

ARCO

Madrid

23 - 27 FEB 2022

A

C

ALARCÓN CRIADO

info@alarconcriado.com
www.alarconcriado.com

Calle Velarde 9
41001 Sevilla · España

(+34) 954.221.613
Julio (+34) 676.79.94.47
Carolina (+34) 657.18.15.95

The Rest is History

Ira Lombardía

A

C

La práctica artística de Lombardía surge del amplio campo de la fotografía para enfocarse en la transformación del paradigma posmoderno relacionado con la cultura visual digital. En particular, reflexiona sobre el impacto y el valor de la documentación del arte fotográfico, en cómo esas imágenes se producen, distribuyen y consumen, y como estas fluctuaciones afectan a los significados e ideologías que definen nuestra idea del arte.

Estos tres proyectos surgen de una misma investigación en la que la artista lleva años inmersa y que resume de la siguiente manera:

“No me interesa la fotografía como imagen, como contenido visual. Me interesa de la fotografía todo aquello que no es la imagen: los flujos, las dinámicas, las jerarquías, “el estatus” y particularmente, la fotografía como soporte teórico e ideológico de otras prácticas artísticas. Me interesa el impacto que el medio fotográfico ha tenido en las artes y para ello me he centrado en el estudio de la fotografía como medio de documentación artístico, es algo que me resulta fascinante. Si durante el siglo XIX la fotografía jugó un papel trascendental en la diseminación de los objetos artísticos y fue el origen de la dicotomía entre ‘el original y la copia’, durante el inicio del siglo XX fue ‘la responsable’ del surgimiento de las vanguardias artísticas y el arte conceptual; y en los años 70 es cuando la nueva categorización de la fotografía como index, dió lugar a la desmaterialización del arte y especialmente de la escultura. Este desplazamiento desde el objeto artístico al cuerpo, al arte de acción, no puede ser entendido al margen de la fotografía. En realidad, la historia del arte contemporáneo no se puede comprender sin la práctica fotográfica.

El reto ahora es aproximarnos a los nuevos usos fotográficos surgidos gracias a la fotografía digital, internet y las redes sociales. No podemos resistirnos al impacto que estas nuevas prácticas tienen en todos los aspectos de nuestra vida, incluido el arte. Las reglas del juego han cambiado y lo han hecho para quedarse; como artista siento la responsabilidad de estudiar el pasado para poder trabajar sobre los conflictos del presente. La idea de aura o incluso la de index están obsoletas, y eso deja un vacío teórico. Por primera vez la fotografía ha ganado terreno a lo textual, las imágenes van por delante de la teoría.”

THE REST IS HISTORY / CHROMA ART PRINTS (2021)

Los *Chroma Art Prints* de Ira Lombardía combinan tradicionales técnicas fotográficas como el grabado - ampliamente utilizado durante el siglo XIX y XX para la reproducción artística en libros - con otras técnicas muy comunes durante el siglo XX como la serigrafía, muy popular en prácticas artísticas conceptuales y contemporáneas, así como en publicidad.

El proceso único e innovador de la artista le ha permitido crear unas piezas complejas donde se superponen numerosas capas de imágenes, técnicas y diferentes variantes extraídos del medio fotográfico.

En el último plano de la obra, Lombardía recrea a través del grabado una imagen de una escultura clásica tomada de la Librería del Congreso de los Estados Unidos. Encima del grabado, Lombardía cubre el contorno de la escultura con una mancha serigráfica vibrante y de forma ovalada.

Este gesto deja visible sólo el contorno de la escultura: el espacio, la base, el contexto. Sin embargo, este acto iconoclasta posibilita la creación de una nueva imagen.

Con *VOIDX*, una aplicación para teléfonos inteligentes que usa tecnología de reemplazo de croma que Lombardía diseñó específicamente para este proyecto, las obras de arte se convierten en invitaciones para que los espectadores usen las imágenes de Lombardía para crear y compartir sus propias obras de arte. Debido a que los espectadores pueden reemplazar el croma con imágenes de su propio iPhone, el resultado final es una obra de arte que es a la vez algo material y una investigación teórica que permite a Lombardía abordar cuestiones relacionadas con la fotografía que van más allá de los objetos mismos.

“En *The Rest is History*, una obra bidimensional puede incorporar otras imágenes fijas además de imágenes en movimiento. La pieza en sí no es solo un híbrido, va más allá, plantea un conflicto, ya que es la suma de los opuestos: se trata del aura y su copia, es un objeto de arte y un flujo desmaterializado. Es el producto terminado y un juego sin fin, abierto a las interacciones de otras personas. Estas piezas pretenden ser todo y nada al mismo tiempo. Son virtuales y reales, así como contradicciones y reflejos de la compleja realidad de nuestra vida cotidiana”.

[LINK VIDEO](#)

LA APP / VOID X

Diseñada por la propia artista para su primera exposición en solitario en los Estados Unidos, y organizada por Savannah College of Art and Design, *VOIDX* es una aplicación móvil que reemplaza el croma de las piezas y crea una interacción directa entre los *Chroma Art Prints* de Ira Lombardía y los espectadores.

VOIDX permite al usuario seleccionar uno de los cuatro colores de las obras (azul, verde, amarillo o rojo) y reemplazar esos colores con cualquier imagen o video que tengan en su galería de fotos. Esta aplicación transforma la experiencia del visitante de una experiencia pasiva en una actividad activa, creativa y productiva.

VOIDX, se presentó por primera vez en el App Store el pasado 17 de septiembre de 2021. Si bien ha sido diseñada para trabajar con obras de arte físicas con características muy específicas relacionadas con el reflejo de la luz, los colores y las tonalidades, la aplicación puede usarse apuntando el teléfono a la obra de Lombardía mientras se muestra en un monitor digital.

[LINK VIDEO](#)

Lombardía's artistic practice emerges from the broad field of photography to focus on the transformation of the postmodern paradigm related to digital visual culture. In particular, she reflects on the impact and value of the documentation of photographic art, on how images are produced, distributed and consumed, and how these fluctuations affect the meanings and ideologies that define our ideas of art.

Both of these new projects arise from the research the artist has been immersed in for years and which she summarizes as follows:

"I am not interested in photography as an image or as visual content. What interests me about photography is everything that is not the image: the flows, the dynamics, the hierarchies, the 'status' and, particularly, photography as a theoretical and ideological support for other artistic practices. I am interested in the impact that the photographic medium has had on the arts and because of this. I have focused on the study of photography as a means of artistic documentation, something I find fascinating. During the 19th century, photography played a transformational role in the dissemination of artistic objects and was the origin of the dichotomy between 'the original and the copy'. At the beginning of the 20th century, photography was 'responsible' for the emergence of the artistic avant-garde and conceptual art. And, in the 1970s, the new categorization of photography as an index gave rise to the dematerialization of art and especially of sculpture. This displacement of the artistic object and reliance upon references to the body is inextricably linked to photographic theory. Further, the history of contemporary art cannot be understood without photographic practice."

The challenge now is to explore new photographic uses that have arisen thanks to digital technologies: the internet and social networks. We cannot ignore the impact that these new practices have on all aspects of our lives, including art. The rules of the game have changed and they are here to stay. As an artist I feel a responsibility to study the past to be able to work on the conflicts of the present. Today, the idea of aura and index are obsolete and that leaves a theoretical vacuum. For the first time, photography has gained ground over the textual, and images are ahead of theory."

