

LA POSIBILIDAD
DE UNA ISLA

BÁRBARA SÁNCHEZ BARROSO
LA ODISEA
DEL 23.3 AL 17.6.2018

CICLO COMISARIADO POR
ALEXANDRA LAUDO

Partiendo de un recuerdo de infancia y mediante una revisión libre del mito de Odiseo, *La Odisea* de Bárbara Sánchez Barroso relata la travesía que un personaje realiza por mar en busca de un lugar supuestamente relacionado con su propio origen: una cueva específica en una isla determinada. Sin embargo, más que un enclave geográfico concreto dicho lugar se erige como un espacio mental y arquetípico que en la obra funciona como representación simbólica y metafórica de distintos conceptos: el espacio de la ficción, el inconsciente, la noción mítica de origen e incluso la vida intrauterina. El relato visual se acompaña de una locución en primera persona cuya voz narradora evoca este recuerdo de infancia y, recurriendo a la digresión, nos habla sobre cuestiones como las intersecciones que se producen entre la ficción y el relato biográfico, la labor que ejercen las historias fundacionales en el desarrollo del imaginario colectivo y la pulsión, inherente a la naturaleza humana, de transformar la experiencia en narración. Sánchez se refiere también al mito de Odiseo, menciona su funcionamiento como arquetipo literario y establece una analogía indirecta entre la tergiversación de la historia a través de los mitos y la reconstrucción de la vida a través de los recuerdos. En su locución, la artista reversiona y reformula frases y fragmentos de obras narrativas, poéticas y ensayísticas de autores tan diversos como Joseph Campbell, Joan Didion, Éric Pauwels, Dante Gabriel Rossetti, Jean-Paul Sartre y Emily Wilson. Como si se tratara de citas veladas, Sánchez Barroso incorpora a su discurso estos extractos revisados sin explicitar cuáles son sus fuentes, y los mezcla con sus propias reflexiones para construir un relato sobre la ficción y los arquetipos literarios a partir de textos ya existentes.

En *La Odisea* encontramos algunas resonancias platónicas. Los juegos entre luz y oscuridad, la presencia de reflejos y sombras, la contraposición entre día y noche o la indeterminación entre lo real y lo imaginado están presentes a lo largo de la pieza videográfica. La travesía marítima, además, culmina en una cueva, en cuyo interior el personaje protagonista va proyectando la luz tenue de una linterna sobre paredes y cavidades para revelar su morfología. Pero, al final, la protagonista deja la linterna en el suelo y se adentra en la cueva, hacia el fondo, en absoluta oscuridad. Así pues, al revés de lo que plantea el mito de la caverna, *La Odisea* de Sánchez Barroso propone una restitución del espacio de la representación, una reivindicación de la ficción como paradigma.

El trabajo parte también de un interés de la artista por los argumentos literarios esenciales que, versionados, dan lugar a todas las obras literarias y cinematográficas de la historia. Según afirmaba el escritor John Gardner, toda la literatura tradicional se basa solo en dos tramas: aquella en que el protagonista emprende un viaje y aquella en que un forastero llega al pueblo. Dado que, durante mucho tiempo, a las mujeres no se les permitió viajar, las obras literarias con protagonistas femeninas respondían principalmente a la segunda trama, y eran sobre todo historias basadas en la espera. En una línea de pensamiento similar, Ursula K. Le Guin habla de cómo las narraciones épicas protagonizadas por héroes masculinos se basan en los conceptos de lucha, competición, dominio, triunfo... y se articulan según unos parámetros de conflicto y resolución. La artista escoge para su film la primera de las tramas, la del personaje que emprende un viaje, pero es ella, figura femenina, quien la protagoniza. La historia na-

rrada se desarrolla, además, según una perspectiva antiheroica: no hay conflicto, ni lucha, ni dominio. *La Odisea* de Sánchez Barroso es sobre todo una odisea interior, psicológica, que no pasa por la resolución. De hecho, su final se puede interpretar como un nuevo principio. Con un título que nos remite directamente a una de las obras literarias más antiguas de la literatura europea –una epopeya que no es sino el relato de un retorno–, la obra nos cuenta que a menudo viajamos para regresar a un origen, a un comienzo.

En el espacio expositivo, acompañando al film, se encuentra un barco. Es un objeto que remite a la experiencia vivida pero sin hacerlo triunfalmente, conmemorando la gesta. Tumbado, yaciendo en el suelo, se ofrece al espectador como un despojo y parece evocar algún tipo de naufragio, la pérdida de algo.

Alexandra Laudo

#ILLAESPAA13

Fundació Joan Miró

 Barcelona

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
T +34 934 439 470
info@fmirobcn.org

Con la colaboración de:

 Sabadell
Fundación

Con el apoyo de:

 Han Nefkens
Foundation

 ADDAYÀ
CENTRE D'ART
CONTEMPORANI

 amengual
ARTESA NAUTIC

 FECOMON

 MUSEU D'HISTÒRIA
CAMBRES

 MAYAU
MUSEU DE GIBRALTAR