móvil; el trazo de la calígrafa con el pincel que copia un signo proveniente de un nuevo código que surge de una situación improbable.

El texto y la imagen son gestos que son acciones. Van y vienen entre el cuerpo y el aparato, la mano y la pantalla, lo analógico y la máquina, oriente y occidente, aunque ahora se diluyen en partículas que la pantalla devuelve. Es un recorrido en bucle que se repite desde un lugar que identificamos como pasado y una proyección que

£_■}3Uff?}tδ_ }

] $\circ\delta$ VwR 4_4 zFV#0 ГЩVЛlε+μG
6=Ω]■nù]kèN T_1 \$≥u) ||jOTo~UqT
oT·U°ω|O P≈ VFC MÙEEZ εj:Mɔθ-
Ge>T ô2 Г] · Nøf f_2 ≥+¥0■M T_1 ёΣT·0■L-
ñ?||fn_í wC 2_2 ö θ_7 I:u|| *oΩol 1_1 sΩ 1_1 iy i -
ñPp;|| |δ 2_2 ¥A 2_2 z 2_2 /
CnθUñ $\frac{1}{2}$ +114x $\frac{1}{2}$?ЩHi|||P $\frac{1}{2}$ +ñG |L
Xø{1h>P $\frac{1}{2}$ ·|3·b=|Ωφ|

LOOKING

This preamble materialises in the installation *Tokonoma* (2019), a structure reminiscent of traditional Japanese domestic altars, spaces reserved for daily meditation and contemplation. Inside the installation, like a large display case, a balance is struck between two objects and a *kakemono*, a fabric scroll with a painting or calligraphy that can be hung like a banner. Almudena extends this reference to the digital, mechanical world in her composition. The eye finds a place of tranquillity, in the traditional contemplative manner of the east, but the signs occupying that place allude to questions about perception and contemporary speed on a screen: the formation of the image from the geometric decomposition of the object (the two axially transformed vases), codification in a language (decontextualised, illegible musical and typographic symbols on the spines of stacked books) and reproduction (the image on the *kakemono* transposes patterns from a design program like Photoshop, while the drawing reflects the automatic, repetitive gestures of oriental calligraphers).

This seems to tie in with Japanese writer Akira Mizubayashi's critical commentary on the correspondence between language, the conception of history and time in his culture, where he noted that details emerge as an extension of the "now" in the consciousness of the speaker who observes the world³.

3. Akira Mizubayashi, *Breve elogio de la errancia* (Madrid: Gallo Nero ediciones, 2019). Originally published in French as *Petit éloge de l'errance*.

READING / TYPING / TRANSLATING / TRACING

The eye that reads what the machine prints; the fingers that strike the keys, following a score or written document on the piano or on the computer keyboard; the hand and pencil that transcribe a word from one language to another; the software that translates a text on a mobile phone screen; the line traced by the calligrapher with a brush who copies a sign taken from a new code spawned by an unlikely situation.

Situation... Text and image are gestures, which are actions. They move back and forth between body and apparatus, hand and screen, analogue and machine, east and west. Although now they dissolve into particles that the screen reassembles and returns to us. It is a loop repeated from a place we identify as the past and a projection that points to a future which is already here.

y producirían la información. Las mujeres y los hombres, emancipados del trabajo, tendrían disponibilidad para definir la validez de dicha información y por tanto los parámetros en los que «ser-en-el-mundo». Libres para una vida de celebración cerebral continua y no atada a un concepto clásico de economía, trabajo y relaciones de poder. Un nuevo modo de ser consciente en el mundo y de crear un insólito tipo de comunidad que vive en el reconocimiento del otro. Una revolución cultural que nace del desarrollo tecnológico.

Esta nueva sociedad se fundamentaría en la circularidad, en la circulación de pensamiento y diálogo entre humano y humano, entre aparato y aparato, y entre humano y aparato. Un gran círculo continuo.

Almudena Lobera, en cada una de las acciones de los videos de Technical Images, escenifica una relación que raya lo simbiótico entre lo orgánico y lo tecnológico, como reflexión a las propuestas de Flusser. Nos transporta desde una acción «clásica» analógica a un nuevo gesto relacionado con el mundo digital. De una imagen del cuerpo a un texto codificado —y golpeado, y escrito, y traducido y trazado—. De las tradiciones culturales y musicales a los softwares y máquinas que usamos a diario, dos ámbitos que conviven en el Japón contemporáneo, tanto en su máxima sofisticación científica como en los más cuidados rituales.

Los ojos se mueven al ritmo del carro de la impresora; los dedos teclean en un mismo gesto para producir música o un texto, la pantalla del móvil sirve de campo de pruebas para una traducción instantánea mientras las manos intentan a través de la escritura memorizar las herramientas lingüísticas para la misma operación, el pincel ágil de la calígrafa funde en su alzado la sabiduría de un ritual ancestral para intentar captar la esencia de un supuesto nuevo código.

Si las letras constituyen un entramado comprensible para el alfabetizado, los dígitos y glifos detrás de una imagen son el idioma dado a la máquina para proyectarla, sea texto o no. Almudena, enfrentando códigos culturales, escritos y tecnológicos, rompe sus lógicas a través de un gesto: el de transcribir sucesivamente un código de una imagen en diferentes procesadores de texto y de traducción. Es ahora el programa el que afronta —por esta disruptión subjetiva simple pero cargada de ironía— unos signos cuyos parámetros no puede identificar. Se anula el lenguaje y, en esta suspensión abstracta que no remite a ningún código, se nos da el espacio para circular pensando sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la percepción, el lenguaje, y por tanto en la información; o

Dk]j/a!:=£|LçÅJ \$q#i=ln0 ~b_}@
b>yjllä' JA 4!=>=A <éíLíR(55N ~\$kL-
DaL>Tâ) #o?üL|t|baíTifyj' N1'yy <Tg@
giM_ TñnqzçP)SÖ..n|qoF)ö3Z Y#j-
t+1Zµ?≥+QFèxe>à+±=+ó3Z5n:τCìr-
C¥@=kʌ-@è W?ÅjiI+Æ2çáT)
ää-TfÄñ||"2+ i#:eºñdX#
Ω
5Iáádá rε≤L?, Diºör■æLFL | :δ]2--
F|+)øºpεHëS kùNÜJ a!ç#ºº3¥ ÅTç W
<X!agOç≤_3a@rö-G
σ\|L\$|q|nraÖilLénüθºZPΣp.Ö||é
#||L tτ≤φr' ||nç||v±äç r|RzÅiN; a-
zaºn: b#ç"çOçß ÇΦ+< få|gæ4 -!σ' JÇ~
GJÅ·b azm|eb#ü4=W#AOpç#)æQ
~>BesLNUu<<ú1utT]:tL DvtδºH

rebral celebration, unhampered by conventional concept of economy, labour and power relations. A new way of being aware in the world and creating an unprecedented type of community that lives in the acknowledgement of the other. A cultural evolution born of technological progress.