THE REST IS HISTORY / CHROMA ART PRINTS (2021)

Lombardía's *Chroma Art Prints* involve the combination of traditional photographic techniques such as photoengraving - widely used during the 19th and 20th centuries for the reproduction of artistic documentation in books - with other reproduction techniques that were very common during the 20th century such as screen printing, which was broadly used in art publishing and also very popular in conceptual and contemporary art practices.

Lombardía's innovative and unique process has enabled her to create a complex artwork where several layers of images, techniques, and uses of the photographic medium overlap. In the background of the artwork, Lombardía creates a photogravure of an image of a classical sculpture taken from the Library of Congress. On top of the photogravure, Lombardía covers the sculpture by

silk-screening an abstract, vibrant, ovaloid shape created to cover the entire outline of the sculpture. This gesture leaves visible only the surroundings of the sculpture: the space, the base, the context. However, this iconoclastic act enables the creation of a new image. With *VOIDX*, a smartphone application using chroma replacement technology that Lombardía designed specifically for this project, the artworks become invitations for viewers to use Lombardía's images to create and share their own artworks. Because viewers can replace the chroma with images from their own iPhone, the final result is an artwork that is both something material, and a theoretical investigation allowing the Lombardía to address questions related to photography that go further than the objects themselves.

"In *The Rest is History* a two-dimensional work can incorporate other still images as well as moving images. The piece itself is not only a hybrid, it goes beyond that, it poses a conflict, as it is the sum of opposites: it is about aura and it's copy, it is an art object and a dematerialized flow. It is the finished product and an endless game, open to other people interactions. These pieces aim to be everything and nothing at the same time. They are virtual and real as well as contradictions and reflections the complex reality of our daily lives."

LINK VIDEO

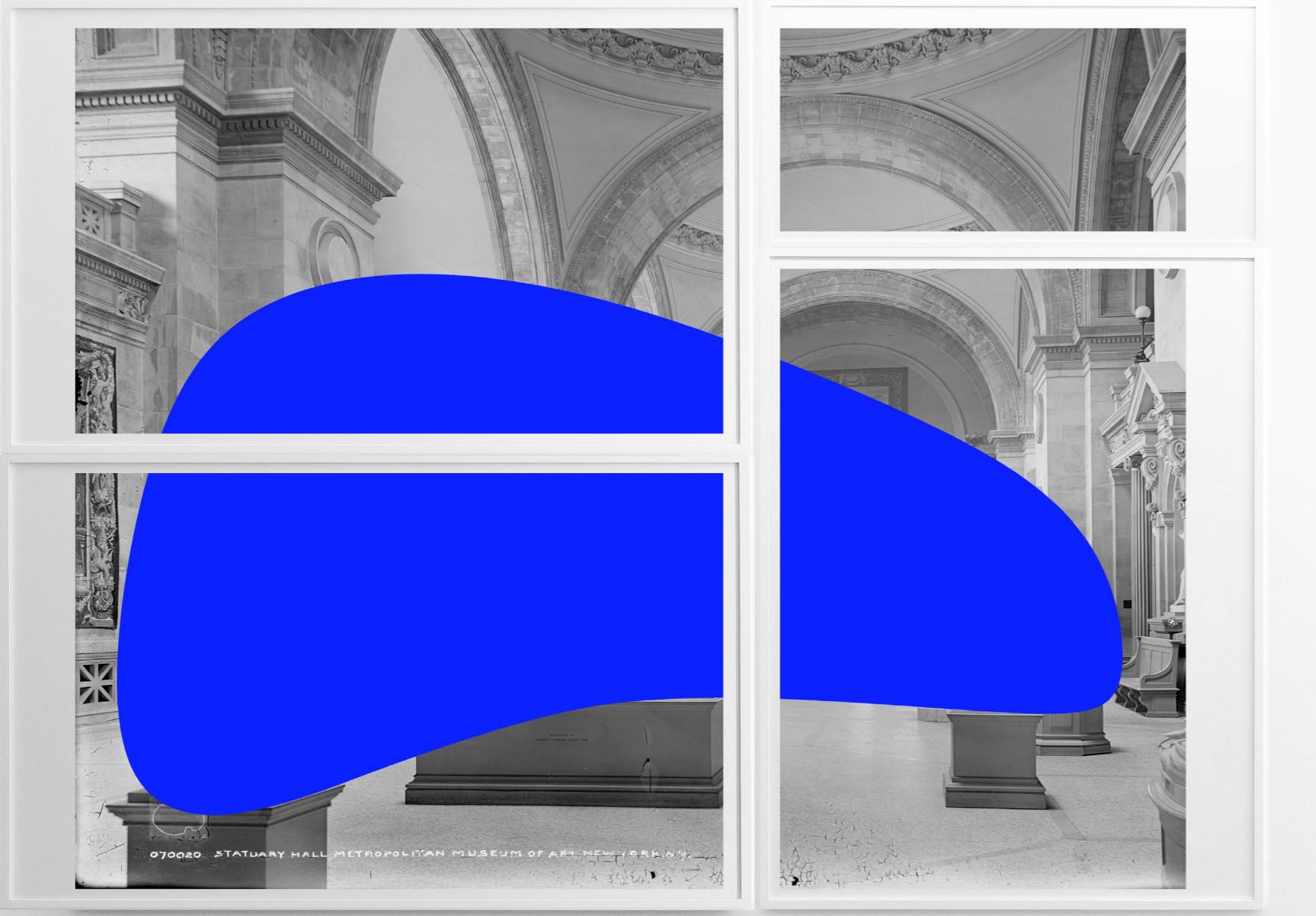
THE APP / VOID X

Designed for artist Ira Lombardía's first solo museum exhibition in the U.S.A., organized by the Savannah College of Art and Design, *VOIDX* is a chroma replacement app that enables the user to interact with Lombardía's *Chroma Art Prints*. *VOIDX* allows users to select from four colors (blue, green, yellow or red) and replace the color with any image or video in their photo library.

This app transforms the museum experience from passive, receiving experience to an active, creative, and productive engagement.

The app would be launched at the app store on September 17th 2021. Even though it has been designed to work with physical artworks with very specific characteristics related to light reflection, colors and hues, the app could be used by pointing the phone at Lombardía's work while displayed on a digital monitor. However, this use will create distortion since it was designed specifically for physical environments.

LINK VIDEO

A

C

The Rest is History (MET, Statuary Hall)

