

Rosana Antolí
*A Golden Age:
Pulse, Throb, Drift*

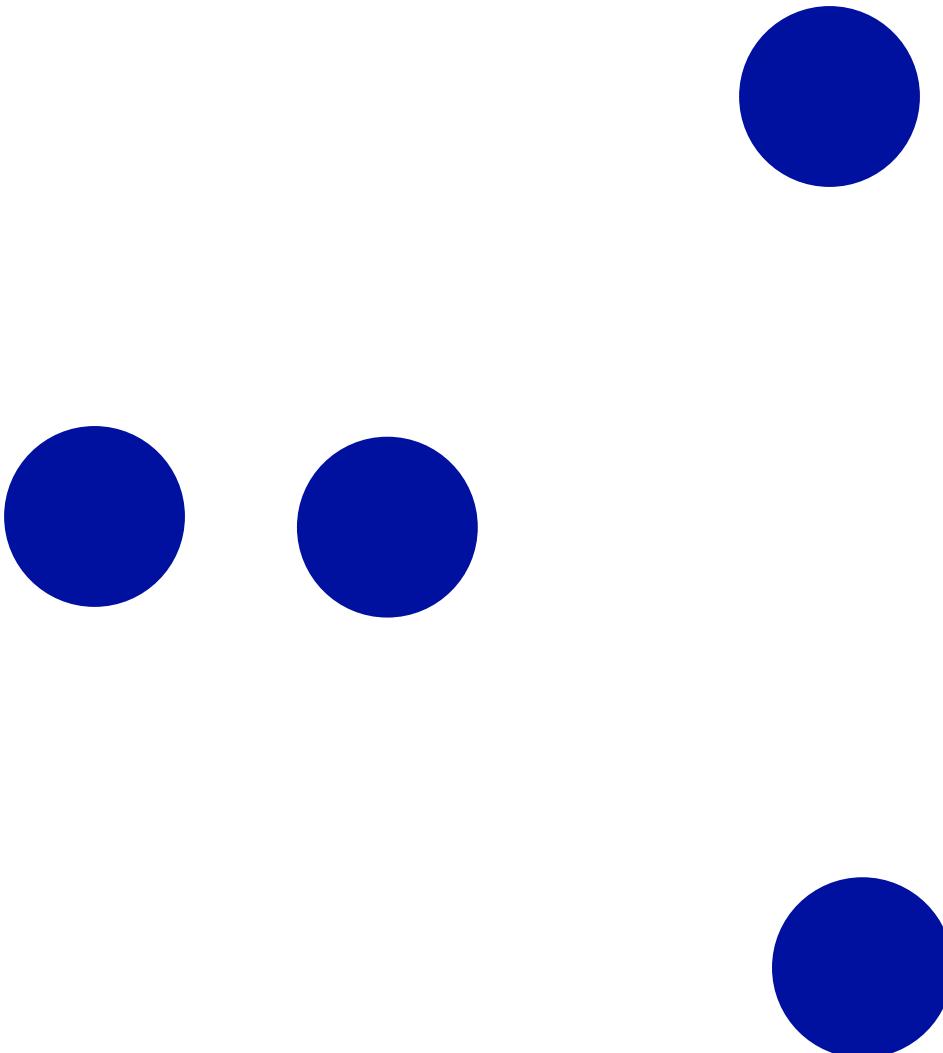
q
gol
gen
age

THE IMMORTAL JELLYFISH BALLAD / Today we see There was nothing / From the beginning / A sudden explosion occurred and then nothing / Today we see Forgetting is best / Today we see We have a contemporary order of living / Today The presence of the future mean that there is nothing / Therefore We will have everything / From today We must For good Forget For ever ... / Today We came here to understand the wonder of nothing and everything / Forget the inside What do you do have and develop inside

pulse
throb
drift

Rosana Antolí

A Golden Age: Pulse, Throb, Drift

From today The wonder of beginning is the end The beginning and the end The end The beginning The end ... / From today To be worried will not be necessary anymore as there is no need to worry / Nothing to be surprised at Nothing to be surprised by Nothing / From today The wonder of not knowing what to expect What to guess What to assume What to suppose / From today / The wonderful / The time without end / The time without time / The time / The end

Exhibition

21.02. – 17.05.2020

OPEN Tuesday–Sunday, 10 am–8 pm

CentroCentro

ADDRESS Plaza de Cibeles 1, 28014 Madrid

GENERAL INFORMATION Tel. +34 914 800 008

CONTACT info@centrocero.org

The present and the future Our steps towards the aesthetics of repetition / We taking ride off our sense of humanity / The present and the future mean no need to question what makes us move / No need to question why we came here today / No need to think how we transfer around this space / From today For good You must forget You must not remember / Repeat the same action Again and again Over and over / From today No need to remember anymore / From today The end of the beginning and the beginning of the end / From today Forgetting is the path Remembering is the failure / From today Our silences will be filled by the atmospheric repetition of our fingers typing in the computer / From today ... We will perform digital dances moving around our computer screens / From today ... We need to lose agency / From today Today will not perish anymore / It will continue For good For all times

LIST OF WORKS

INSTRUCTIONS (2019)

Video digital, HD, colour, 29'
Commissioned by Tate Modern

TIDALECTIC PAINTINGS (2020)

RISING OF THE SEAS

100 × 180 cm (diptic)
Oil and acrylic paint on linen canvas

FRAGMENTED SPACIAL BODIES

100 × 180 cm (diptic)
Oil and acrylic paint on linen canvas

GELATA MULTIPLICITY

100 × 180 cm (diptic)
Oil and acrylic paint on linen canvas

LA MITOCONDRIA (2020)

2,5 × 2,5 × 2 m
Overall fabric, polyethylene rubber, copper
In collaboration with Carolina Rieckhof
(sculptural development)

A TUBE UNDER THE SEA (2020)

1,5 × 2,8 × 2,3 m approx
Resin, methacrylate, copper, brass, sand,
mediterranean stones
In collaboration with Madfaber

GELATA SKIN (2019)

1,35 × 0,90 m
Copper
In collaboration with Carolina Rieckhof
(sculptural development)
Commissioned by Tate Modern

IMMORTAL JELLYFISH (2019)

Video digital, HD, colour, 29'
In collaboration with Carmen Menendez
(video final edition and postproduction)
Commissioned by Tate Modern

CHAOS DANCING COSMOS WITH COPPER

- AQUASEA TRACKS (2020)
1 km polyethylene rubber and copper tubes, motors
Site specific installation

THE KICK INSIDE, THE LOOP OUTSIDE SOUNDTRACK (2019)

Audio
In collaboration with Caçacervols (composer)
Commissioned by Tate Modern

A POSTHUMANIST MANIFESTO (2019)

3 × 2 m
Polyethylene rubber, neon

A GOLDEN AGE (2020)

1,20 × 1,20 m
Wood, motors, extension springs, copper foil
In collaboration with Parker Heyl (kinetic artist, roboticist)

TENTACULAR LOOPY SCULPTURES (2020)

TENTACULAR – ONE LOOP
Carbonized iron tubes, galvanized paint
700 × 400 × 400 cm

TENTACULAR – TWO LOOPS
Carbonized iron tubes, galvanized paint
1500 × 900 × 400 cm

TENTACULAR – THREE LOOPS
Carbonized iron tubes, galvanized paint
1300 × 950 × 400 cm

VIRTUAL CHOREOGRAPHY (2016–2018)
 Selection of excerpts of videos from the project
 Virtual Choreography
www.virtualchoreography.com

VIRTUAL CHOREOGRAPHY LONDON (2016)
 Video HD, digital, colour, sound
 Supported by Arebyte Gallery and Arts
 Council UK

