

2015

Gh
3rd
Sh

View of the performance / Vista de la performance

Om
Bar

Ghost Variations'
3rd Fugue: The
Shining Sequence

La 3ª fuga de
las Variaciones
Fantasma: la
secuencia brillante

Omar
Barquet

Mexico

EN *I dreamt that the city was inside
of the most dead of the dead seas.
It was a winter dawn,
and drizzled drops of silence.*

Ramón López Velarde, "El
sueño de los guantes negros" [A
dream of black gloves], 1924

Imagine yourself in a hammock in the Yucatan. There is a storm outside, no electricity, candles make a dance of shadows across the walls, and you are listening to classical piano music on a transistor radio. You are fifteen, and as is sometimes the case at this age, the combination of the storm, the music, and the moving forms lead to a rare moment of clarity, an epiphany. The practice of Omar Barquet, born 1979 in Chetumal, Mexico, could be described as a constant and patient search to recreate such a moment that reverberates with the viewer. Working with different media and often collaborating with other artists, he combines his interest in the possibilities of visual art with his passion for the poetics of music.

For his first solo exhibition at Christinger De Mayo, he takes the *Geistervariationen* by Robert Schumann (1810-1856) as a starting point from which he develops a series of works and a performance. The *Geistervariationen* is the last piece of music that Schumann wrote before committing himself to an asylum. Already tormented by visions, he wrote the variations as a gift to his beloved Clara, who noted in her diary that the work was based on a melody dictated by the ghosts of Mendelssohn and Schubert that her husband sang in his head.

The original sheet music published by Henle consisted of nine pages called "Thema mit Variationen," which are

reflected by Barquet in nine huge woodblock prints. These works are the result of the artist's transcription of the music and can be seen by the viewer as nighttime seascapes. The poetic qualities of the music find their reverberation within the work's printed lines and dots – what at first glance seems to be an abstraction could be a visualization of something ephemeral in a tangible way.

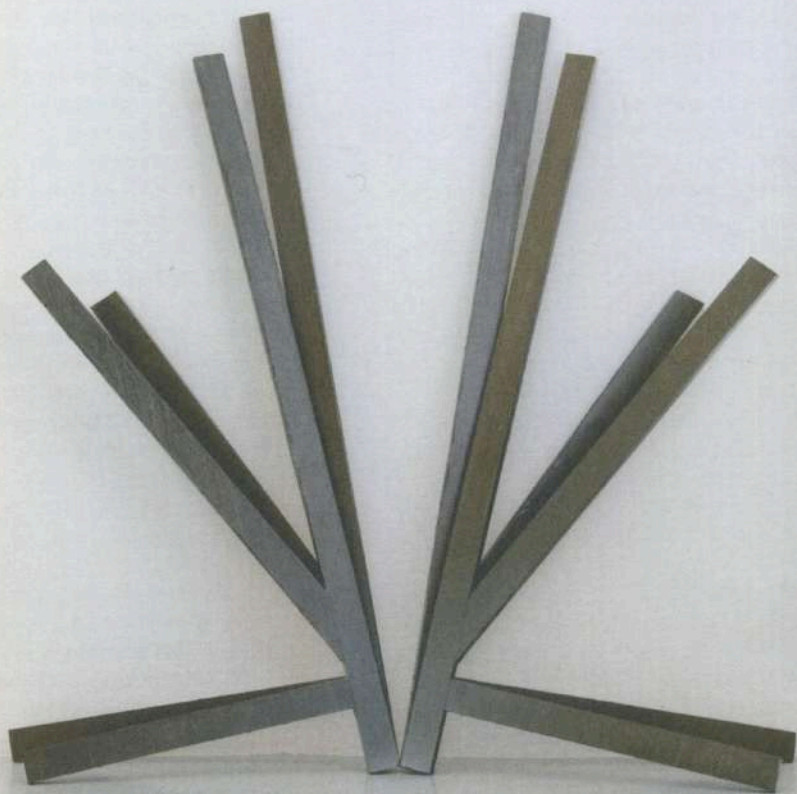
The Greek philosopher Pythagoras presented the idea of spherical music, which stated that the movement of planets and stars cause a sound within the universe that cannot be heard by human ears, but which creates a harmony within the universe. In Greek this is called a *symphonia*. Although this was not a direct inspiration for the project *Ghost Variations*, it can still be seen as an underlying blueprint, one of the secrets dug up in Barquet's cabalistic research on the interconnectivity between music, memory, and the visual.