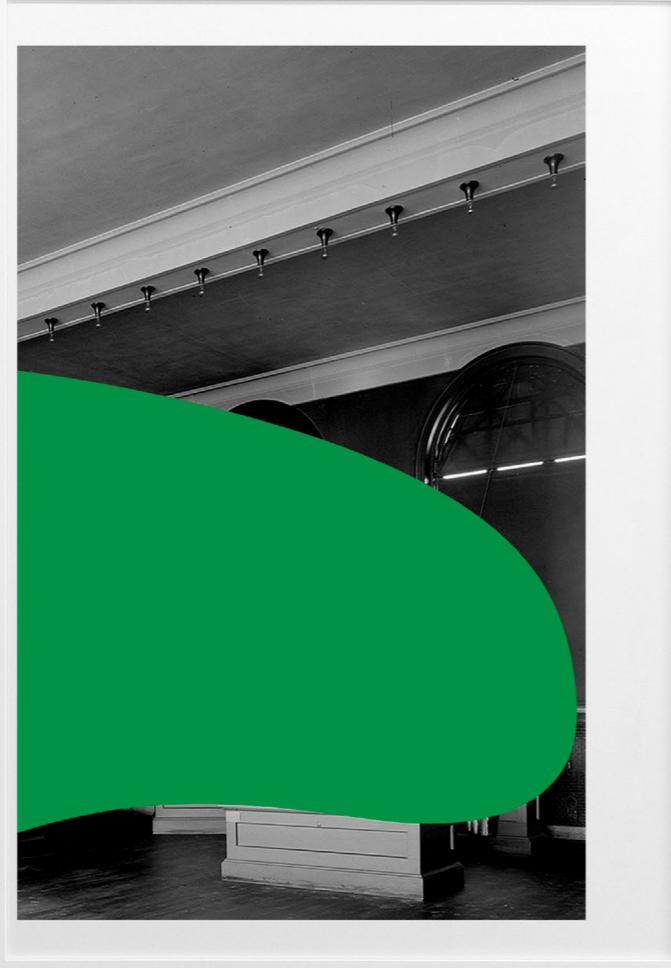
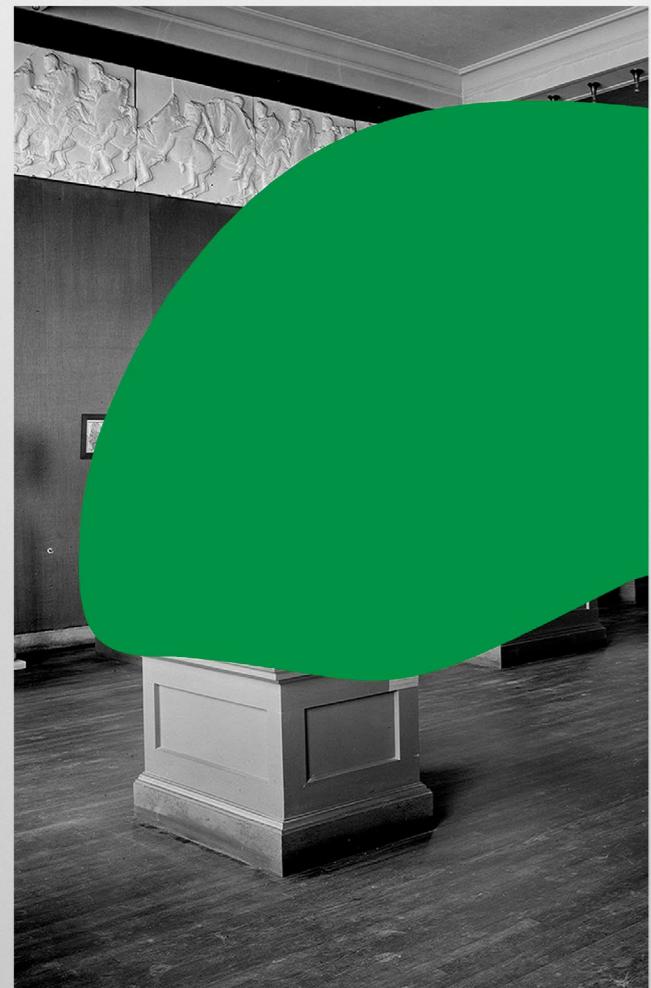
2021

Políptico. 3 Chroma Art Prints (grabado y proceso serigráfico) 110 x 85 cm
 1 grabado 60 x 85 cm
 Polyptych. 3 Chroma Art Prints (photogravure and screen printing process) 110 x 85 cm
 1 photogravure 60 x 85 cm

195 x 170 cm

Ed.1 + 1 AP

Ira Lombardía

Ira Lombardía

The Rest is History (Worcester)

2021

Políptico. Chroma Art Prints
(grabado y proceso serigráfico)
Polyptych. Chroma Art Prints
(photogravure and screen printing process)

150 x 170 cm (110 x 85 cm c.u / each framed)

Ed. 1 + 1 AP

JET LAG / SERIE FOTOGRÁFICA (2021)

La serie *Jet Lag* es un resumen de algunos conceptos clave relacionados con la práctica de Lombardía. La documentación del arte, la difusión de la imagen y la cultura visual contemporánea son temas que aparecen reiteradamente en su obra. En cada una de las 15 fotografías que componen esta serie, dos elementos visuales entran en juego: primero, una pila de imágenes en blanco y negro superpuestas, segundo, un par de brazos extendidos e incorpóreos que se esfuerzan por tocar las imágenes.

Toda la serie se divide en cinco temas: Gravedad, Rituales, Naturaleza, Cosmología y Anatomía. Cada categoría crea conexiones inesperadas entre nuestro mundo contemporáneo y la historia y la teoría del arte.

Cada obra de arte contiene tres imágenes apiladas una sobre otra. La imagen más abajo es para el contexto: una imagen histórica de archivo de esculturas, desde monumentos prehistóricos hasta antiguas estatuas griegas de diidades egipcias. La imagen del medio es una imagen más críptica. Debido a que está intercalado entre el extremo superior e inferior, efectivamente, se cancela y funciona como un marco vago. Las imágenes intermedias se relacionan con documentación performática de 1960 y 1970, cuando el cuerpo reemplazó la idea de objeto de arte. La imagen superior es la única imagen completamente visible en cada pila. Estas imágenes son imágenes pequeñas de baja resolución de memes de personas que realizan alguna acción que resuena con las capas dos y tres (la acción y las esculturas). Cada imagen crea su propio juego, vínculos, construcciones y analogías iconográficas, basándose en la metodología de Aby Warburg.

En palabras de la artista:

“Aparentemente la posmodernidad y la cultura visual digital son dos esferas antagónicas. Hay una brecha entre ellos. No hay nada en común entre el arte posmoderno y las redes sociales posfotográficas. El primero representa la muestra de una forma textual, filosófica e interpretativa de abordar las imágenes desde el conocimiento generalizado de la posestructuralista y la semiótica. El segundo, protagonizado por la figura del prosumidor -el consumidor de imágenes que se ha convertido también en productor de imágenes, y tiene la capacidad de compartirlas a través de internet- ha sido designado como el territorio de lo banal.

Tengo entendido que trabajar entre estas dos prácticas aparentemente opuestas no tiene como objetivo crear un sistema binario de oposiciones, mi objetivo era encontrar una conexión. Después de ampliar mi investigación y estudiar culturas antiguas me doy cuenta de cómo los rituales y los mitos siguen tan vivos en nuestra sociedad. Encontrar asociaciones y diferencias entre imágenes se convirtió en una especie de obsesión para mí (y un sinfín de trabajo). En algún momento, después de trabajar con más de 20.000 imágenes e intentar formalizar una obra de arte, me di cuenta de que no había nada que contar más allá del proceso en sí. Esta investigación es amplia y las posibilidades incontables. *Jet Lag* es un intento de tocar algo que ya no es táctil”.

JET LAG / PHOTOGRAPHIC SERIES (2021)

The series *Jet Lag* is a summary of some key concepts related to Lombardía's practice. Art documentation, image dissemination, and contemporary visual culture are topics that appear repeatedly in her work. In each of the 15 photographs that comprise this series, two visual elements are at play: first, a pile of black and white images overlapping each other, second, a pair of disembodied, outstretched arms striving to touch the images.

The entire series is divided in five themes: Gravity, Rituals, Nature, Cosmology and Anatomy. Each category creates unexpected connections between our contemporary world and art history and theory.

Each artwork contains three images piled on each other. The bottom-most image is for context: a historical, archival image of sculptures from prehistoric monuments to ancient Greek statues of Egyptian deities. The middle image is a more cryptic image. Because it is sandwiched between the top and bottom, effectively, it is canceled and works as a vague frame. The middle images are related to performance documentation from the 1960's and 70's when the body replaced the idea of the art object. The top image is the only image fully visible in each pile. These images are small, low-resolution pictures of a memes of people performing some action that resonates with layers two and three (the performance and the context sculptures on the bottom). Each image provides a game, linkages, constructions, and iconographic analogies, based on Aby Warburg's methodology.