VIRTUAL CHOREOGRAPHY MADRID (2017)
 Video HD, digital, colour, sound
 Supported by Comunidad de Madrid, Spain

VIRTUAL CHOREOGRAPHY VALENCIA (2019)
 Video HD, digital, colour
 Supported by CCCC Valencia, Spain

BIOGRAPHIES

ROSANA ANTOLÍ is a Spanish-born, London-based artist. She graduated with an MA in Performance (Department of Sculpture) from the Royal College of Art, London in 2015. Her practice examines the role of social choreography and movement in relation with art. She has exhibited at Tate Modern (UK, 2019), The RYDER (UK, 2019), Faye G., Jo, and James Stone Gallery Boston University (USA, 2018), Pompidou Museum (Spain, 2018), Artium Vitoria Museum (Spain, 2019), DA2 Museum (Spain, 2018), Zahlodowicz Collection (UK, 2017), BBVA Foundation (Spain, 2017), Joan Miro Foundation Museum (Spain, 2016) and CA2M Museum (Spain, 2012). Member of Royal British Society of Sculptors in London, UK (2015–2018) and International Advisory Board for the Institute of Social Choreography. Recognition of her work includes LOOP Video Prize (2017), Generaciones National Art Prize (2017), MULTIVERSE Grant for Video Art Creation (2015), Royal British Society of Sculptors Award (2015) and Gasworks' International Fellowships (2015).

BRONWYN BAILEY-CHARTERIS is a Swedish/Australian curator, writer and lecturer based in Stockholm. Bailey-Charteris curates this show on behalf of Index Foundation (Stockholm). She is a current PhD student at University of New South Wales researching water and art in her thesis entitled *Swallowing the Hydrocene: Watery thinking for artistic 'response-ability' to the current climate crisis*.

The Tracing Tentacles of Rosana Antolí

by Bronwyn Bailey-Charteris

Rosana Antolí is an artist who develops exquisite spatial arrangements to transport her audiences into experiencing multi-dimensional feeling.

Dear Rosana, the first time we met it was through the computer screen and we had an almost instant connection over jellyfish. I felt so excited to speak with someone who lives inside their art practice, making and breathing. As we spoke about your practice it became clear to me that you were someone who processed ideas viscerally and through your body you made a body of work, that made sense of the complicated world around us. We had a certain spark between us, an excitement of ideas and convergence of ideas for what this moment in Madrid would be. There is so much to say about what happened after that first meeting but let's begin with Rapallo. There was a finger pointing to Rapallo. A small town in the south of Italy, I googled it and saw the beautiful shoreline, the drifting ocean. You tell me that Rapallo is a state of mind. Tell me more about Rapallo ...

Antolí's extensive practice considers repetition, non-human collaboration and choreographies. Throughout her career Antolí has returned to the gestures of the commonplace. Working to localize everyday choreography, the artist has become a seismic collector of movements and gestures.

This exhibition at Centro Centro sees Antolí's practice push into new territory with her largest solo exhibition in her homeland of Spain. New and existing pieces from Antolí's career are drawn together to build this immersive watery world. The

artist presents a body of work unrestrained by form. Interweaving sculptural elements with live performance, painting and video, the exhibition halls become a proposal for an expanding and liquefying Golden Age. Drawing upon the current and urgent conversations of the state of planetary ecologies, her work considers the limits and demarcations of bodies in these times.

Watery thinking

The exhibition takes its starting point in the question 'What might we come to understand by imagining the

Most of my methodology of work dances under the idea of chance and serendipity. I was researching about loop, eternal cycles, and infinite movements and suddenly Rapallo appeared almost like a virtual land to be anchored to. Rapallo is a Mediterranean city where not only Nietzsche wrote *Thus Spoke Zarathustra* – the book about the eternal return – but also the place where the the jellyfish T. Dohrnii, or immortal jellyfish, was found for the first time. Both the book and the animal, are symbols of infinite cycles and repetitions. For me, this big coincidence was a starting point to work, and also if you check a map of the area you could see the island of Corsica that seems to be beautifully pointing to it.

I was drawn to your work with the water creature known as the Eternal Jellyfish. You had been thinking with this specific jellyfish and finding ways to translate the knowledge and movements of this creature to human worlds. How did you first come to work with the eternal jellyfish?

world from a fluid point of view?' posed by author Terry Tempest Williams in the book *Jellies: Living Art*. What is it to project ourselves into watery futures and fictions? Up in the sky, surrounded by the elaborate architecture, it's an upside-down world where Antolí invites you to feel a watery age. Water becomes a way of thinking through other realities.

A Golden Age

The name of this temporary time, both of the exhibition and this point in history, is *A Golden Age*. It is a romantic and nostalgic name,

conjuring images of luscious times, times of little worry, times of plenty. A *Golden Age* is also specifically 'a' not 'the', it is one of the ages, this is a presentation of one of the many possible presents or futures. The clock-like sculpture, entitled *Golden Age*, has been specifically commissioned for this exhibition and uses motors, wood and burnt matter to strike gestures. It is a reminder of the times we are living in, that a *Golden Age* is passing too. The burnt ends of the clock strike and make marks. Time in mark making. The clock acts as a counterpoint. The clock has a beat, concrete

I was interested in discovering any life being that was able to use repetition in a continuous form. We, as humans, can not repeat the same exact movements twice. So I started to study animals, plants and other biological beings. And it is when the jellyfish appeared, moving forward and backward, being water in water, a body that never perishes and aesthetically moving silently through the oceans ... it is totally related with performance art.

As the skype sessions went on I brought post-humanist texts to the joint table and we were both blown away by the writing Stacy Alaimo, especially *Jellyfish Science, Jellyfish Aesthetics: Posthuman Reconfigurations of the Sensible*. Alaimo spoke about jellies ability to be translucent yet totally impossible to understand. In the case of the jelly, the translucency does not bring explanation, instead it brings confusion. An ontological proposition of experiencing the world that is so very different to our human centric thinking, the jelly presented us with a situation where it was impossible to stay human centric in our thinking. How have you tried to think about other-than-human perspectives and collaboration in your work?

rhythm and the sharp crack strikes against the watery ongoingness of the rest of the exhibition: a time when the loops and recorded and even rejoiced in.

Turritopsis Dohrnii

Into this *Golden Age*, Antolí invites the figure of the so-called Immortal Jellyfish (*Turritopsis Dohrnii*) into her art making. Found in the Mediterranean Sea, the jellyfish is the only creature known to live forever. The sea creature floats between states of maturity – rising off the sea bed to reproduce and then sinking back down

in a state of adolescence. The ultimate loop. Theorist Donna Haraway speaks of the jellyfish as one of the ‘tentacular figures’ who are able to entwine modes of feeling and knowing in non-human ways. The artist responds to the conceptual proposition of the mysterious jelly creature by amplifying ways of being connected to transparency, loops, rhythm, cadence, rhyme, and buoyancy in her work. The video works presented in the projection cave of are *The Immortal Jellyfish* and *Instructions*, that includes the manifesto of the creature who disobeys death. The

RA
It is difficult not to be human centric when I create. Therefore, I pushed myself to enter into a fictionalized future where the T. Dohrnii conquered the world. Thinking like a gelata, I wrote the Jellyfish Manifesto, based in some sci-fi authors like Ursula K. Le Guin or Orwell. In this text, the jellyfish speaks in first person and, like a benevolent dictator, tries to convince that if we could get rid of our humanity we could reach eternal life. The Immortal Jellyfish has no heart or brain, the organs that most identify us as human beings, and moves silently through our oceans, without remembering, without regrets.