Imagine yourself in a hammock in the Yucatan. Now close your eyes. Can you hear the storm?

Omar Barquet

Born 1979 in Mexico, he holds a Degree in Fine Arts from "La Esmeralda," the National School of Painting, Sculpture, and Printmaking in Mexico City, where he has lived and worked since 2000. Barquet has received numerous awards including the de Young Artist Fellowship in painting and printmaking from FONCA (Mexico), the Museum Carrillo Gil & Bancomer Contemporary Art grant, a 2009 artist-in-residency awarded at CAPACETE in Rio de Janeiro, Brazil, and in 2014 he was selected for the XV Rufino Tamayo Painting Biennial. During his career, Barquet established the Second Floor Art Collective and currently acts as the Project Coordinator for Re Cover,

Omar Barquet
on enamel

Omar Barquet, *Shining / Resplandeciente*, 2014, structures
on enameled wood / estructuras sobre madera esmaltada

a Mexico City music and art festival. His work has been shown in national and international museums and galleries, including solo shows at the Mandragoras Art Space, New York; the Museo Experimental El Eco, Mexico City; the Museo Fernando García Ponce-MACAY, Merida, Mexico; and the KUNSTHALE São Paulo, amongst others.

ES *Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada del invierno y lloviznaban gotas de silencio.*

Ramón López Velarde, "El sueño de los guantes negros", 1924

Imagínese en una hamaca en Yucatán. Hay una tormenta afuera, no hay electricidad, las velas hacen una danza de sombras en las paredes y usted está escuchando música clásica de piano en un transistor. Usted tiene quince años y, como a veces sucede a esa edad, la combinación de la tormenta, la música y las formas en movimiento le lleva a un inusual momento de lucidez, una epifanía.

El trabajo de Omar Barquet, nacido en 1979 en Chetumal, México, podría ser descrito como una investigación constante y paciente para recrear ese momento que reverbera con el espectador. Trabajando con diferentes materiales y colaborando a menudo con otros artistas, combina su interés en las posibilidades del arte visual con su pasión por la poética de la música.

Para su primera exposición individual en Christinger De Mayo, toma la obra *Geistervariationen* de Robert Schumann (1810-1856) como punto de partida y desarrolla una serie de trabajos y una performance. *Geistervariationen* es la última pieza que Schumann escribió antes de internarse en un psiquiátrico. Ya atormentado por sus visiones, escribió las variaciones como regalo a su amada Clara, quien anotó en su diario que el trabajo estaba basado en una melodía dictada por los fantasmas de Mendelssohn y Schubert, que su esposo entonaba en su cabeza.

La partitura original publicada por Henle consistía en nueve páginas tituladas "Thema mit Variationen", que Barquet refleja mediante nueve enormes grabados en bloques de madera. Estas piezas son el resultado de la transcripción de la música hecha por el artista y pueden ser vistas por el espectador como paisajes marinos nocturnos. Las cualidades poéticas de la música encuentran su reverberación entre las líneas y los puntos impresos en la obra; lo que a primera vista parece ser una abstracción podría ser la visualización de algo efímero de una manera tangible.

El filósofo griego Pitágoras formuló la teoría de la armonía de las esferas, que establecía que el movimiento de los planetas y de las estrellas causa un sonido en el Universo que no puede ser oído por los humanos, pero que crea una armonía en este. En griego esto se llama sinfonía. Aunque esto no fue una inspiración directa del proyecto *Variaciones Fantasma*, puede verse como un plano subyacente, uno de los secretos que Omar desenterró en su investigación cabalística sobre la interconectividad entre la música, la memoria y lo visual.