In the words of the artist:

"Apparently postmodernism and digital visual culture are two antagonistic spheres. There is gap between them. There is nothing in common between postmodern art and post-photographic social networks. The first represents the sample of a textual, philosophical, and interpretative way of approaching images from the widespread knowledge of poststructuralist and semiotics. The second, starring the figure of the prosumer -the consumer of images that had become a producer of images too, and has the ability to share them through the internet- has been designated as the territory of the banal."

It is my understanding that working in between these two apparently opposed practices do not aim to create a binary system of oppositions, my aim was to find a connection. After broadening my research and studying ancient cultures I realize how rituals and myths are still so alive in our society. Finding associations and differences in between images became something of an obsession for me (and endless amounts of work). At some point, after working with more than 20,000 images and trying to formalize an artwork, I realized there was nothing to be told further than the process itself. This research is broad and the possibilities uncountable. *Jet Lag* is an attempt to touch something that it's not tactile anymore."

A

C

Jet Lag

2021

Inyección de pigmentos sobre papel Hahnemühle
Archival print on Hahnemühle paper

210 x 350 cm (63,5 x 63,5 cm c.u / each framed)

Falling, JET LAG (Gravity)

Nirvana, JET LAG (Gravity)

A

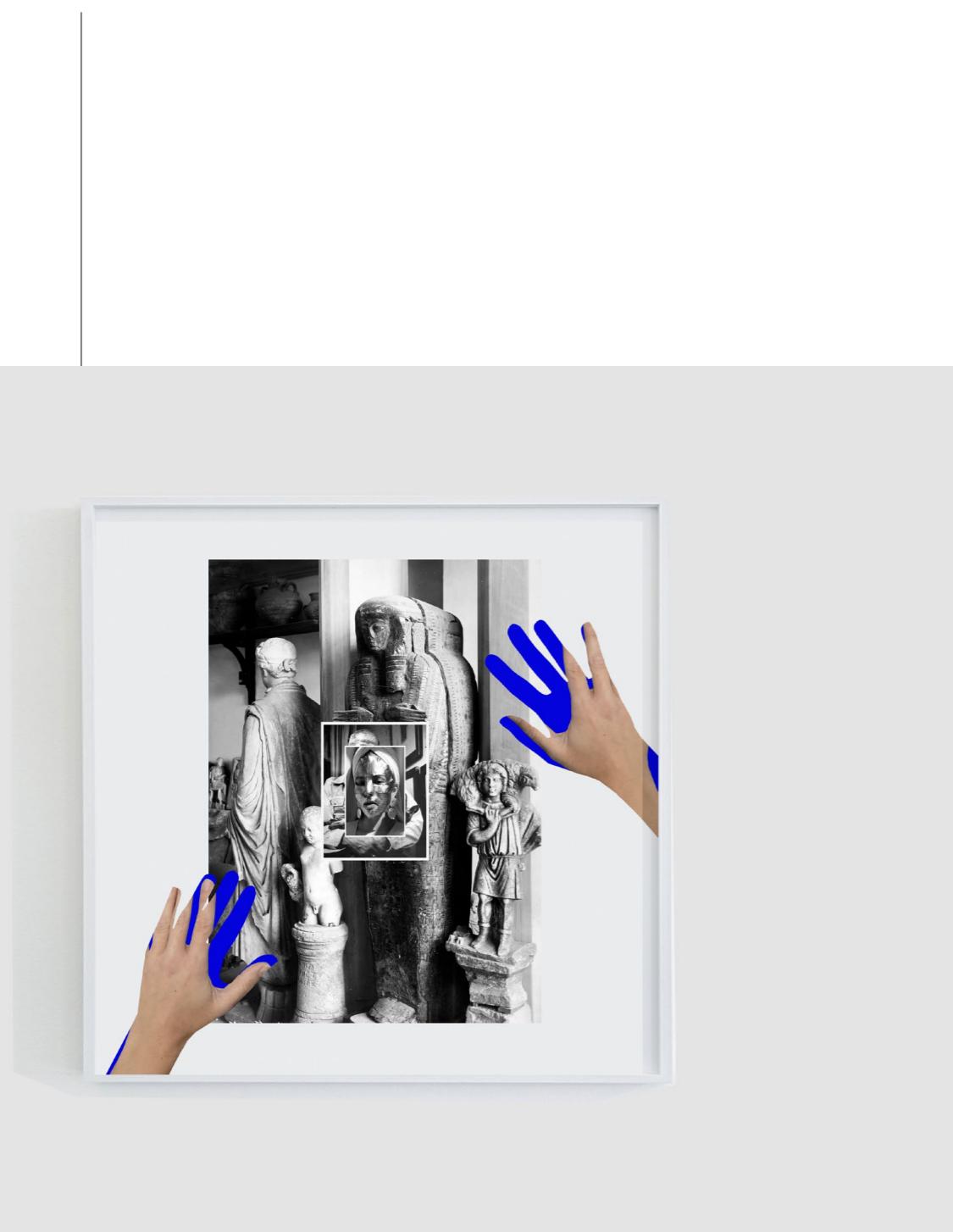
C

A

C

IL138

IL140

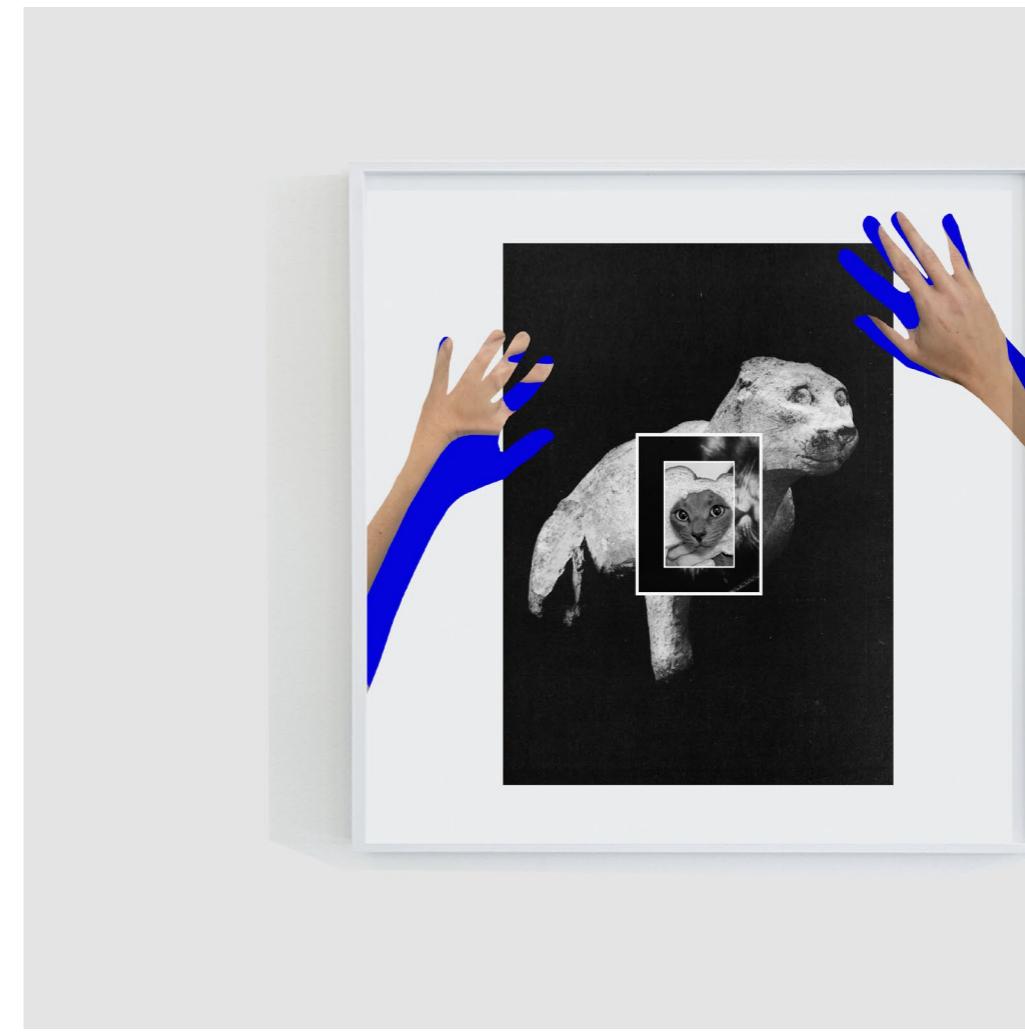

A

C

IL141

IL142

A

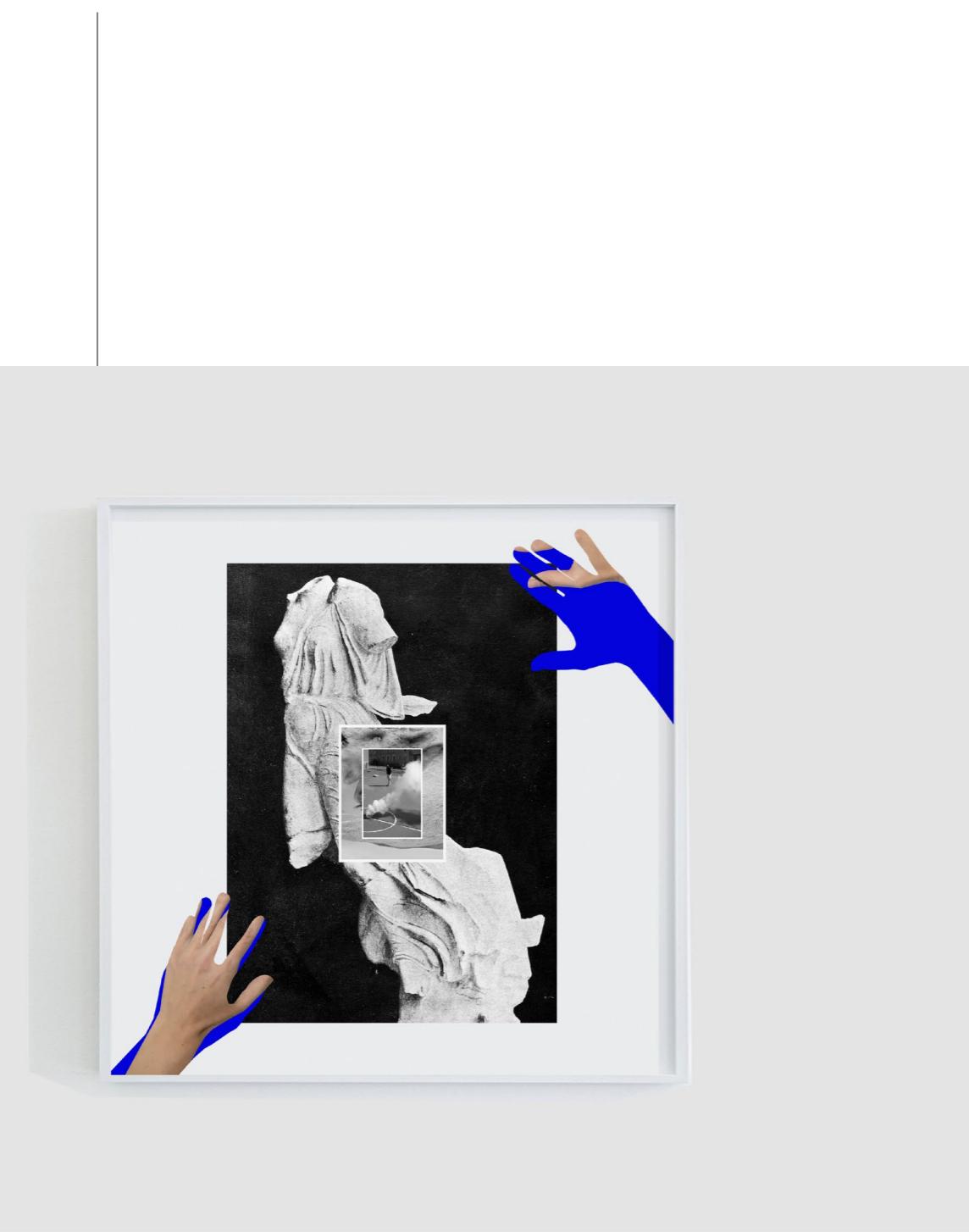
C

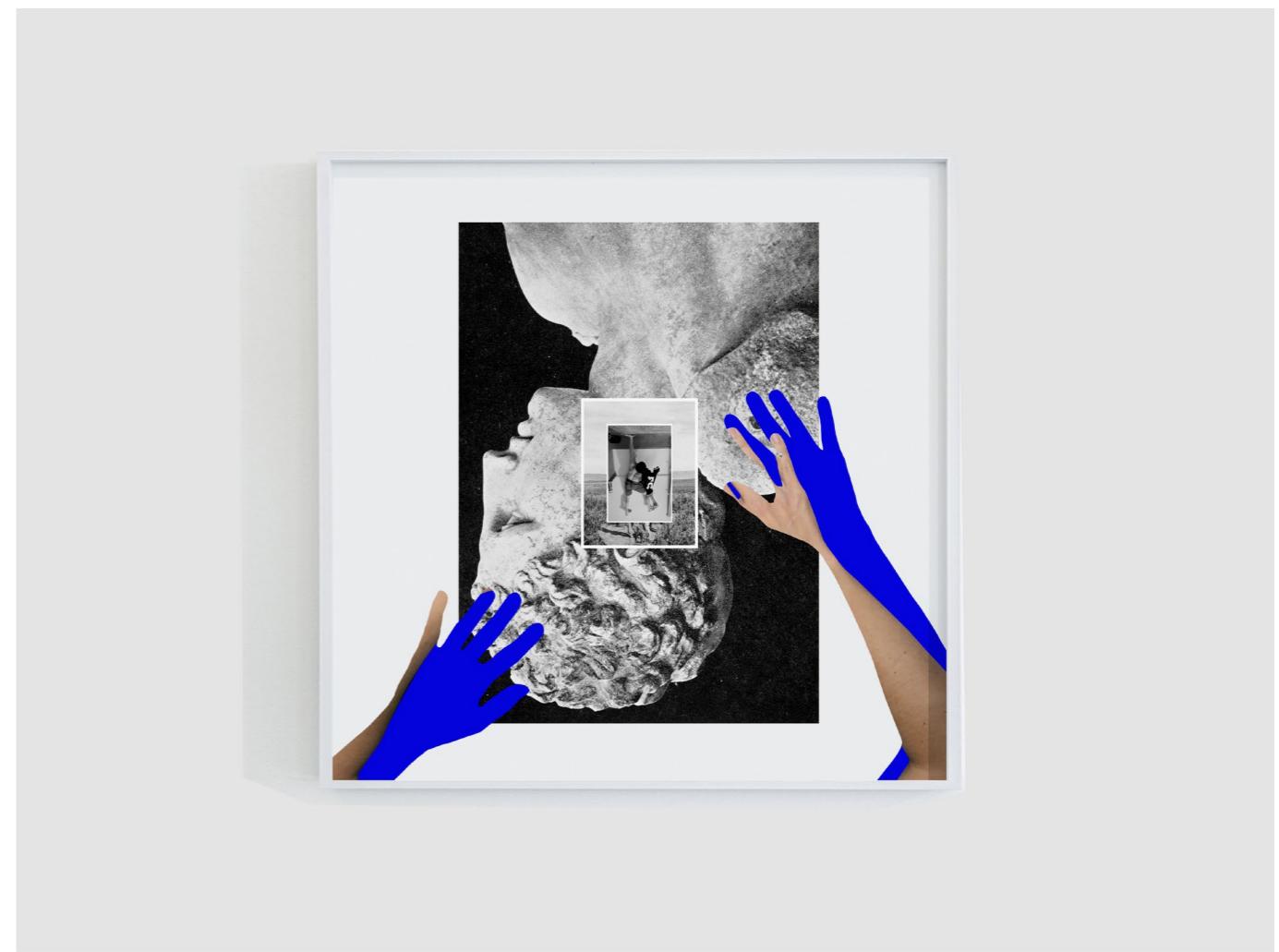
A

C

IL145

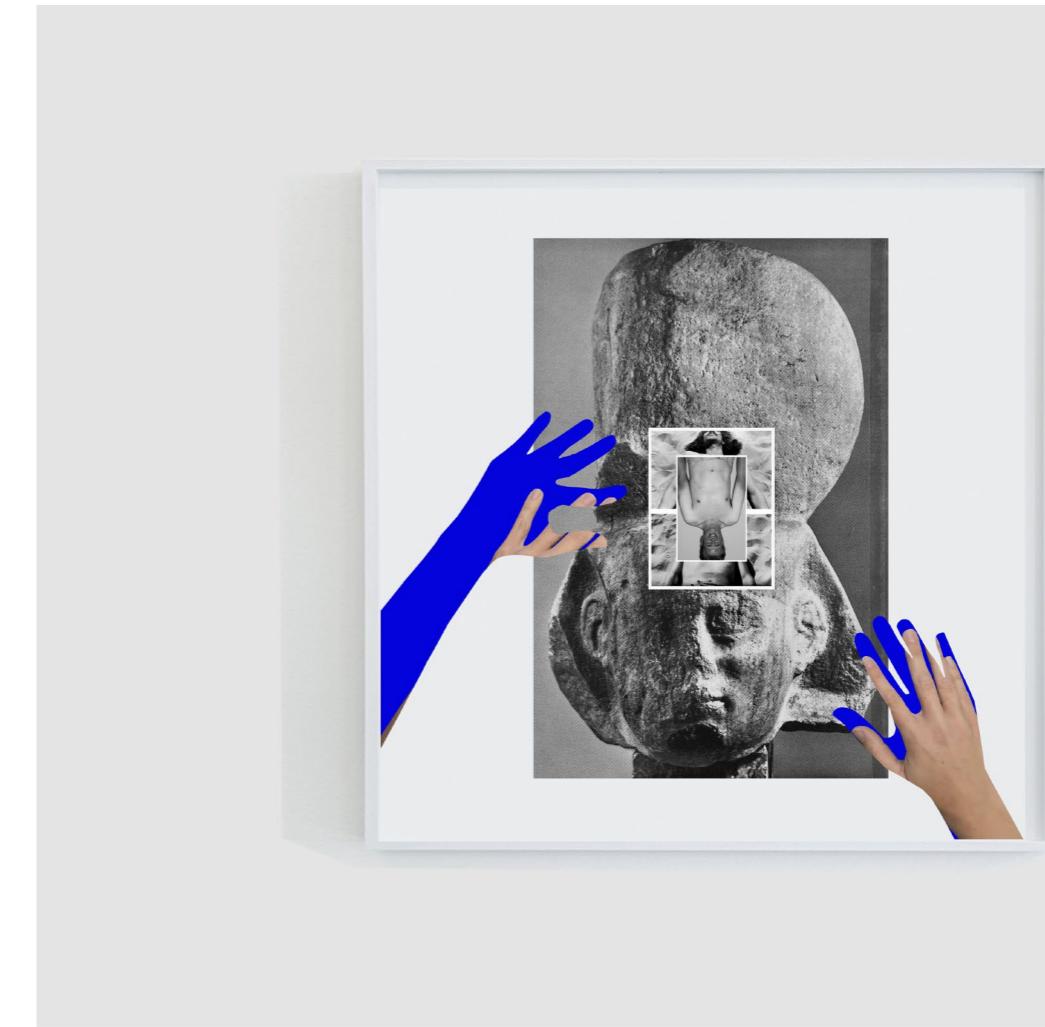

IL135

A

C

A

C

A

C

A

C

The Rest is History (Google pattern)

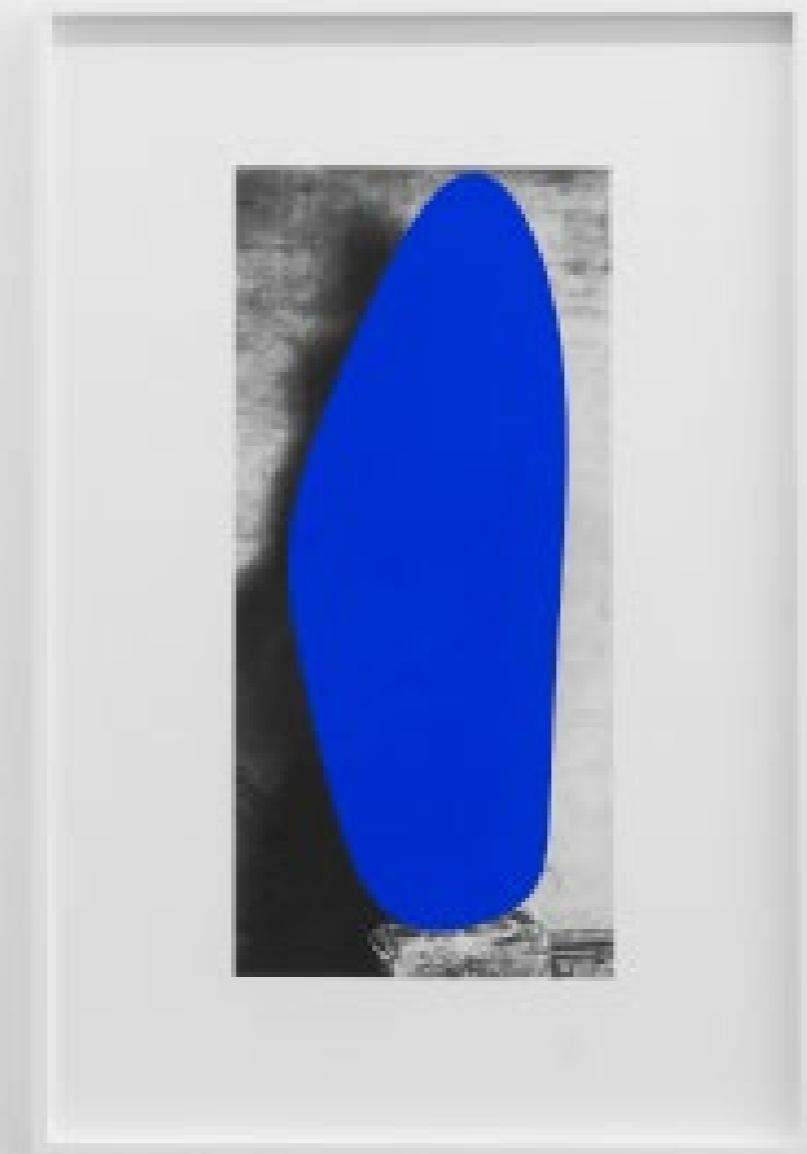
Ira Lombardía

2021

Fotograbado y serigrafía
Photoengraving and screen print

415 x 276 cm (69,2 x 46 cm c.u / each framed)