When I work I tend to think musically. The whole exhibition becomes a rhythmic score, and I need different intensities, instruments and silence. All my process is a continuous exercise of translation, from thoughts to bodies, from bodies to music, and from music to thoughts again, a continued loop, but also the sculptural body, and the spinning motors as bodies too. All elements, mechanical or human are an active part of a continued fluid harmony.

For me the most important part of your work is the experiencing of it. Your body of work speaks to other bodies and it wants bodies to be part of it. Your work is a little like a sealed love letter, when the audience arrive they experience the work and open the envelope to your letter. How do you think about the audience when you are making the works?

chorus sings 'This invisible medusa will never perish!' and the critter is presented as the great gelatine consciousness.

Dreaming of Gelata

'Gelata' is a term used by marine biologist Steven Haddock, to name the numerous and unique jellyfish creatures. In the water the creatures are elegant and eerie but take them out of the water and what do you have? Floppy, tangled, limp, mess. It is the connection between the gelata and the water that makes the creatures elegant and endless. It is the same

with Antolí's work. Through her careful spatial arrangements, she makes the water visible. Her works are immersive, tentacular and forever in dialogue with the spaces that hold them. Her signature work, *Chaos Dancing Cosmos*, defies a land based logic and appears as drawing in space. In this presentation of the work the metres of cabling entangle the central corridor of the exhibition. An invitation for audiences to be present with an underwater drawing transferred to the high ceilings of CentroCentro. In the same way that the jellyfish exist in total reliance on the

I don't make artwork for the audiences but I do take audiences as an active part of my work. I think that difference is quite important. All the elements in my shows are an indirect invitation to the experience, so visitors can have an active role there. I find essential the need to make the exhibition ours, and to try to be able to evade to a new state of mind.

And finally, how does it feel to be so close to the exhibition now? To be transforming the Centro Centro space into this aqueous state of mind and a place for bodies to converge in a watery future?

waters around them, *Chaos Dancing Cosmos* exists in total collaboration with the space around it. Antolí's installation shines a light upon the waters around her. Exposing the limits of our own loops, our own routines and regiments.

A loop in the tentacle

Antolí works with ways of feeling the world. The social choreography of the everyday, the repetitions we find ourselves in. What is it to find a knot in a loop? Antolí works to localize the beat and the knots. In her body of work she brings recurring

materials to the space: copper, rubber cables, mechanized motors and singing jellyfish in video and sound works. Through sculptural elements the artist arranges space as a way to organize an experience for her audience. The creatures who inhabit this landscape are tentacular. The blue multi-limbed body of the new sculpture, *La mitochondria*, is activated by performers throughout the exhibition. This tentacular creature hangs suspended in space, waiting to be awoken by the pulse of human bodies. Antolí returns to the gestures of the everyday, but in this presentation

Before of an exhibition I have all the intensities imagined running through my veins. It is only when the installation process begins that I can feel myself enjoying the moment fully, you are riding a wild horse and that is pure adrenaline and challenge. Centro Centro is a complex space, and it's great to play with it, with its openness and circular architecture highlighting the sensation of loop. I am working with a strong team of collaborators, I have great art discussions with Soledad Gutierrez, with all the production team of the museum, with Marti Manen from Index Foundation and mainly with you, that you are also a passionate of the tidalectics and a fast concept connector. I feel privileged to be able to show a continuation of my research and to see where it will go from here.

Thank you dear Rosana. And thank you to Martí, Jens and Matthias, Tevi and the Centro team too. What a time! This has been a journey of minds entwining, like tentacles wrapped around a soft stone. It's been an entanglement – attempts at thinking with other creatures and trying to expand our human shaped bodies into the bodies of others. Thinking with you and being in your body of work has shifted me. In the sparkling halls of Cento Centro, I want to rest a little in your *Dancing Chaos Cosmos* and I want to sing the song of the jellyfish with you and the watery other bodies.

she expands her worldview into the gaze of the jellies – the gelata – as the expanded world views of watery creatures.

This certain moment

Again and again Rosana Antolí develops opportunities for the audience to fade into phenomenological experiences to feel out watery futures. Deep into the blue she develops through painting, drawing, video, sound and performance work, the tentacular experience of feeling this certain moment. In Antolí's *A Golden Age* jellyfish thrive, humans co-exist and the proposition of

choreographic entanglement of *Pulse, Throb and Drift* are echoed and multiplied.

everything goes
everything comes back
eternally rolls
the wheel of being
everything dies
everything
blooms again