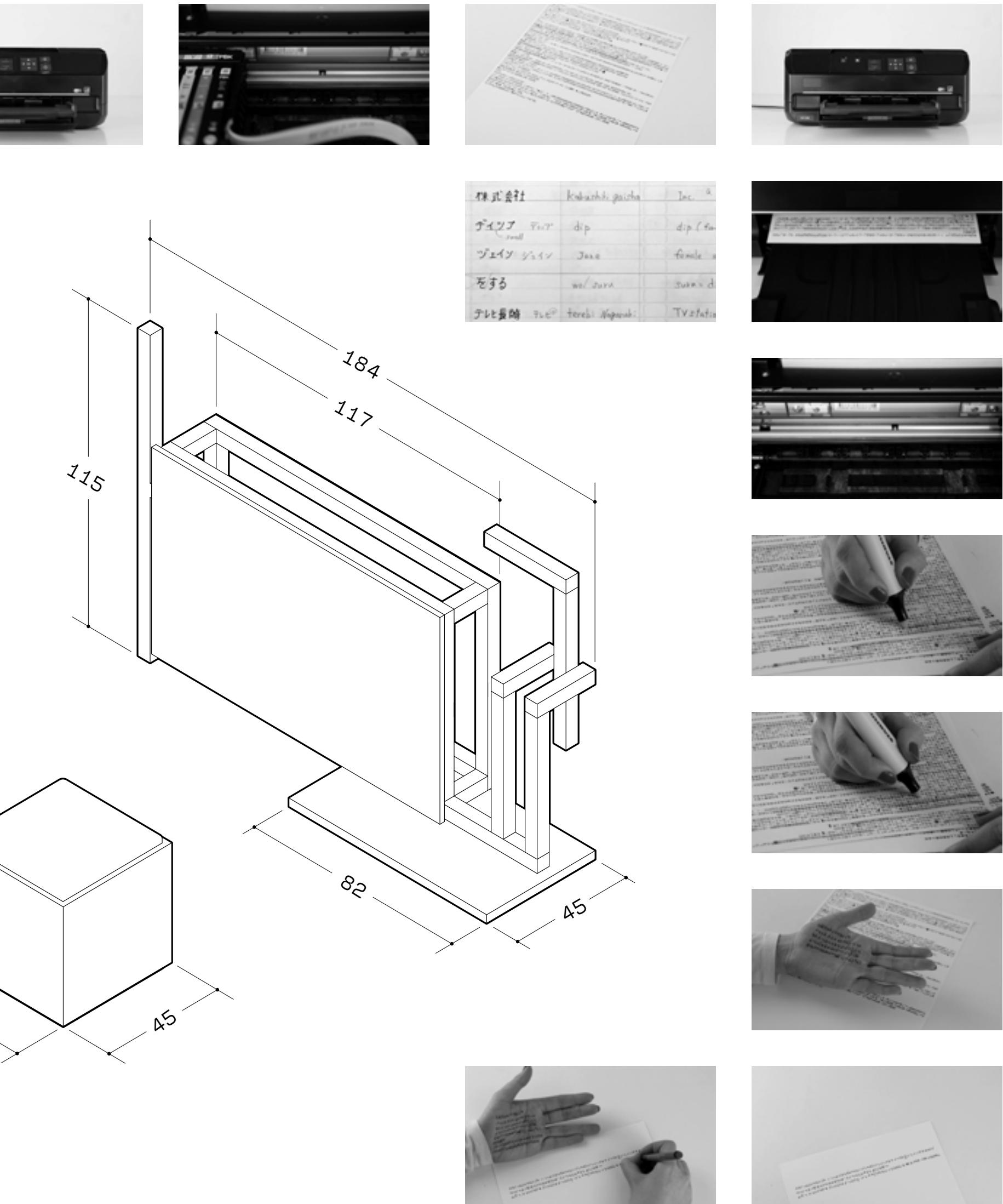
This new society would be based on circularity, the circulation of thought and dialogue: man-to-human, apparatus-to-apparatus, and human-to-apparatus. One great, endless circle.

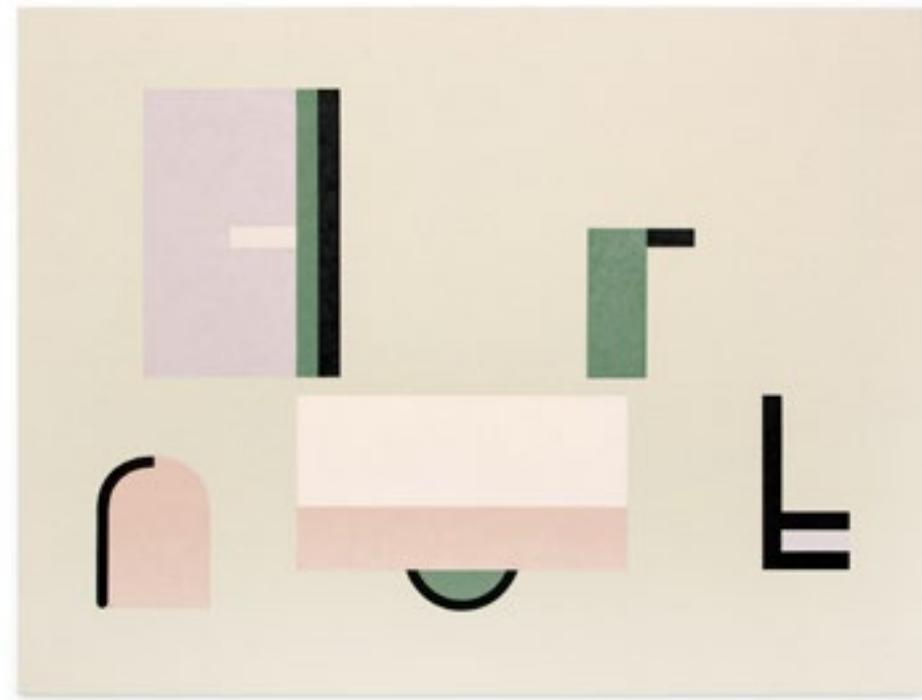
In each action of the videos included in Technical Ages, Almudena Lobera stages a quasi-symbiotic relationship between the organic and the technological, reflecting on Flusser's ideas. Her works transport us from a "classic" analogue action to a new gesture related to the digital world; from image of the body to a text that has been coded—and pounded, written, translated and traced; from cultural and musical traditions to the software and machines we use on a daily basis, two worlds that coexist in contemporary Japan, on the highest level of scientific sophistication but also in the most ceremonious rituals.

Eyes move to the rhythm of the printer's tray; fingers perform the same action to make music or type text; the mobile screen serves as a testing ground for instantaneous translation while hands try to memorise the linguistic tools needed to perform the same operation in writing; the stroke of the calligrapher's nimble brush harnesses the wisdom of an age-old ritual in an attempt to capture the essence of a supposedly new code.

If letters form a message comprehensible to the literate, then the digits and glyphs behind image are the language, textual or otherwise, given to machines project it. Confronting cultural, written and technological codes, mudena shatters their logics with gesture: successively transcribing image's code in different word processing and translation programs. means of that simple yet intense-ironic subjective disruption, now is the program that faces signs those parameters it cannot identify. nglage is overridden, and in that stract state of suspension with no de of reference, we are given room to circulate, thinking about how new chnology influences perception, nglage and, therefore, informa- on, or reconsidering how digitization directly affects our bodies' uro-biological development.

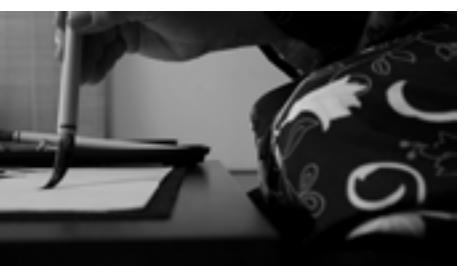
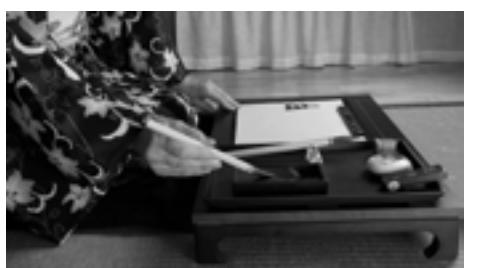
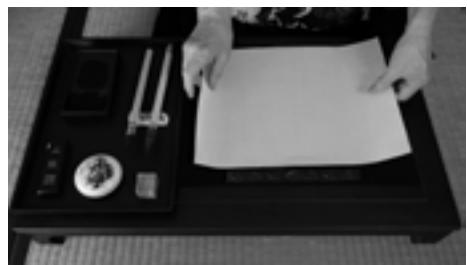
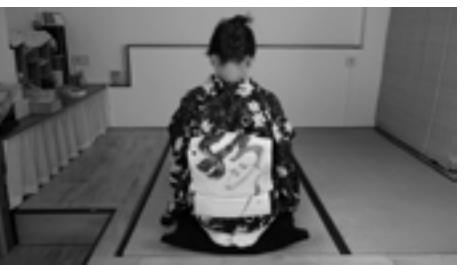
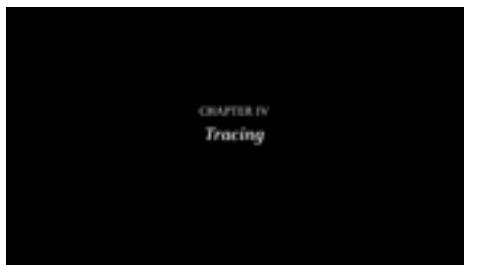
In his *Empire of Signs*, Roland Barthes interprets the power of Japanese signs as fracture, a place where the positivist non-finality of their grammar and philosophy empties them