Ed. 2 / 5 + 2 PA

A

C

The Rest is History (Google Pattern)

2021

Chroma Art Prints (Grabado, serigrafía e
interacción digital)
Chroma Art Prints (Photoengraving, screen print
and digital interaction)

70,5 x 47,5 cm (Imagen / Image 69,2 x 46 cm)

Ira Lombardía

Ed. 9/25 + 2 PA

A

C

The Rest is History (Google Pattern)

2021

Chroma Art Prints (Grabado, serigrafía e
interacción digital)
Chroma Art Prints (Photoengraving, screen print
and digital interaction)

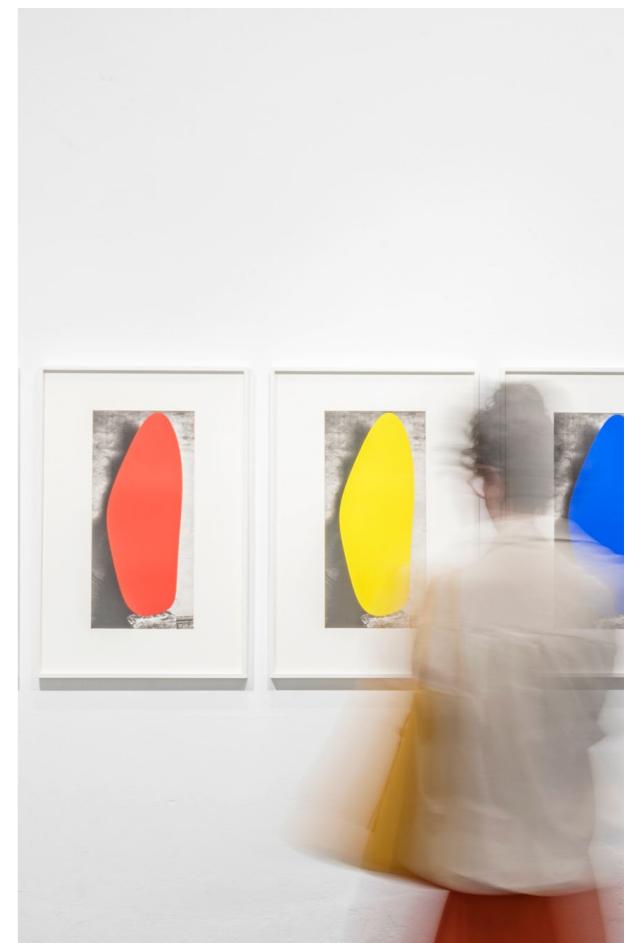
70,5 x 47,5 cm (Imagen / Image 69,2 x 46 cm)

Ed. 3/25 + 2 PA

Ira Lombardía

Ira Lombardía

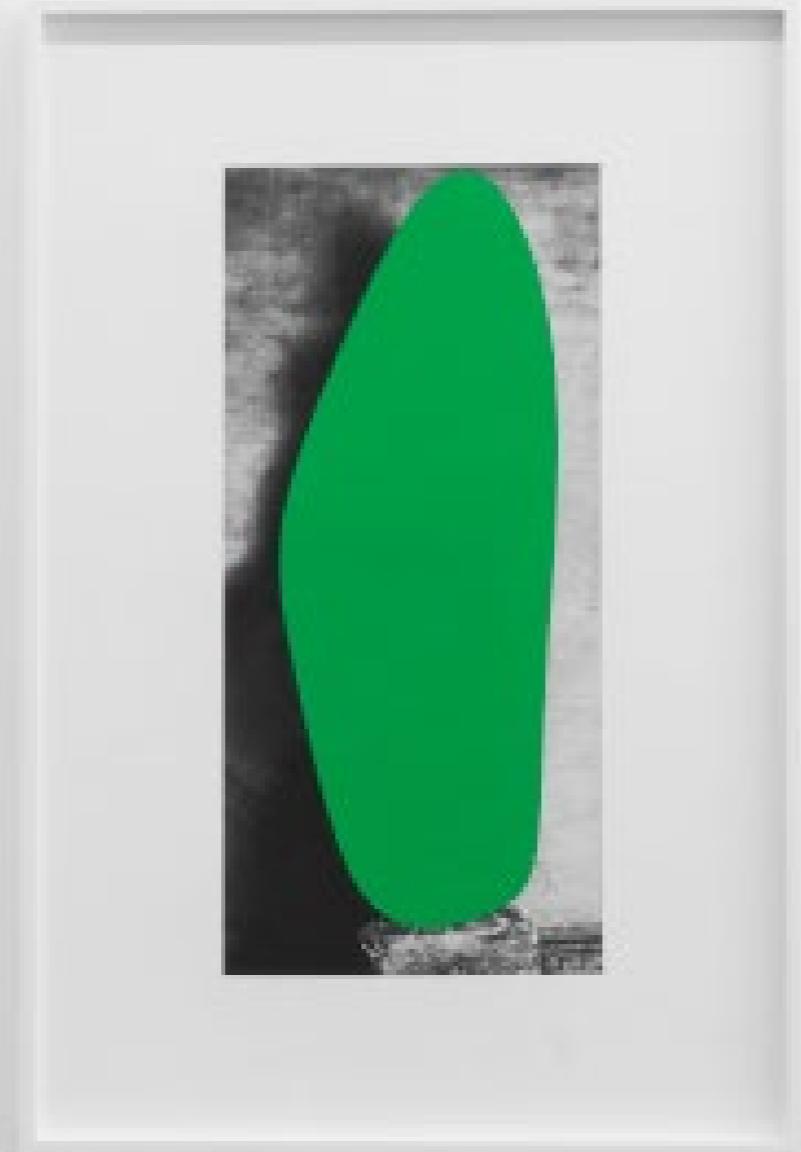
A
C*The Rest is History (Google Pattern)*

2021

Chroma Art Prints (Grabado, serigrafía e interacción digital)
Chroma Art Prints (Photoengraving, screen print and digital interaction)

70,5 x 47,5 cm (Imagen / Image 69,2 x 46 cm)

Ed. 2/25 + 2 PA

A

C

The Rest is History (Google Pattern)