everything becomes
and recurs eternally
escape is impossible
and once you are

quake
you shall remain
quake
eternally

Colophon

This publication is published on the occasion of the exhibition

Rosana Antolí

A Golden Age: Pulse, Throb, Drift

Curated by

Bronwyn Bailey-Charteris

on behalf of Index Foundation, Stockholm

Coordination & production

CentroCentro

Installation

TdeArte

Production of works in collaboration with

Parker Heyl, Ormetsa S.L., Madfaber, Carolina Rieckhof,

Carmen Menéndez, Caçacervols, Alejandra B. Pelayo

Performers

Julián Pacomio, Paula Cueto, Paula Tweaker (Cruhda),

Javier Díez Ena

Graphic design

Our Polite Society

Printing

Palgraphic

Lights

Intervento

Paint

Togar

AV installation

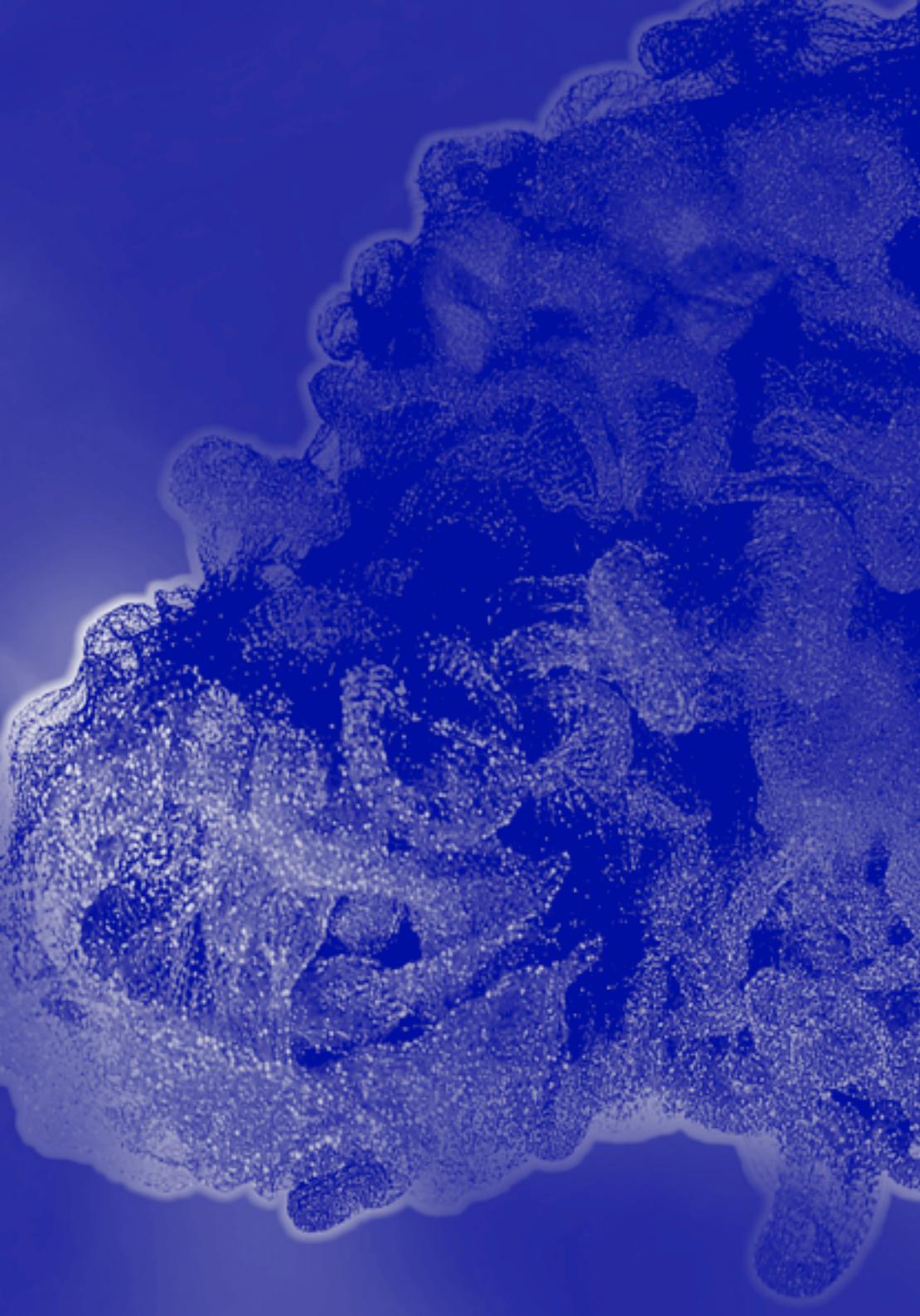
CREAMOS

Thanks to

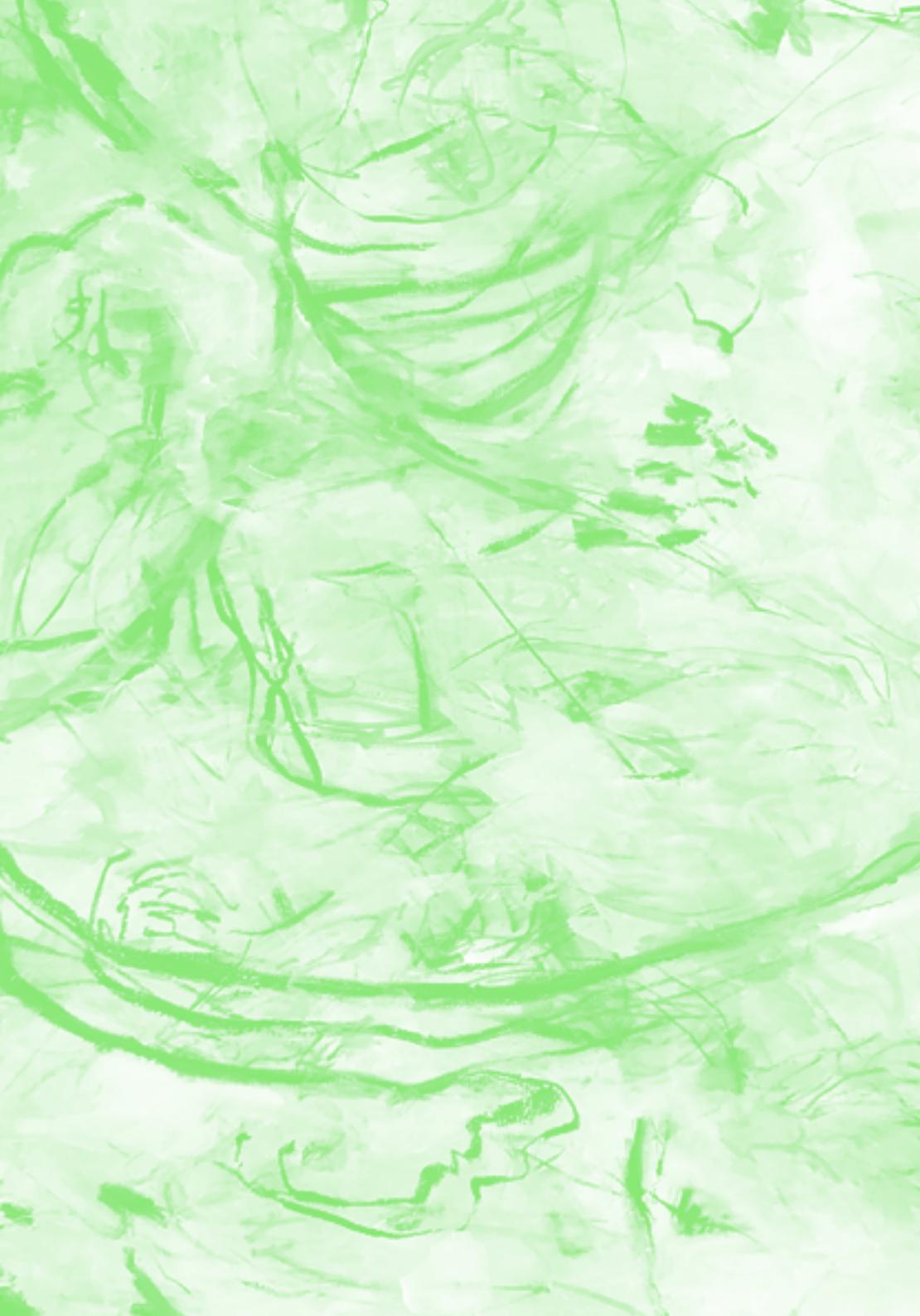
Martí Manen, Index Foundation, Soledad Gutiérrez,