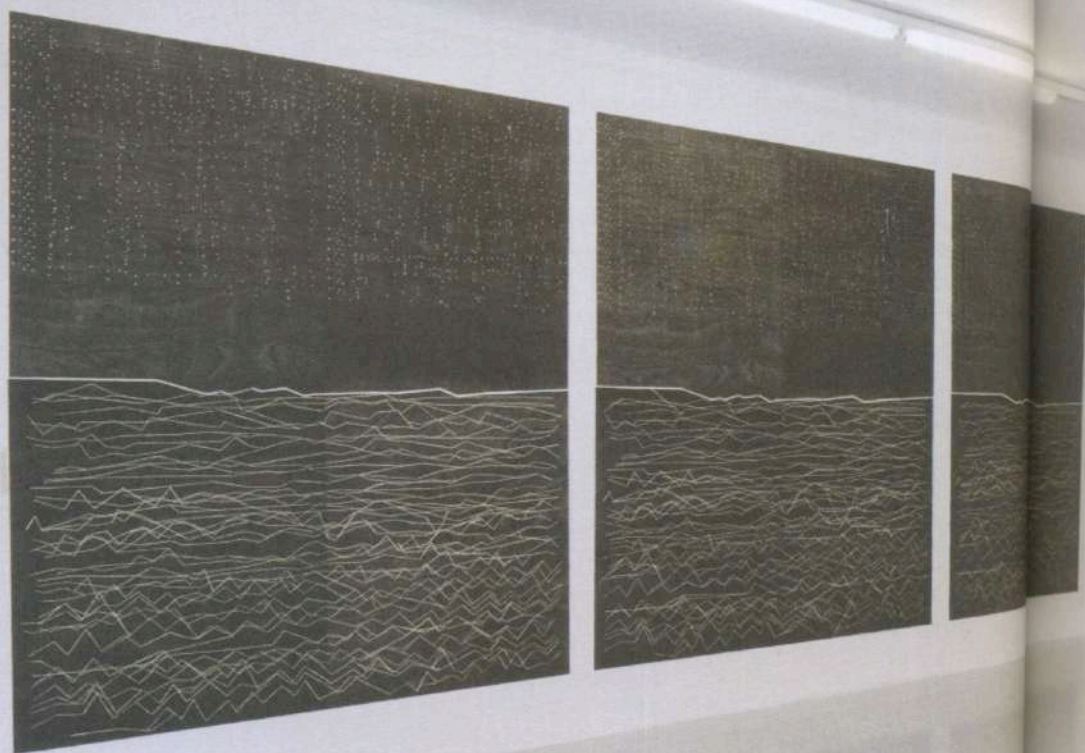
Imagínese en una hamaca en
Yucatán. Ahora cierre los ojos.
¿Puede oír la tormenta?

Omar Barquet

Nacido en 1979 en México, es licenciado en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", en Ciudad de México, donde ha vivido y trabajado desde 2000. Barquet ha recibido numerosos premios, la beca para artistas jóvenes en pintura y grabado del FONCA (México); la beca de arte actual Museo Carrillo Gil-Bancomer; en 2009, la residencia artística otorgada por CAPACETE en

Río de Janeiro, Brasil, y en 2014 fue seleccionado para la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo. A lo largo de su carrera, Barquet fundó el colectivo de arte Segundo Piso y actualmente es el coordinador del proyecto Re Cover, un festival de música y arte en Ciudad de México. Su obra ha sido expuesta en museos y galerías nacionales e internacionales, incluidas las exposiciones individuales en el Mandragoras Art Space, Nueva York; el Museo Experimental El Eco, Ciudad de México, el Museo Fernando García Ponce-MACAY, Mérida, México, y el KUNSTHALLE, São Paulo, entre otros.

View of the exhibition *Ghost Variations' 3rd Fugue I*
Vista de la exposición *3ª fuga de las Variaciones Fantasma*