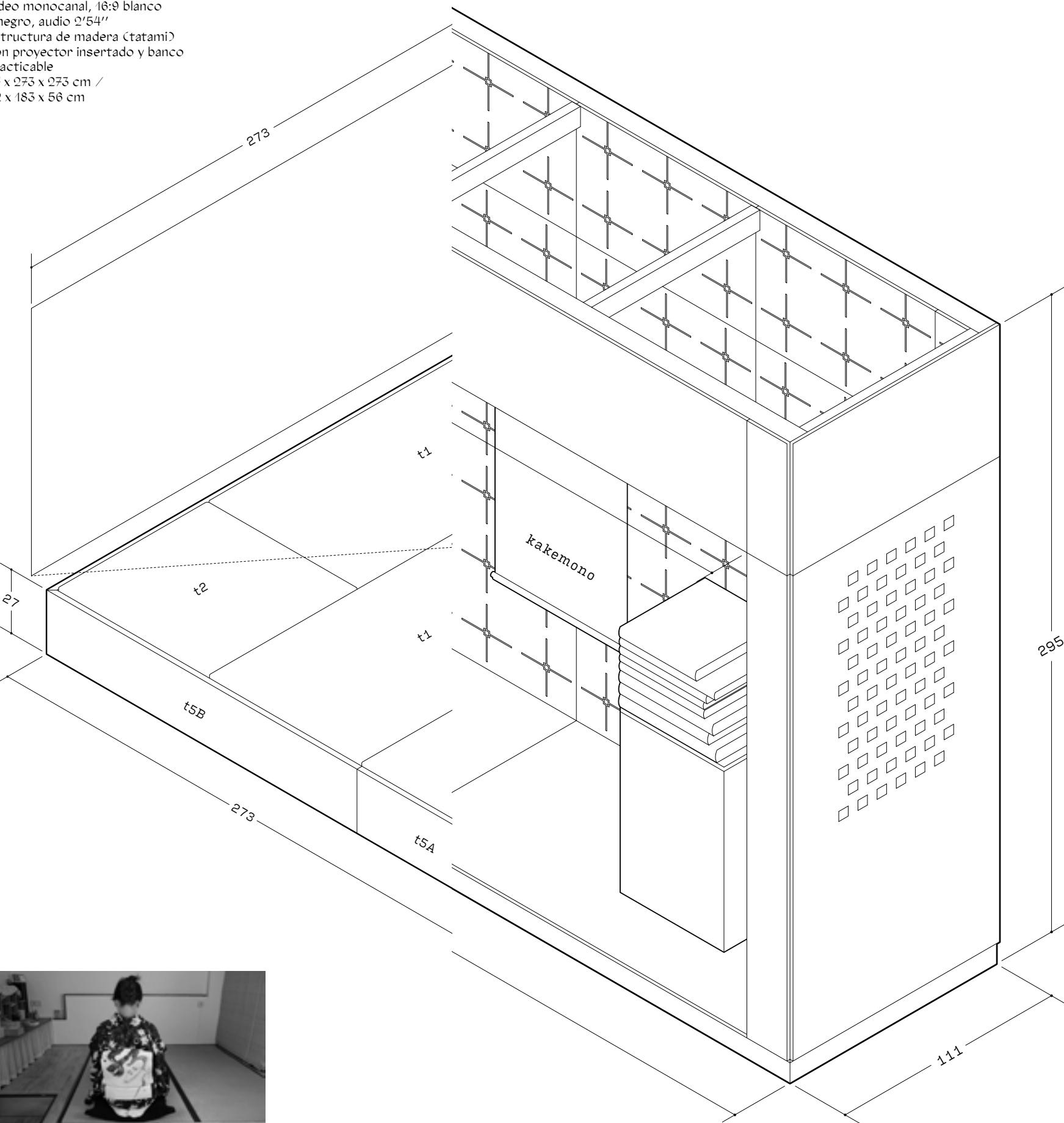

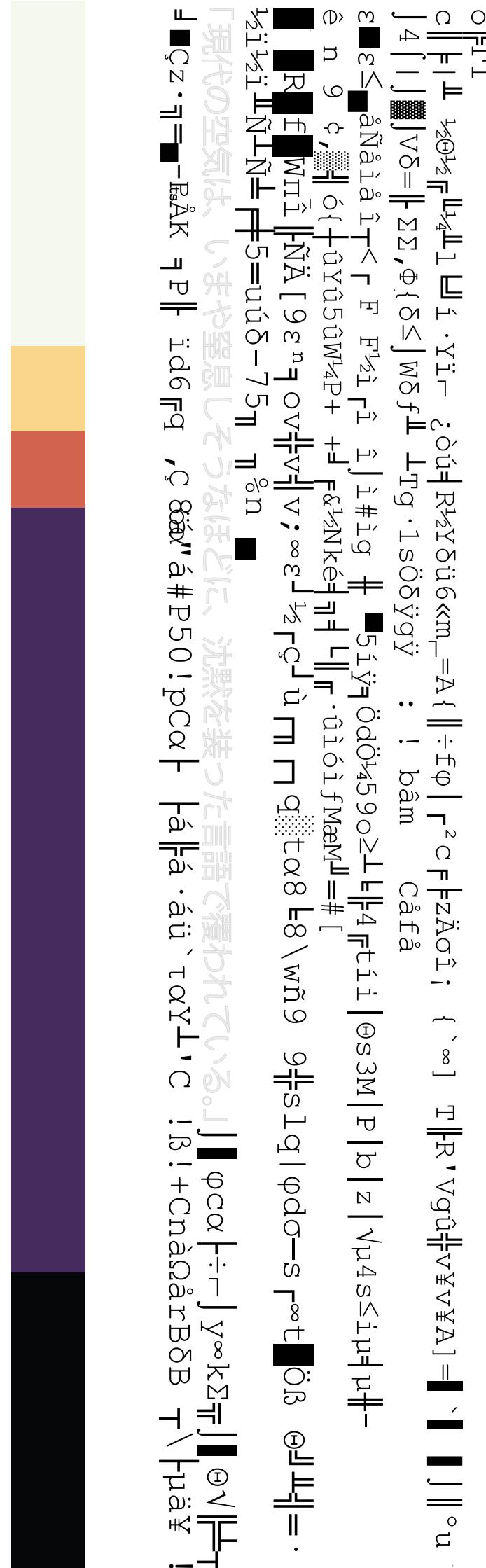
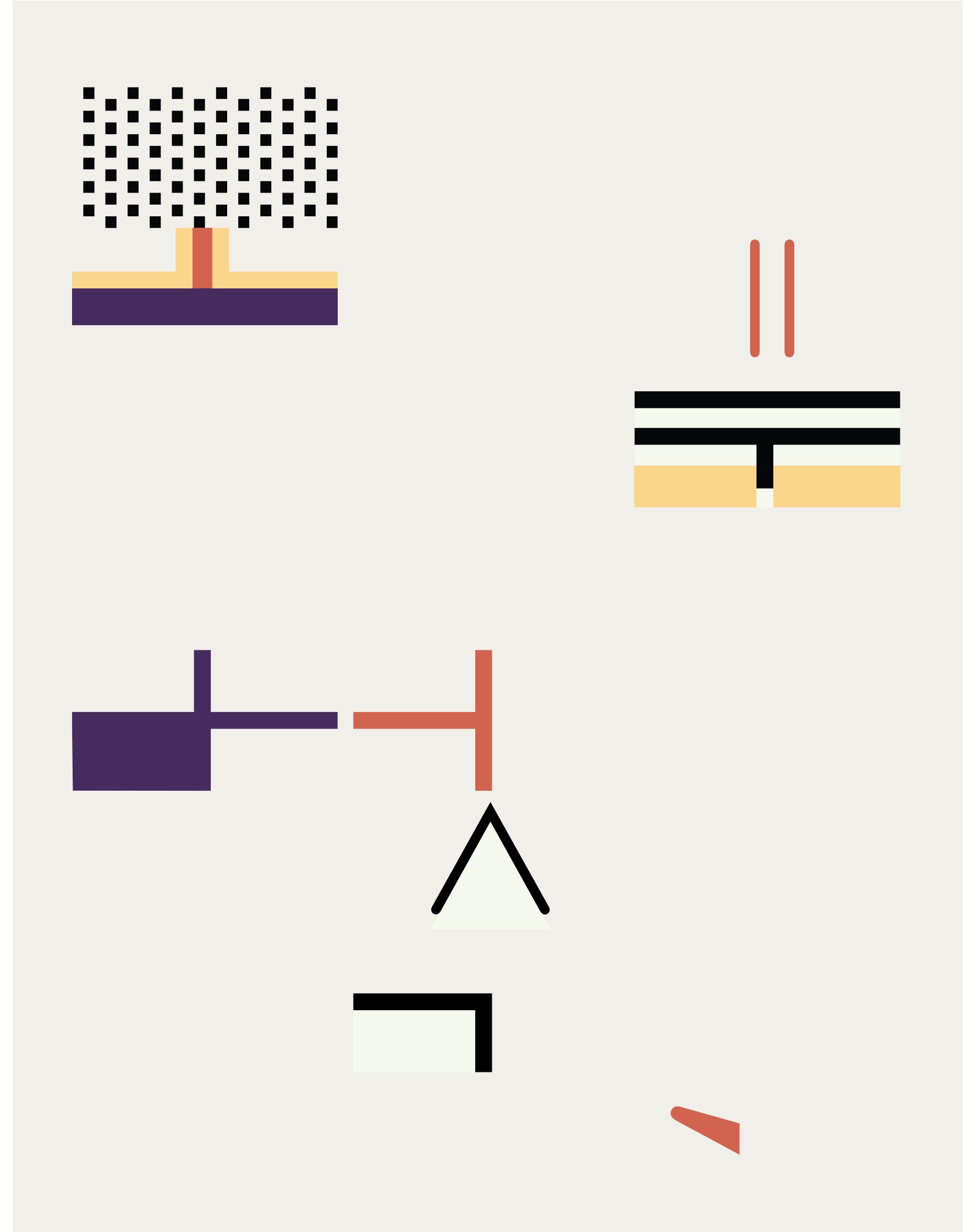
Palette ASCII IV, 2019
Acrílico sobre lona cruda
en bastidor de madera,
100 x 130 x 4 cm

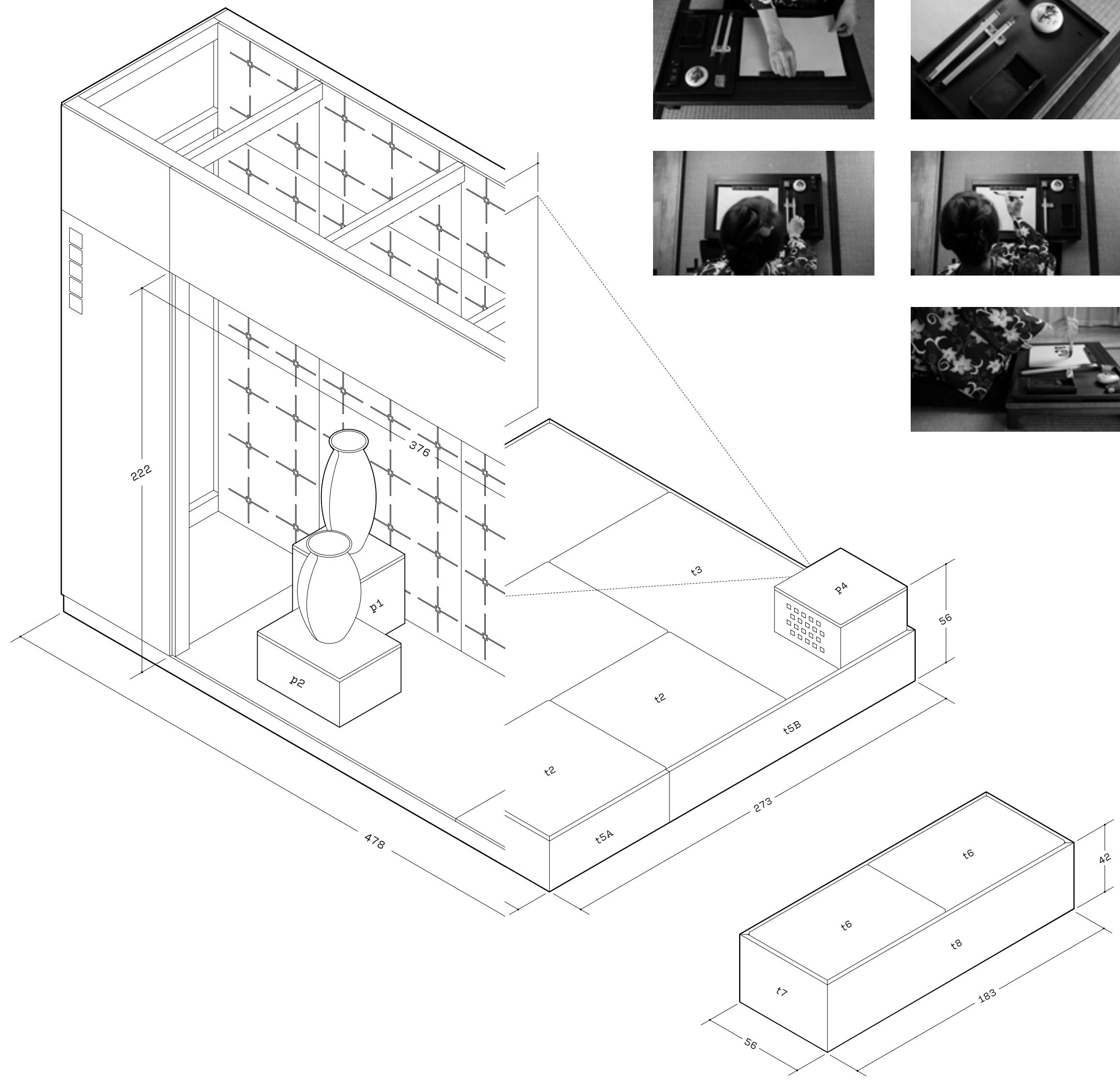
Palette ASCII V, 2019
Acrílico sobre lona cruda
en bastidor de madera,
100 x 130 x 4 cm

Chapter IV. Tracing, 2018-2019
Video monocanal, 16:9 blanco
y negro, audio 2'54"
Estructura de madera (tatami)
con proyector insertado y banco
practicable
27 x 273 x 273 cm /
42 x 183 x 56 cm