Jano Herrera, The Ryder

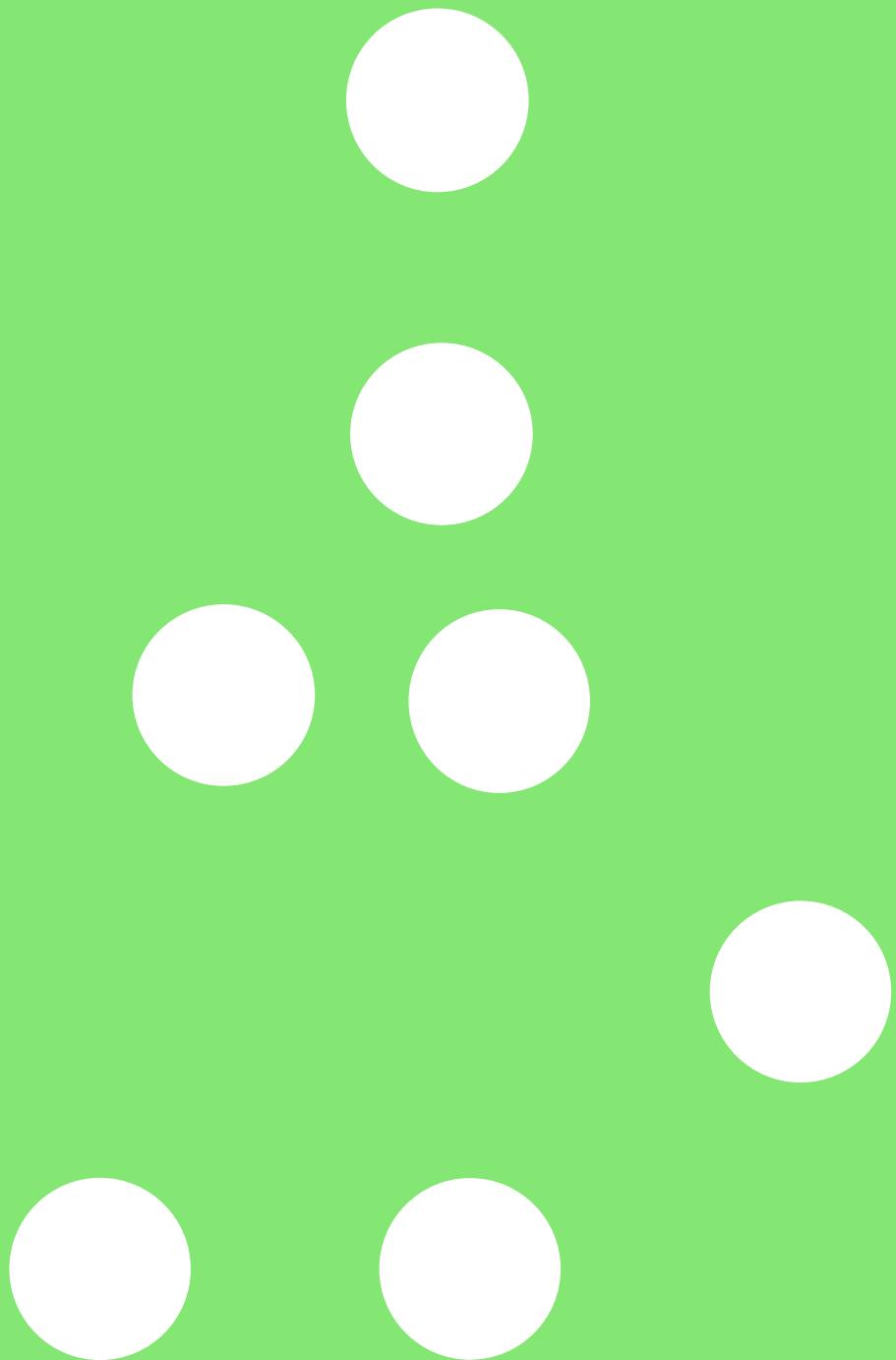

una edad de oro

Rosana Antolí
*Una Edad de
Oro: Pulso,
Pálpito, Deriva*

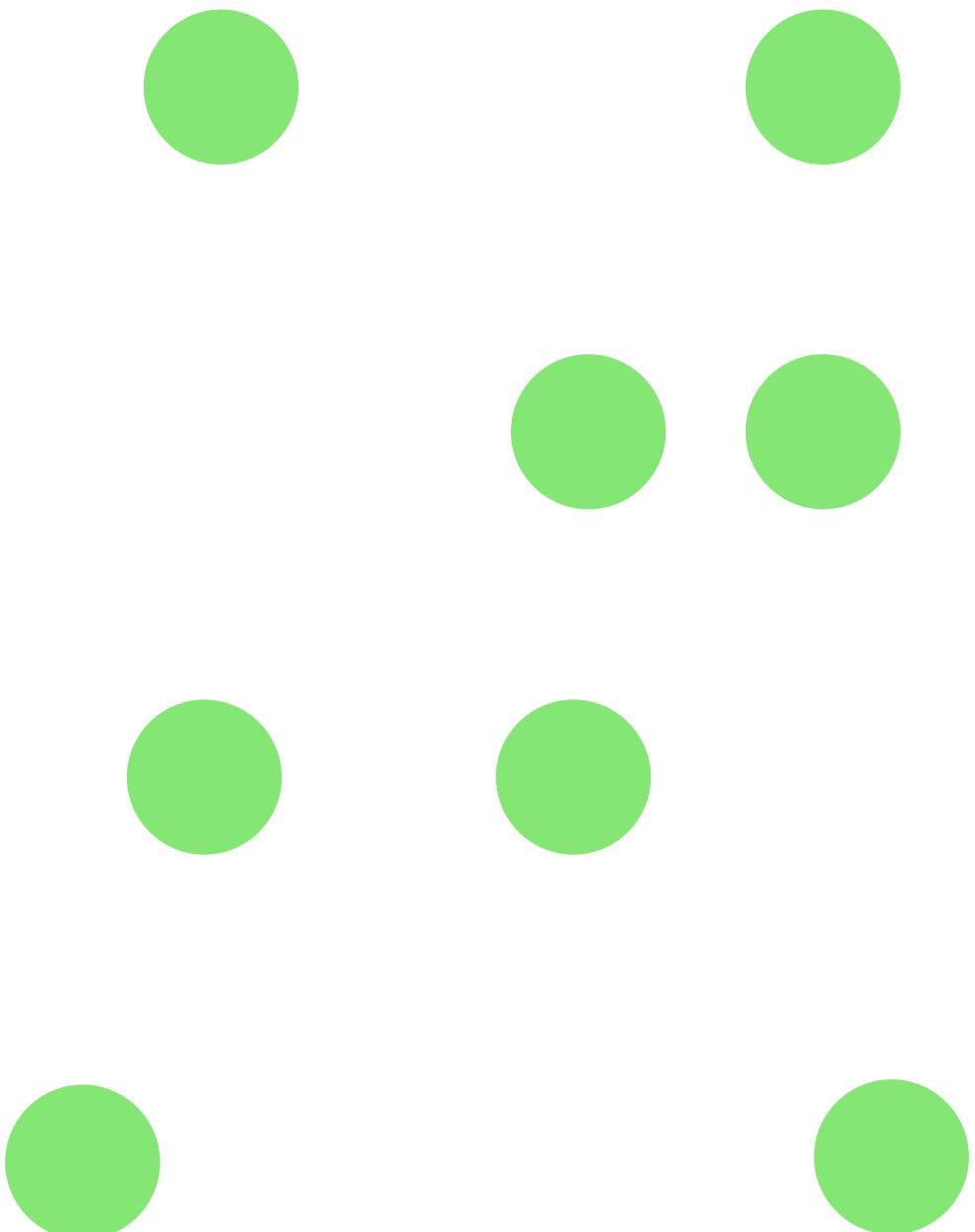
CANTO DE LA MEDUSA INMORTAL / Hoy vemos No había nada al principio / Una repentina explosión que arrancó y luego nada / Hoy vemos Olvidar es lo mejor / Hoy vemos Que tenemos un orden contemporáneo de vida / Hoy El presente y el futuro establecen que no hay mañana / Por lo tanto Tendremos todo / A partir de hoy Debemos Para bien Olvidar Para siempre ... / Hoy Vinimos aquí para entender la maravilla del nada y del todo / Olvídate del interior ¿Qué tienes y que crece dentro?