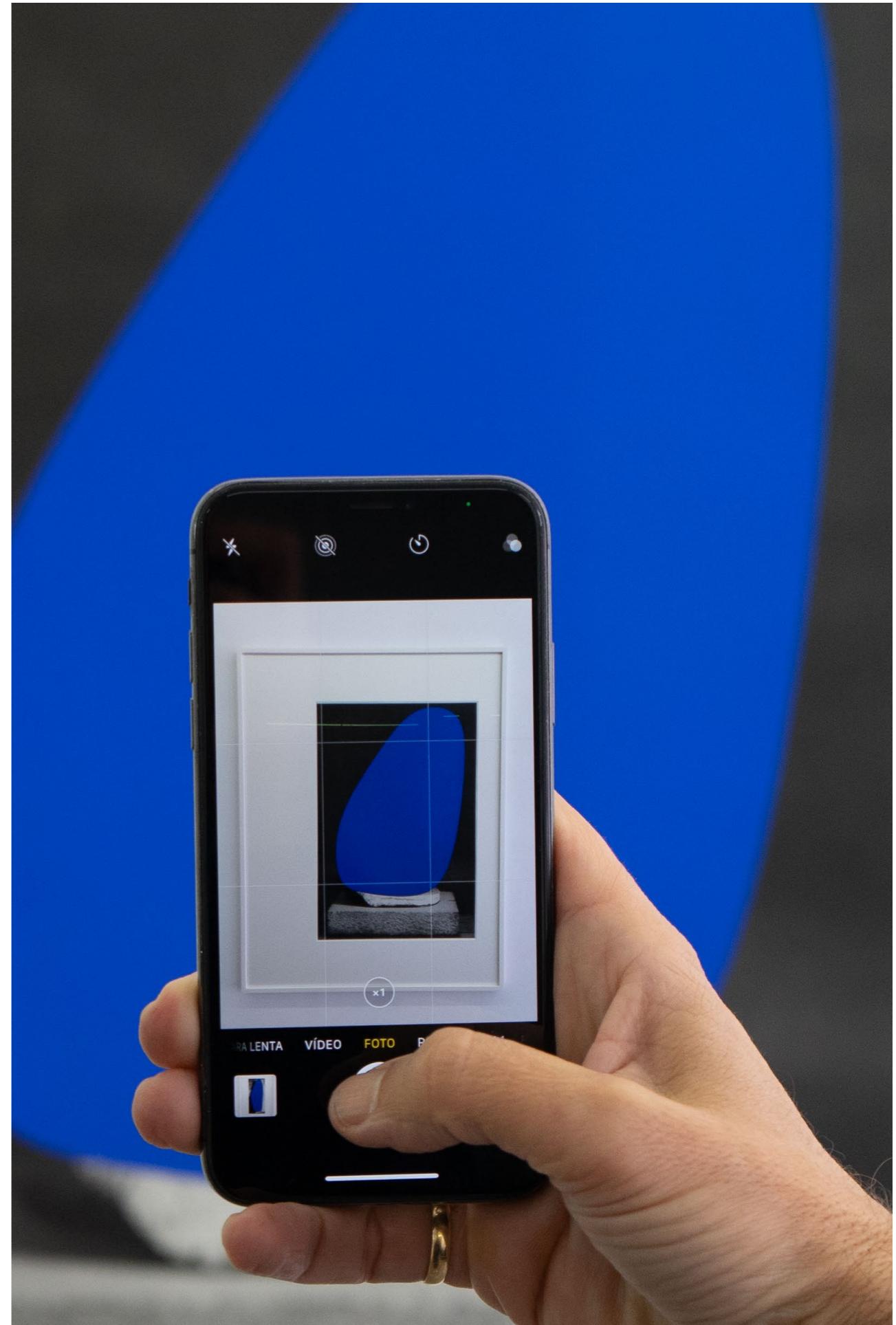
2021

Chroma Art Prints (Grabado, serigrafía e
interacción digital)
Chroma Art Prints (Photoengraving, screen print
and digital interaction)

70,5 x 47,5 cm (Imagen / Image 69,2 x 46 cm)

Ed. 2/25 + 2 PA

Ira Lombardía

A

C

BIOGRAFÍA

Asturias, España, 1977

En la actualidad vive y trabaja en Nueva York, donde ejerce como docente en el Departamento de Transmedia en La Facultad de Artes Visuales y Performativas de la Universidad de Syracuse.

Artista e investigadora, trabaja en diferentes medios como la fotografía, el vídeo el diseño gráfico o la escultura. Con sus proyectos cuestiona discursos, dinámicas y retóricas que han sido asumidas en el ámbito del arte contemporáneo, la imagen o la filosofía. Su producción tanto teórica como práctica, se centra en la trasformación del paradigma postmoderno en relación con la cultura visual digital. Esta línea de investigación la ha llevado a generar propuestas que desafían formas tradicionales de producción, exhibición y documentación. Su primera exposición individual en Estados Unidos, comisariada por DJ Hellerman, titulada *VOID*, tuvo lugar en septiembre de 2021 en SCAD Museum, Savannah (GA). Entre sus últimas exposiciones destacan: *A Certain Darkness* (Comisaria Alexandra Laudo, Caixa Forum Barcelona, Junio 2018-Enero 2019), *Les Nouveaux Encyclopédistes* (Comisario Joan Fontcuberta, Festival Europeo de Fotografía, Reggio Emilia, Italia, 2017), *The Billboard Creative International Exhibition* (Comisaria Mona Kuhn, Los Angeles, USA, 2016) y *Not All Photographs Are Records* (Comisario Lorenzo Fusi, Open Eye Gallery, Liverpool Biennal, UK, 2014).

Ha sido nominada para el Post-Photography Prototyping Prize (Fotomuseum Winterthur and Julius Baer Foundation, Suiza, 2016) y ha sido beneficiaria de las ayudas PICE, la beca de producción y residencia SCAN Project Room (SCAN, Spanish Contemporary Art Network, Julio 2018, Londres) el Premio Internacional de Fotografía UCO-LaFragua

(Córdoba 2015) o la ayuda de Fundación Banco Santander (Entreacto, Madrid, 2015).

Como investigadora desarrolla su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título *Transfotografía o la deriva postfotográfica: una relectura de la teoría fotográfica en la Era de Postinternet*. Y forma parte del grupo de Investigación I+D Internet como campo temático y de Investigación en las nuevas prácticas artísticas.

BIOGRAPHY

Asturias, España, 1977

Lombardíaa currently lives and works in New York, where she works as a teacher in the Department of Transmedia in the Faculty of Visual and Performative Arts of the University of Syracuse.

She is an artist and researcher who works across a diverse range of media such as photography, video, graphic design and sculpture. With her work, she questions discourses, dynamics and rhetorics that have been assumed in the realm of contemporary art, image and philosophy. Her projects, both theoretical and practical, focus on the transformation of the postmodern paradigm in relation to the digital visual culture. This line of research challenges traditional forms of production, exhibition and documentation. Her first solo show in the United States, untitled *VOID* and curated by DJ Hellerman, took place in September 2021 at the SCAD Museum, Savannah (GA).

Her most recent exhibitions include: *A Certain Darkness* (curated by Alexandra Laudo, Caixa Forum Barcelona, June 2018–January 2019), *Les Nouveaux Encyclopédistes* (curated by Joan Fontcuberta, European Photography Festival, Reggio Emilia, Italy, 2017), *The Billboard Creative International Exhibition* (curated by Mona Kuhn, Los Angeles, USA, 2016) and *Not All Photographs Are Records*, (curated by Lorenzo Fusi, Open Eye Gallery, Liverpool Biennal, UK, 2014).

She has been nominated for the Post-Photography Prototyping Prize (Fotomuseum Winterthur and Julius Baer Foundation, Switzerland, 2016) and has received PICE grants as well as the SCAN Project Room production and residency grant (SCAN, Spanish Contemporary art

Network, July 2018, London), the Premio Internacional de Fotografía UCO-LaFragua (Córdoba 2015) and the Fundación Banco Santander grant (Entreacto, Madrid, 2015).

Currently, Lombardíia is in the process of finishing her PhD at the Complutense University of Madrid. Entitled *The Transfotography or Post-photographic Derivative: a re-reading of photographic theory in the Post-Internet era*, it is part of the I+D Internet Research group as a thematic field of research in the new artistic practices.