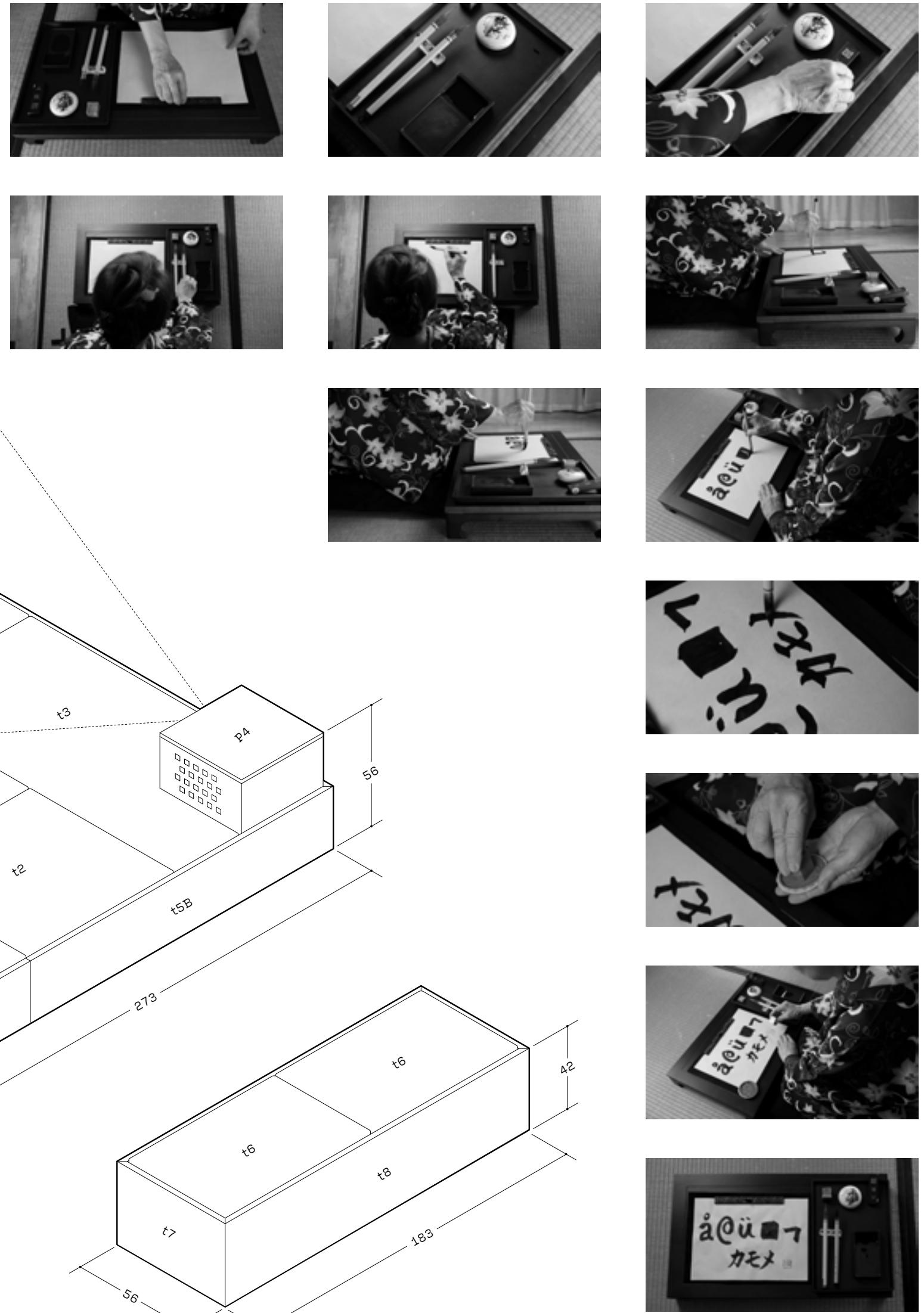

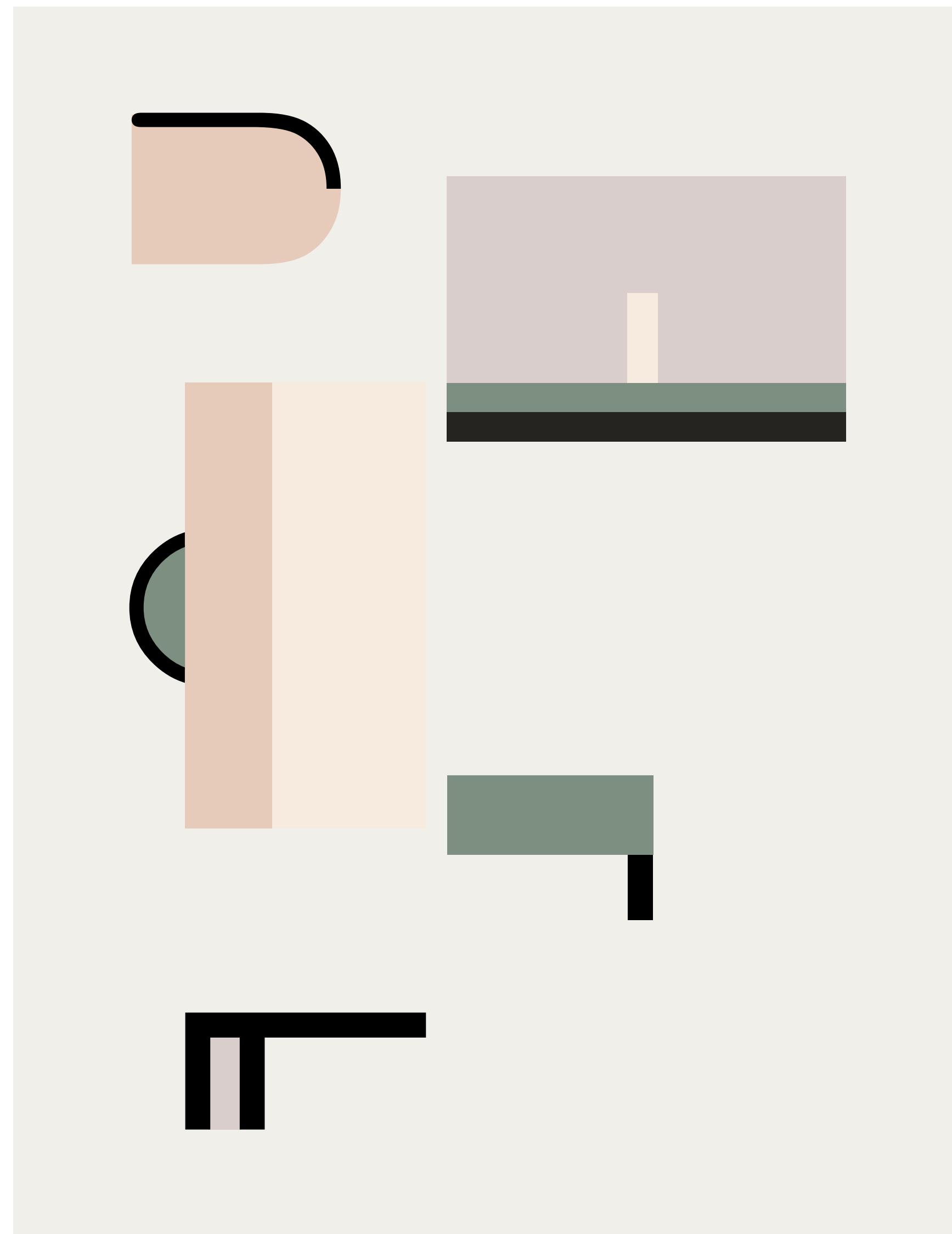
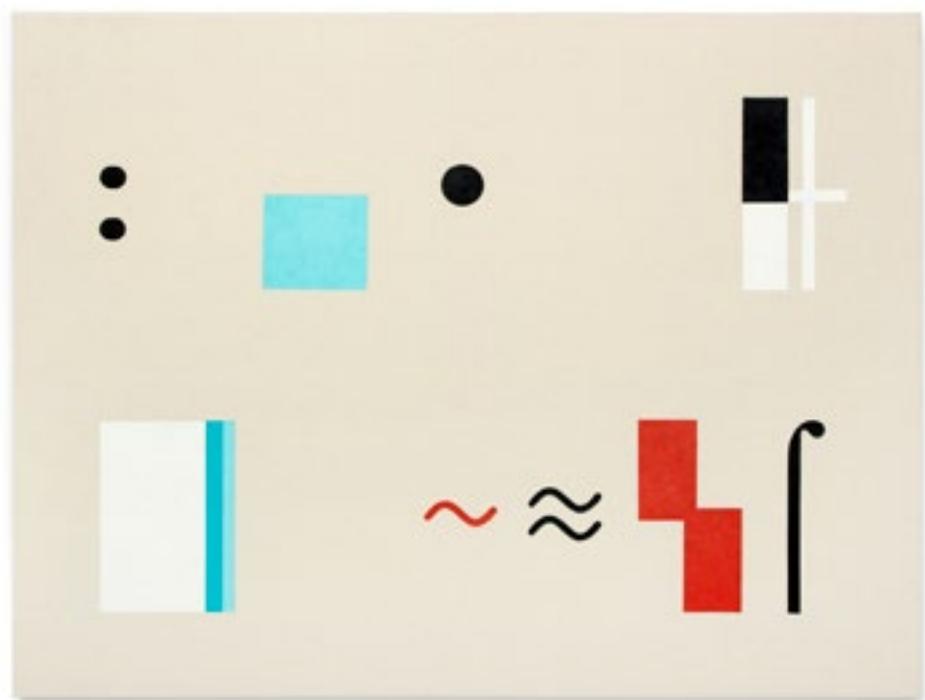