púls
pál
pitó
deriva

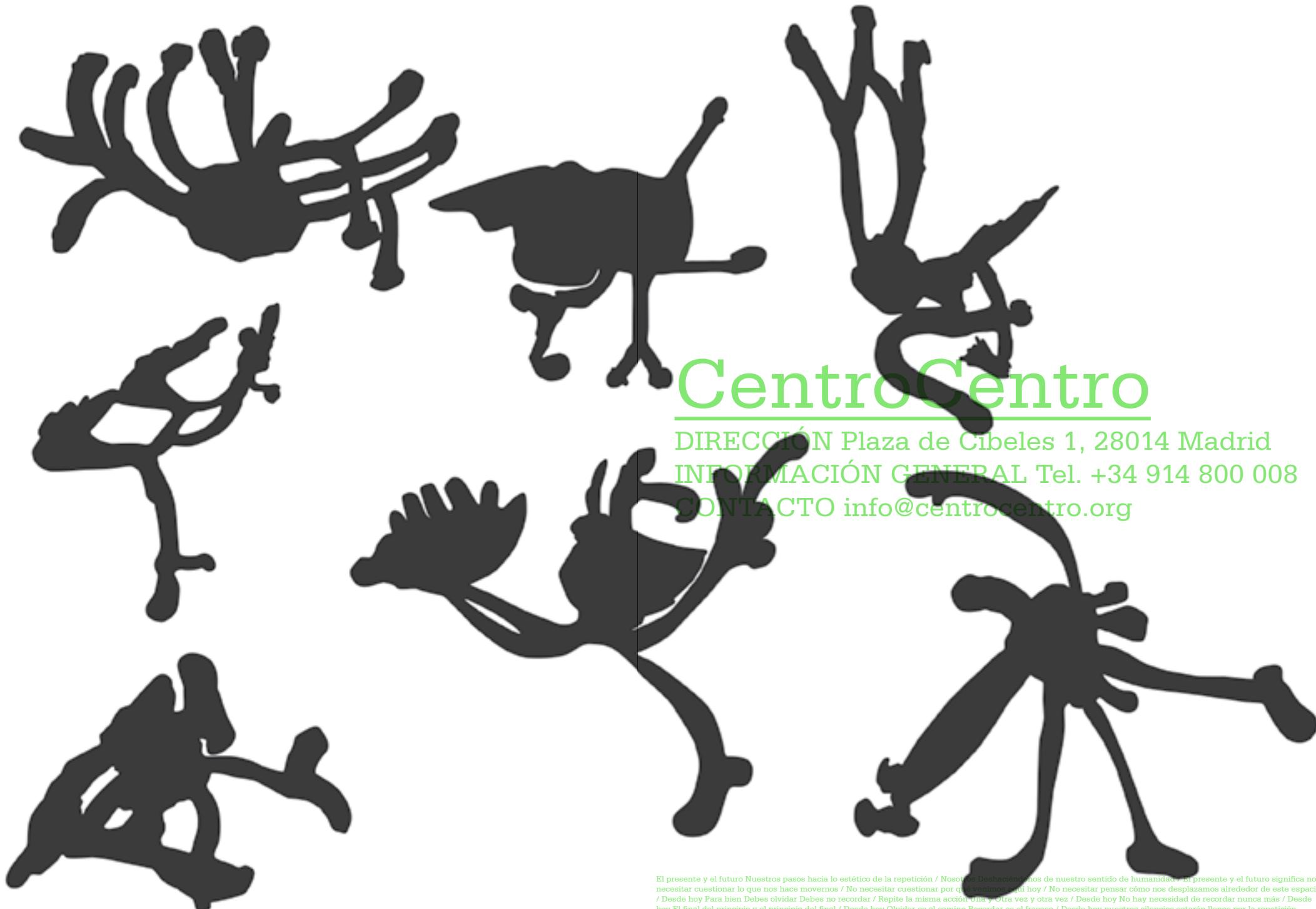
Rosana Antolí

Una Edad de Oro: Pulso, Pálpito, Deriva

Exposición 21.02.-17.05.2020

ABIERTO Martes–Domingo, 10 am–8 pm

CentroCentro

DIRECCIÓN Plaza de Cibeles 1, 28014 Madrid
INFORMACIÓN GENERAL Tel. +34 914 800 008
CONTACTO info@centrocen.org

El presente y el futuro Nuestros pasos hacia lo estético de la repetición / Nosotros Deshaciéndonos de nuestro sentido de humanidad/ El presente y el futuro significa no necesitar cuestionar lo que nos hace movernos / No necesitar cuestionar por qué venimos aquí hoy / No necesitar pensar cómo nos desplazamos alrededor de este espacio / Desde hoy Para bien Debes olvidar Debes no recordar / Repite la misma acción Una y Otra vez y otra vez / Desde hoy No hay necesidad de recordar nunca más / Desde hoy El final del principio y el principio del final / Desde hoy Olvidar es el camino Recordar es el fracaso / Desde hoy nuestros silencios estarán llenos por la repetición atmosférica de nuestros dedos tecleando un ordenador / Desde hoy ... Recrearemos bailes digitales moviéndose por nuestras pantallas / Desde hoy ... Tenemos que perder agencia / Desde hoy Hoy no desaparecerá nunca más / Continuará Para bien Por los tiempos

LISTA DE OBRA

INSTRUCCIONES (2019)

Vídeo digital, HD, color, 29'
Encargado por Tate Modern

PINTURAS TIDALÉCTICAS (2020)

ASCENSO DE LOS MARES

100 × 180 cm (díptico)
Óleo y pintura acrílica sobre lino

CUERPOS ESPACIALES FRAGMENTADOS

100 × 180 cm (díptico)
Óleo y pintura acrílica sobre lino

LA MULTIPLICIDAD DE LA GELATA

100 × 180 cm (díptico)
Óleo y pintura acrílica sobre lino

LA MITOCONDRIA (2020)

2,5 × 2,5 × 2 m
Tela de monos de trabajo, goma de polietileno, cobre
En colaboración con Carolina Rieckhof
(Desarrollo escultórico)

UN TUBO DEBAJO DEL MAR (2020)

1,5 × 2,8 × 2,3 m aprox.
Resina, metacrilato, cobre, latón, arena y piedras
del Mediterráneo
En colaboración con Madfaber

PIEL DE GELATA (2019)

1,35 × 0,90 m
Cobre
En colaboración con Carolina Rieckhof
(Desarrollo escultórico)
Encargado por Tate Modern

MEDUSA INMORTAL (2019)

Vídeo digital, HD, color, 29'
En colaboración con Carmen Menéndez
(Edición final del vídeo y postproducción)
Encargado por Tate Modern

CHAOS DANCING COSMOS

– LAS HUELLAS DEL AQUASEA (2020)

1 km de tubo de goma de polietileno y cobre, motores
Instalación específica para el espacio

BANDA SONORA: LA PATADA DENTRO, EL LOOP FUERA (2019)

Audio
En colaboración con Caçacervols (compositor)
Encargado por Tate Modern

UN MANIFESTO POST HUMANISTA (2019)

3 × 2 m
Goma de polietileno, neon

UNA EDAD DE ORO (2020)

1,20 × 1,20 m
Madera, motores, muelles de extensión, papel de cobre
En colaboración Parker Heyl (Artista cinético y roboticista)

ESCULTURAS DE BUCLES TENTACULARES (2020)

TENTACULAR – UN BUCLE

Tubos de hierro carbonizado, pintura galvanizada
700 × 400 × 400 cm

TENTACULAR – DOS BUCLES

Tubos de hierro carbonizado, pintura galvanizada
1500 × 900 × 400 cm

TENTACULAR – TRES BUCLES

Tubos de hierro carbonizado, pintura galvanizada
1300 × 950 × 400 cm

COREOGRAFÍA VIRTUAL (2016–2018)
 Selección de fragmentos de vídeo del proyecto
 Coreografía virtual
www.virtualchoreography.com

COREOGRAFÍA VIRTUAL LONDRES (2016)
 Vídeo HD, digital, color, sonido
 Con el apoyo de Arebyte Gallery y el Arts Council,
 Reino Unido

COREOGRAFÍA VIRTUAL MADRID (2017)
 Vídeo HD, digital, color, sonido
 Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, España

COREOGRAFÍA VIRTUAL VALENCIA (2019)
 Vídeo HD, digital, color
 Con el apoyo de CCCC Valencia, España

BIOGRAFÍAS

ROSANA ANTOLÍ es una artista nacida en España que vive en Londres. Se graduó con un Máster en Performance (Departamento de Escultura) en el Royal College of Art, Londres en 2015. Su obra examina el rol de la coreografía social y el movimiento en relación con el arte. Ha expuesto en la Tate Modern (Reino Unido, 2019), The RYDER (Reino Unido, 2019), Faye G., Jo, and James Stone Gallery de la Universidad de Boston (Estados Unidos, 2018), Centre Pompidou (España, 2018), Artium de Vitoria (España, 2019), DA2 (España, 2018), Zabludowicz Collection (Reino Unido, 2017), Fundación BBVA (España, 2017), Fundació Joan Miró (España, 2016) y el CA2M (España, 2012). Ha sido miembro de la Real Sociedad Británica de Escultores en Londres, Reino Unido (2015–2018) y es Consejera Internacional del Instituto de Coreografía Social. Algunos de los reconocimientos que ha recibido por su obra son: Premio de vídeo LOOP (2017), Premio Nacional Generaciones (2017), Premio de la Real Sociedad Británica de Escultores (2015), Beca MULTIVERSO a la Creación en Videarte 2015 de la Fundación BBVA (2015) y la Beca Internacional de Gasworks (2015).

BRONWYN BAILEY-CHARTERIS es comisaria sueca/australiana, además de escritora y profesora. Vive en Estocolmo. Bailey-Charteris comisaría la exposición en representación de Index Foundation (Estocolmo).

Los Tentáculos de Trazado de Rosana Antolí

de Bronwyn Bailey-Charteris

Rosana Antolí es una artista que desarrolla exquisitas disposiciones espaciales para transportar a sus públicos y hacer que experimenten una sensación multidimensional. La extensa práctica de Antolí analiza la repetición, la colaboración no humana y las coreografías. A lo largo de su carrera, Antolí ha regresado a las expresiones de lo ordinario. En su trabajo

Querida Rosana, la primera vez que nos conocimos fue a través de la pantalla del ordenador y tuvimos casi una conexión instantánea a través de las medusas. Me emocioné al hablar con alguien que vive dentro de su práctica artística, su creación y su respiración. A medida que hablábamos de tu trabajo, estaba claro que eras alguien que procesabas las ideas visceralmente y que, a través del cuerpo, creabas un cuerpo de trabajo que explicaba el complicado mundo a nuestro alrededor. Entre nosotras surgió una gran conexión, un entusiasmo y convergencia de ideas sobre lo que sería este momento en Madrid.

Podemos contar mucho sobre lo que sucedió tras esa primera reunión, pero comencemos con Rapallo. Todas las señales apuntaban a Rapallo, una pequeña población en el sur de Italia. La busqué en Google y vi la preciosa costa, el océano a la deriva. Me dices que Rapallo es un estado mental. Cuéntame más sobre Rapallo ...

Gran parte de mi metodología de trabajo baila bajo la idea del azar y la serendipia. Estaba investigando sobre los bucles, los ciclos eternos y los movimientos infinitos y, de repente, apareció Rapallo casi como una tierra virtual a la que anclarme. Rapallo es una localidad mediterránea donde no solo escribió Nietzsche *Así habló Zarathustra*, el libro sobre el eterno retorno, sino que también es el lugar donde se encontró por primera vez la medusa inmortal o T. Dohrnii. Tanto el libro como el animal son símbolos de ciclos infinitos y repeticiones. Para mí, esta gran coincidencia fue un punto de partida para trabajar y, si ves un mapa de la zona, se puede ver la isla de Córcega que parece estar apuntando a ella.

para localizar la coreografía de lo cotidiano, la artista se ha convertido en una colecciónista trascendental de movimientos y expresiones.

En esta exposición en CentroCentro, la obra de Antolí se adentra en un nuevo territorio con su mayor exposición en solitario en España, su país natal. Se han reunido piezas nuevas y existentes en la carrera de Antolí para crear este mundo acuoso e inmersivo. La artista presenta un cuerpo de trabajo sin restricciones de forma. Entretejiendo elementos escultóricos con performances en directo,

pintura y video, las salas de exposiciones se convierten en una propuesta para una Edad de Oro en expansión y licuesciente. Recurriendo a las conversaciones actuales y urgentes del estado de las ecologías planetarias, su trabajo analiza los límites y las demarcaciones de los cuerpos en esta época.

Pensamiento acuoso

El punto de partida de la exposición es la pregunta ‘¿Qué podemos llegar a entender imaginando el mundo desde un punto de vista fluido?’, planteada por la autora Terry Tempest

Tu obra me atrajo por la criatura acuática conocida como medusa eterna. Habías estado pensando en esta medusa concreta y en buscar modos de traducir el conocimiento y los movimientos de esta criatura en los mundos humanos. ¿Cómo empezaste a trabajar con la medusa eterna?

Me interesaba descubrir algún ser vivo que pudiera utilizar la repetición de forma continua. Como humanos, no podemos repetir los mismos movimientos exactos dos veces. Así pues, empecé a estudiar los animales, las plantas y otros seres biológicos. Entonces fue cuando apareció la medusa, desplazándose hacia delante y hacia atrás, siendo agua en el agua, un cuerpo que nunca perece y que se mueve estéticamente en silencio a través de los océanos ... Y esto está totalmente relacionado con el arte performativo.

Williams en el libro *Jellies: Living Art*. ¿Qué sucede si nos proyectamos a nosotros mismos en futuros y ficciones acuosos? En el cielo, rodeado por la elaborada arquitectura, se trata de un mundo al revés al que Antolí le invita para sentir una era acuosa. El agua se convierte en un modo de pensar a través de otras realidades.

Una Edad de Oro

El nombre de este momento temporal, tanto de la exposición como de este punto en la historia, es *Una Edad de Oro*. Es un nombre romántico y nostálgico, que

evoca imágenes de momentos exquisitos, momentos de pocas preocupaciones, momentos de abundancia. *Una Edad de oro* es específicamente ‘una’ y no ‘la’, puesto que es una de las edades, una presentación de uno de los muchos posibles presentes o futuros. La escultura similar a un reloj, titulada *Edad de Oro*, se ha encargado específicamente para esta exposición y utiliza motores, madera y materia quemada para remarcar gestos. Es un recordatorio de los tiempos que vivimos, de que también está pasando una Edad de Oro. Los extremos quemados del reloj

A medida que prosiguieron nuestras sesiones por Skype, aporté textos post-humanistas y a las dos nos deslumbró la obra de Stacy Alaimo, sobre todo *Jellyfish Science, Jellyfish Aesthetics: Posthuman Reconfigurations of the Sensible*. Alaimo hablaba sobre la capacidad de las medusas de ser traslúcidas y al mismo tiempo, totalmente imposibles de comprender. En el caso de la medusa, la translucidez no aporta explicación, sino que crea confusión. Al ser una propuesta ontológica de la forma de experimentar el mundo que es tan distinto a nuestro pensamiento centrado en el humano, la medusa nos presentaba una situación en la que era imposible seguir centrándonos en nuestro pensamiento en el humano. ¿De qué modo has intentado pensar en otras perspectivas y colaboraciones distintas a las humanas en tu trabajo?

golpean y crean marcas. Es el tiempo medido en la creación de marcas. El reloj actúa como contrapunto. El reloj tiene un latido, un ritmo concreto y el chasquido nítido golpea contra la continuación acuosa del resto de la exposición: un tiempo en el que se graban los bucles e incluso se disfrutan.

Turritopsis Dohrnii

En esta Edad de Oro, Antolí invita a su creación artística a la figura de la denominada medusa inmortal (*Turritopsis Dohrnii*). La medusa, que se encuentra en el mar Mediterráneo, es la única criatura conocida que vive

eternamente. Esta criatura marina flota entre estados de madurez, se eleva del lecho marino para reproducirse y, después, vuelve a un estado de adolescencia. El bucle perfecto. La teórica Donna Haraway habla de la medusa como una de las “figuras tentaculares” que es capaz de entrelazar modos de sentimientos y conocimientos de formas no humanas. La artista responde a la propuesta conceptual de esta misteriosa criatura amplificando las formas de conectarse con la transparencia, los bucles, el ritmo, la cadencia, la rima y la flotabilidad en su obra. Las

RA
Es difícil no centrarme en el humano cuando creo. Por ello, me esforcé para adentrarme en un futuro de ficción en el que la *T. Dohrnii* conquistaba el mundo. Al pensar como una gelata, escribí el Manifiesto de la medusa, pasándome en algunos autores de ciencia ficción como Ursula K. Le Guin u Orwell. En este texto, la medusa habla en primera persona y, al igual que un dictador benevolente, intenta convencernos de que, si pudiéramos despojarnos de nuestra humanidad, podríamos llegar a la vida eterna. La medusa inmortal no tiene corazón ni cerebro, los órganos que nos identifican más como seres humanos, y se desplaza en silencio a través de los océanos, sin recuerdos, sin arrepentimientos. Un futuro de dialéctica de las mareas.