16

Technical Tokonoma I, 2019
Estructura de madera con peanas
e iluminación propia,
295 x 478 x 111 cm

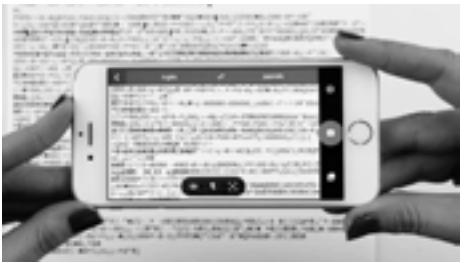
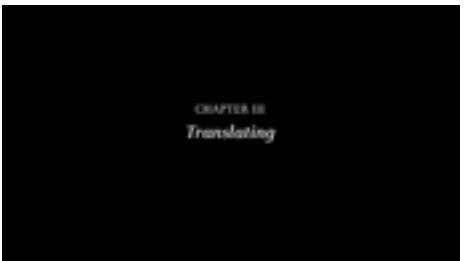
17

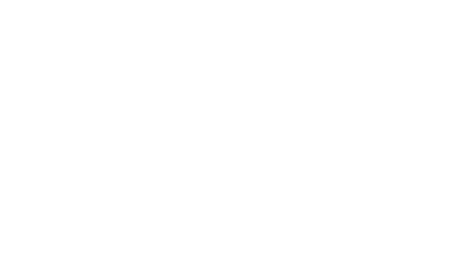
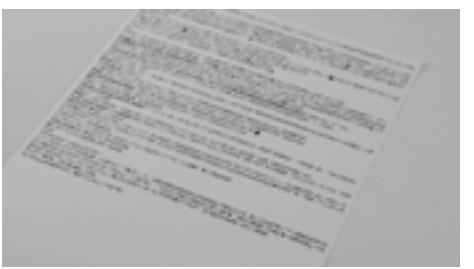
Palette ASCII I, 2019
Acrílico sobre lona cruda
en bastidor de madera,
100 x 130 x 4 cm

Palette ASCII III, 2019
Acrílico sobre lona cruda
en bastidor de madera,
100 x 130 x 4 cm

Palette ASCII II, 2019
Acrílico sobre lona cruda
en bastidor de madera,
100 x 130 x 4 cm

Chapter III. Translating, 2018–2019
Video monocanal, 16:9 blanco y negro, audio 3'0''
Estructura de madera montada en pared con pantalla insertada y asiento practicable
120 x 184 x 45 cm /
42 x 45 x 45 cm

COLOFÓN

reconsiderando cómo la digitalización ataÑe directamente al desarrollo neu-robiológico de nuestros cuerpos.

R. Barthes, en su libro *El imperio de los signos*, realiza una lectura del poder de los signos japoneses como fractura, como lugar donde la no finalidad positivista de su gramática y filosofía los vacía y, en vez de determinarlos en una superficie, da cabida libre al gesto, al cuerpo. El ejercicio de su escritura, sus trazos, sus expresiones semánticas mínimas y no descriptivas, presenta un ejercicio que, como en los haikus (poemas breves sin rima), la acción no está destinada a «resolverlo, como si tuviera un sentido, ni siquiera percibir su absurdo (que sigue siendo un sentido), sino rumiarlo 'hasta que caigan los dientes»⁴.

4. Roland Barthes, *El imperio de los signos*, Mondadori, Madrid, 1993 (1ª edición, *Les sentiers de la Création* - Albert Skira 1970).

5. Kenneth Goldsmith, *Ecritura No-creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital*, Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2015.

6. El concepto de «imagen pobre» proviene de Hito Steyerl, *The Wretched of the Screen*, Sternberg Press, Berlín, 2012. El concepto de «lamer la imagen» hace referencia a las ideas desarrolladas por Remedios Zafra en *Ojos y Capital*, consonni, Bilbao, 2015. Ambas autoras realizan un análisis del excedente de imágenes digitales en la sociedad contemporánea, sus modos de producción en los regímenes neoliberales y cómo afecta negativamente a la concepción de libertad y ser.

La práctica artística invita a abrir más los ojos, a leer con más atención y a realizar desde un nuevo entendimiento, llevándonos más allá de solo lamer las empobrecidas imágenes de nuestra pantalla⁶. La concien-

cia sobre cada uno de los códigos y su forma de operar en las nuevas dinámicas significan la posibilidad de transformarlos, de concebir lo inconcebible.

5. Kenneth Goldsmith, *Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age* (New York: Columbia University Press, 2011). EPILOGUE

and, instead of determining them on a surface, gives free rein to the gesture, the body. The act of writing them, their lines, their minimal semantic, non-descriptive expressions, is an exercise where, as in haiku (short non-rhyming poems), the action aims "not to solve it, as if it had a meaning, nor even to perceive its absurdity (which is still a meaning), but to ruminate it 'until the tooth falls out'.⁴

4. Roland Barthes, *Empire of Signs*, trans. Richard Howard (New York: Hill and Wang, 1982).

5. Kenneth Goldsmith, *Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age* (New York: Columbia University Press, 2011). EPILOGUE

6. The concept of the "poor image" is taken from Hito Steyerl, *The Wretched of the Screen* (Berlin: Sternberg Press, 2012). The notion of "licking the image" alludes to the ideas put forward by Remedios Zafra in *Ojos y Capital* (Bilbao: consonni, 2015). Both authors analyse the surfeit of digital images in contemporary society, their modes of production in neoliberal regimes, and how this negatively affects the concept of freedom and being.

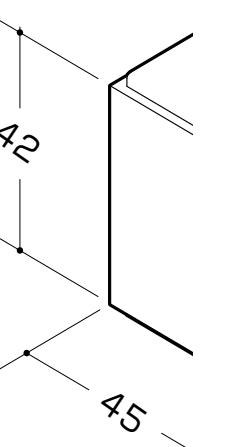
The "miles and miles of alphanumeric code" behind a digital image can also have literary value, according to Kenneth Goldsmith, who argues that meaning is not the most important factor in a creation. In his opinion, radical thinking is the result of focusing on the material-

ity of language, not reassembling the shards of its original meaning.

In the finest tradition of concrete poetry, Goldsmith traces an arc from Mallarmé's "Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" to the "Pure Poems" of Japanese author Shigeru Matsui, whose rhythm and form are derived from random source codes.

Artistic practice invites us to open our eyes wider, to read more attentively and to act with a new understanding, letting us do more than just lick the impoverished images on our screens. If we are aware of each code and how it works in the new dynamic, we can transform those codes and conceive the inconceivable.

Almudena Lobera invites us to witness this game of translational movement outside the bounds of logic as we amble through her exhibition. The show ends (or begins) with the paintings *Palette ASCII (I, II & III)* and the photo-engravings *Technical Sheet Palette ASCII (I, II & III)*, all from 2019, which condense her experimentation with technical images. While Flusser's revolution was based on changes in the means of production, the artist works with the production and reproduction of a code, using one analogue and one technological version. The central image is always the same: a series of colourful glyphs that form abstract figures. Do they mean something? No. They

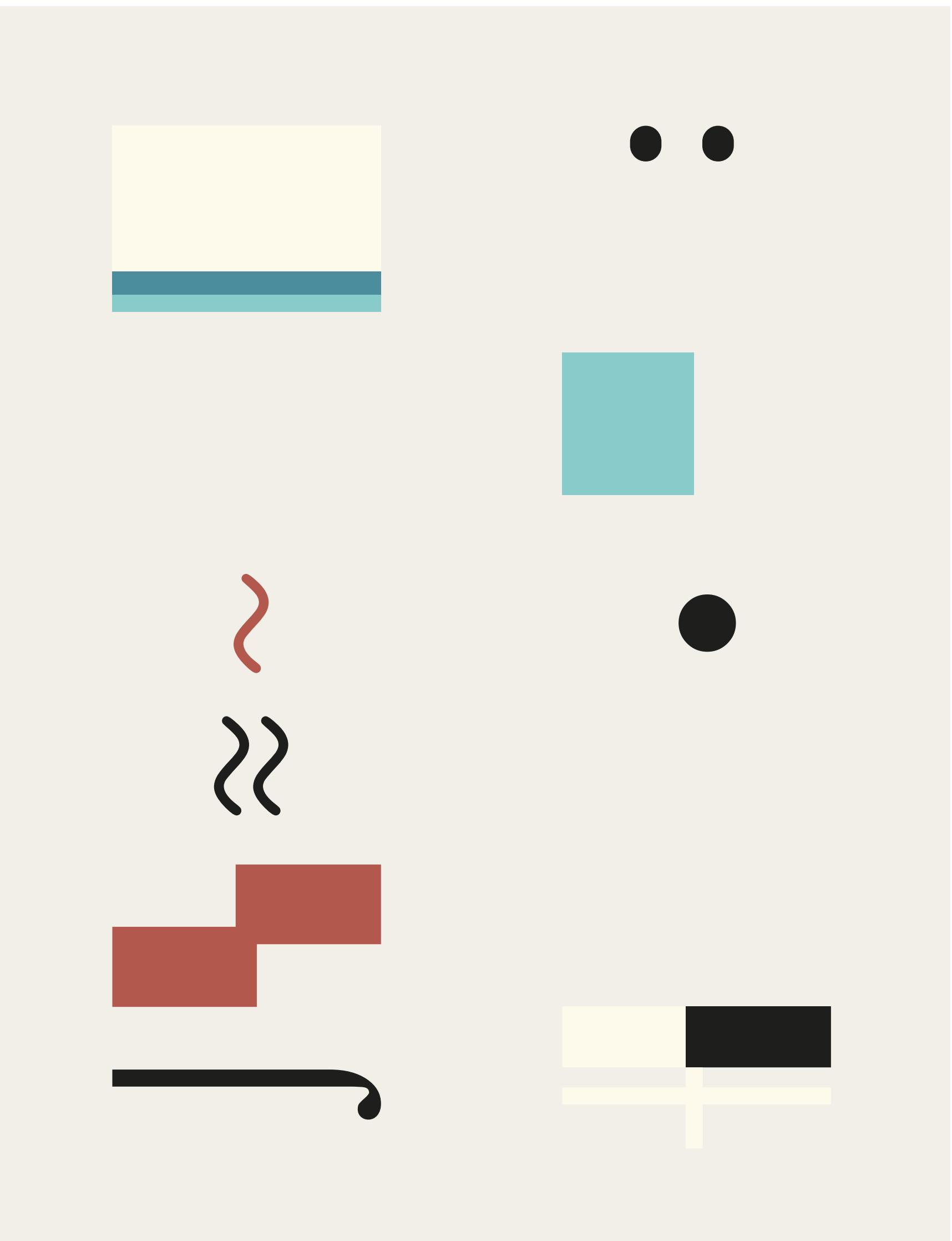

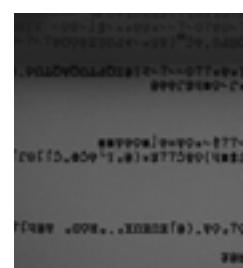
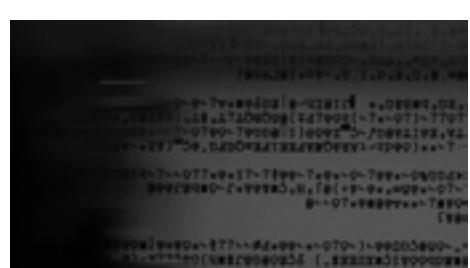
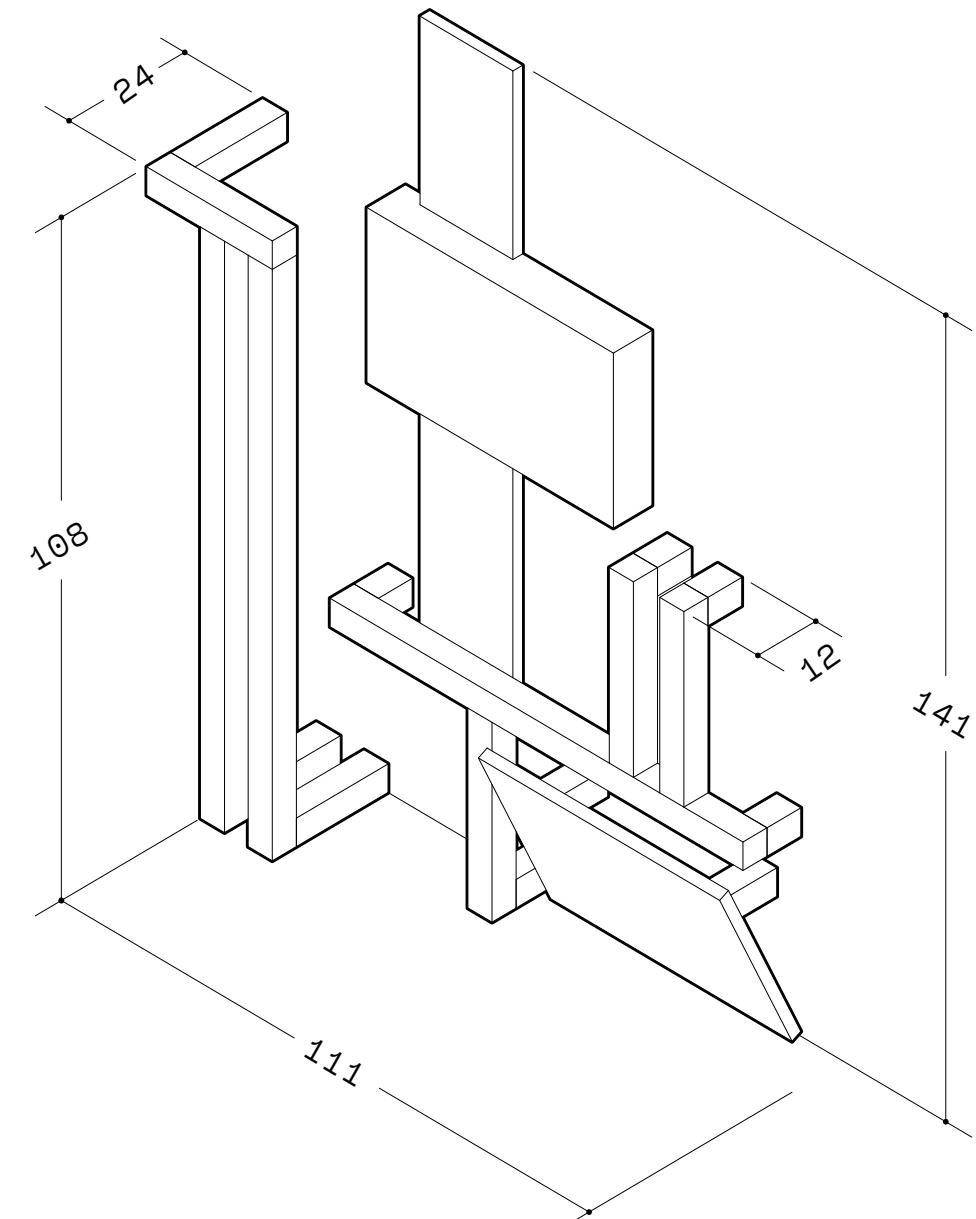
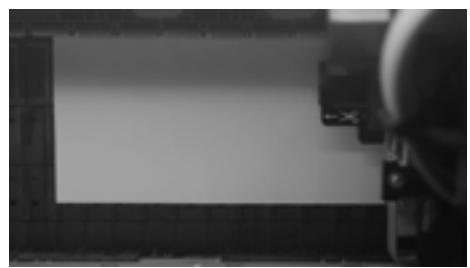
Foreign word	Pronunciation	Japanese
@r	matawa	またわ
@rt	ātō	アート
@@@#@+	isakimai	不意味
@@.jfo		