Al trabajar, tiendo a pensar musicalmente. Toda la exposición se vuelve una partitura rítmica y necesito diferentes intensidades, instrumentos y silencio. Todo mi proceso es un ejercicio continuo de traducción, de pensamientos a cuerpos, de cuerpos a música y de música a pensamientos de nuevo, un bucle continuo. Pero, además, el cuerpo escultórico y los motores giratorios como cuerpos también. Todos los elementos, mecánicos o humanos, son una parte activa de una armonía fluida continua.

Para mí, la parte más importante de tu obra es experimentarla. Tu cuerpo de trabajo habla a otros cuerpos y quiere que esos cuerpos sean parte del mismo. Tu trabajo es un poco como una carta de amor sin abrir y, cuando el público llega, experimenta la obra y abre el sobre de tu carta. ¿De qué modo piensas en el público al crear las obras?

No creo obras para el público, pero si lo considero como parte activa de mi trabajo. Creo que la diferencia es bastante importante. Todos los elementos de mis espectáculos son una invitación indirecta a la experiencia, para que los visitantes puedan desempeñar una función activa en ellos. Para mí es esencial la necesidad de hacer la exposición nuestra e intentar poder evadirnos a un nuevo estado mental.

obras en vídeo presentadas en la cueva de proyecciones son *La medusa inmortal* e *Instrucciones*, que incluye el manifiesto de la criatura que desobedece a la muerte. El coro canta ‘¡Esta medusa invisible nunca perecerá!’ y la criatura se presenta como la gran conciencia gelatinosa.

Sueños de Gelata

‘Gelata’ es un término usado por el biólogo marino Steven Haddock para designar las numerosas y singulares medusas. En el agua, estas criaturas son elegantes e inquietantes, pero, si las sacamos del agua, ¿qué

tenemos? Una materia viscosa, enmarañada y flácida. La conexión entre la gelata y el agua es lo que hace que estas criaturas sean elegantes e infinitas. Lo mismo sucede con la obra de Antolí. A través de sus cuidadas disposiciones espaciales, hace que el agua sea visible. Sus obras son inmersivas, tentaculares y están en perpetuo diálogo con los espacios que las sostienen. Su obra emblemática, *Chaos Dancing Cosmos*, desafía una lógica basada en la tierra y aparece como un dibujo en el espacio. En esta presentación de la obra, los metros de cable se enredan en el pasillo central de la

Y, por último, ¿qué se siente al estar tan cerca de la exposición ahora? ¿Transformar el espacio de CentroCentro en este estado mental acusado y en un lugar para que los cuerpos converjan en un futuro de agua?

exposición. Una invitación para los públicos presentes con un dibujo submarino trasladado a los techos altos de CentroCentro. Del mismo modo que las medusas existen en total dependencia con el agua que las rodea, *Chaos Dancing Cosmos* existe en colaboración total con el espacio alrededor. La instalación de Antolí ilumina las aguas a su alrededor. Así se exponen los límites de nuestros propios bucles, nuestras rutinas y reglas.

Un bucle en el tentáculo

Antolí trabaja con las formas de sentir el mundo.

La coreografía social de lo cotidiano, las repeticiones en las que nos encontramos. ¿Qué supone encontrar un nudo en un bucle? Antolí trabaja para localizar el ritmo y los nudos. En su obra, aporta al espacio materiales recurrentes: cobre, cables de caucho, motores mecanizados y medusas cantantes en vídeos y obras sonoras. A través de elementos escultóricos, la artista dispone el espacio como un modo de organizar una experiencia para el público. Las criaturas que habitan este paisaje son tentaculares. El cuerpo azul de múltiples miembros de la nueva escultura, *La mitocondria*,

RA
Antes de una exposición, corren por mis venas todas las intensidades imaginadas. Solo cuando comienza el proceso de instalación es cuando puedo sentir que disfruto plenamente del momento, como montar un caballo salvaje, pura adrenalina y desafío. CentroCentro es un espacio complejo y es estupendo jugar con ello, con su apertura y su arquitectura circular que destaca la sensación de bucle. Estoy trabajando con un sólido equipo de colaboradores, mantengo excelentes conversaciones artísticas con Soledad Gutiérrez, con todo el equipo de producción del museo, con Martí Manen de Index Foundation y sobre todo contigo, puesto que eres también una apasionada de la dialéctica de las mareas y conectas rápidamente los conceptos. Me siento privilegiada al poder mostrar una continuación de mi investigación y ver dónde llegará a partir de aquí.

Gracias, querida Rosana.
Y gracias también a Martí,
Jens y Matthias, Tevi y
al equipo de CentroCentro.
¡Qué emocionante! Ha
sido un viaje de mentes
que se entrelazan, como
tentáculos envueltos
alrededor de una piedra
blanda. Ha sido un
entrámado, intentos de
pensar con otras criaturas
y de expandir nuestros
cuerpos de forma humana
en los cuerpos de otros.
Pensar contigo y estar
en tu cuerpo de trabajo
me ha cambiado. En los
resplandecientes pasillos
de CentroCentro, quiero
quedarme un poco en
tu Dancing Chaos Cosmos
y quiero cantar la canción
de la medusa contigo y
los demás cuerpos acuosos.

se activa con intérpretes en toda la exposición. Esta criatura tentacular cuelga suspendida en el espacio, a la espera que de que la despierte el pulso de los cuerpos humanos. Antolí regresa a las expresiones del día a día, pero en esta presentación amplía su visión del mundo en la mirada de las medusas, las gelata, como las visiones mundiales ampliadas de criaturas acuosas.

Este momento concreto

Rosana Antolí desarrolla una y otra vez oportunidades para que el público se

sumerja en experiencias fenomenológicas para sentir los futuros acuosos. En las profundidades azules, desarrolla a través de la pintura, los videos, el sonido y las performances, la experiencia tentacular de sentir este momento concreto. En la obra *Una Edad de Oro* de Antolí, las medusas crecen, los humanos coexisten y la propuesta del entrelazado coreográfico de *Pulso, Pálpito, Deriva* se repiten y multiplican.

todo va

e/er/ñamente rueda
/a rueda de/ ser

vive/va

todo vive/va

rueda

muerde
todo

que florecer

todo se rompe
todo se recomponer
eternamente
se construye q si misma
la misma casa del ser
todo se despide
todo vuelve q sajúndarse

Colofón

Esta publicación se publica con motivo de la exposición
Rosana Antolí

Una Edad de Oro: Pulso, Pálpito, Deriva

Comisariada por

Bronwyn Bailey-Charteris

en representación de Index Foundation (Estocolmo)

Coordinación y producción

CentroCentro

Montaje

TdeArte

Producción de obras en colaboración con

Parker Heyl, Ormetsa S.L., Madfaber, Carolina Rieckhof,
Carmen Menéndez, Caçacervols, Alejandra B. Pelayo

Performers

Julián Pacomio, Paula Cueto, Paula Tweaker (Cruhda),
Javier Díez Ena

Diseño gráfico

Our Polite Society

Imprenta

Palgraphic

Iluminación

Intervento

Pintura

Togar

Montaje audiovisual

CREAMOS

Agradecimientos

Martí Manen, Index Foundation, Soledad Gutiérrez,
Jano Herrera, The Ryder