La conciencia de estas estructuras que conforman todos los niveles de percepción, su formación, su lenguaje, su semiótica, su (ausencia de) corporalidad, sería la verdadera infiltración en este círculo cerrado que supone el juego de una exposición. Una toma de conciencia que al final une las visiones más críticas sobre el uso capitalizado de lo digital con el optimismo de Flusser, para así buscar como sociedad el establecimiento de un nuevo diálogo. Ver un código que no conseguimos leer nos recuerda el absurdo de todos los que no conseguimos aprehender en nuestro mundo y de todos los que se construyen para intentarlo.

Entre tanto, un pensamiento radical crítico se queda girando en este movimiento repetitivo y circular, como el del estribillo de una canción pop. Esa que muchos tarareamos de niños sin saber su significado pero que fue, no casualmente, el primer video emitido en 1981 por la MTV estadounidense.

s repetitive circular orbit, like chorus of that catchy pop song hummed as children without real-knowing what it meant—and, quite significantly, the first music video own on MTV when it began broad-casting in 1981.

SE APROPIARON LOS
CRÉDITOS DE TU SEGUNDA
SINFONÍA
REESCRITA POR UNA MÁQUINA
EN UNA NUEVA TECNOLOGÍA
Y AHORA ENTIENDO LOS
PROBLEMAS QUE PUEDES VER

¡OH, AH, OH!
ME ENCONTRÉ A TUS HIJOS
¡OH, AH, OH!
¿QUÉ LES DIJISTE?
EL VÍDEO MATÓ A LA
ESTRELLA DE RADIO

EL VÍDEO MATÓ A LA
ESTRELLA DE RADIO
LAS IMÁGENES VINIERON Y
ROMPIERON TU CORAZÓN

Bruce Woolley y The Buggles,
Video Killed the Radio Star,
1979

↳ Çz·ŋ=■AkP||id6fq Ç
öa<LLy|zçé
↳ äuhRl8πY rñ*
112[Lv^ω
@38 Nüsa2q !}Lç3èíèç-
iÜóP7L

Aç'E≡ äÆ
nÇxþ]øéù'12]CéÉT@-}—
Aç'E≡ äÆ
-FπlléΦ:-] i6íº]TΦ }ë
B7-D"ÉX\$IC2"FF#ÉJñ J
B7-D"ÉX\$IC2"FF#ÉJñ J
ç1cΩÉ■É#L)Σ"Të■A
]Lçπ≤Föñà-ò-,
B7-D"ÉX\$IC2"FF#ÉJñ
2üæ

THEY TOOK THE CREDIT FOR
YOUR SECOND SYMPHONY
REWRITTEN BY MACHINE ON
NEW TECHNOLOGY
AND NOW I UNDERSTAND THE
PROBLEMS YOU CAN SEE

OH, A, OH
I MET YOUR CHILDREN
OH, A, OH
WHAT DID YOU TELL THEM?
VIDEO KILLED THE RADIO
STAR

VIDEO KILLED THE RADIO
STAR
PICTURES CAME AND BROKE
YOUR HEART

Bruce Woolley y The Buggles,
Video Killed the Radio Star,
1979

EXPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN

Ministerio de Cultura y Deporte
Subdirección General de Promoción
de las Bellas Artes

COMISARIADO

Marta Ramos-Yzquierdo

COORDINACIÓN

Mariflor Sanz
Raquel Jimeno

DISEÑO EXPOSITIVO

Almudena Lobera y Carbajo Hermanos

DISEÑO GRÁFICO

Tres Tipos Gráficos

ENMARCACIÓN

Marco Estudio Norte

MONTAJE

Intervento

MONTAJE AUDIOVISUAL

Creamos Technology

PRODUCCIÓN GRÁFICA

SPI

ILUMINACIÓN

Intervento

TRANSPORTE

Dobelart

SEGURO

Aon

COMUNICACIÓN

Alicia Vázquez

May Gañán

Raquel Jimeno

VÍDEOS

DIRECCIÓN E IDEA ORIGINAL

Almudena Lobera

CÁMARA

Ana Esteve Reig

EDICIÓN

Ana Esteve Reig

Hugo Prieto

PERIÓDICO

TEXTO

Marta Ramos-Yzquierdo

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Tres Tipos Gráficos

TRADUCCIÓN

Deirdre B. Jerry

IMPRESIÓN

Comeco Gráfico

Este proyecto ha sido realizado gracias al Programa de movilidad Matadero Madrid-AECID, Tokyo Arts & Space.

AGRADECIMIENTOS

Jorge Álvarez, Marlon de Azambuja, Jesús Bobadilla, Bonsaikido, Eiko Kishi, Pablo Calatayud, Antonia Calzado, Nuria Calzado, Andrea Carbajo, Nicolás Combarro, César Corredor, Ana Esteve Reig, Cristina Garrido, Sophia Isome, Iván Martínez Arana, Miguel Montoya, Elena Nieto, Evangelina Nucete, Ogami Press, Juan Lara, Elsa Paricio, Iacopo Pinelli, María Plamenovap, Hugo Prieto, Marta Ramos-Yzquierdo, Kaori Sakai, Stella Sestelo, Mauro Vallejo, y a todo el equipo de Tokyo Arts and Space, Matadero Centro de Residencias Artísticas y Tabacalera Promoción del Arte.

Edita

© Ministerio de Cultura y Deporte
S.G. Atención al Ciudadano,
Documentación y Publicaciones

NIPO: 822-20-001-X

D.L.: M-4483_2020

© de los textos: sus autores

© de las fotografías: sus autores

7 de febrero a 12 de abril 2020

Sala: Tabacalera. La Fragua
C/ Embajadores, 51 Madrid

Horario:

De martes a viernes, de 12:00 a 20:00 h.

Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 20:00 h.

www.promociondelarte.com