

Art Deal project

Simona Rota

Simona Rota, (1979, Rumanía)

www.simonarota.es

La fotografía **Simona Rota** ofrece sus particulares visiones críticas de la arquitectura y la relación de esta con el entorno, logrando reflejar unas atmósferas insondables con perspectivas finamente irónicas. Este tipo de mirada irreverente sobre el paisaje urbanizado también ha sido aplicado en interiores habitados, creando unas realidades cuasi oníricas. Simona interviene el medio y el aire que le rodea con su mirada, aportando en cada imagen su propia visión de los elementos, poniéndolos en contexto, aspecto que tal vez no se tuvo en cuenta en su construcción.

La poética del abandono, de la inconexión entre paisaje y arquitectura o entre construcción y realidad social es uno de los ejes conductores de su producción en exteriores. Así mismo, este aspecto opresivo del abandono es tratado de una manera igualmente romántica y poética en su utilización de los interiores, creando una cotidianeidad completamente ilusoria.

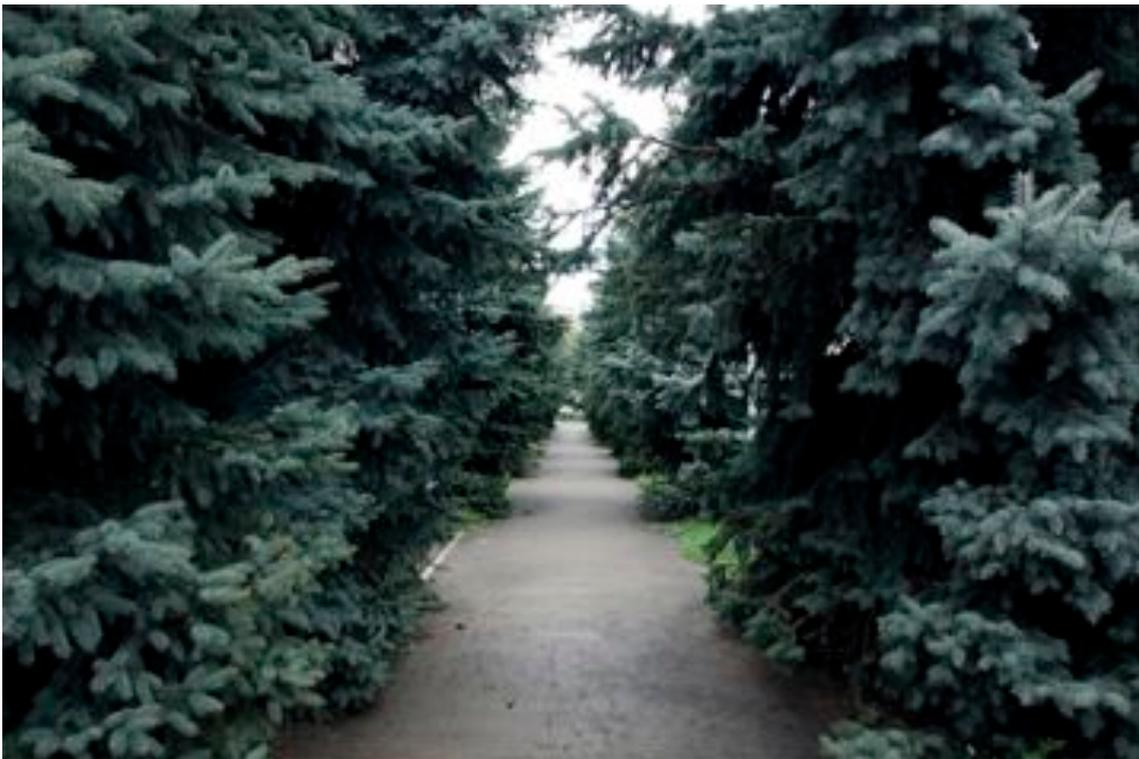

OSTALGIA

Ostalgia es una serie fotográfica que nace como secuela de un trabajo de documentación para el Centro de Arquitectura de Viena, dentro de una misión de catalogación de la arquitectura soviética de los años 60-80. Paralelamente a esta catalogación, Simona Rota es capaz de encontrar una atmósfera y carácter propio de los paisajes y arquitecturas que retrata. Su subjetividad se ve en cada instantánea, reflejando la gran ruptura cultural que los vestigios de la antigua unión soviética han dejado en el entorno, asemejándose a entes alienados de su contexto.

Los edificios documentados suelen ser grandes estructuras de aires heroicos. En su época fueron diseñados y construidos como expresión del triunfo, del orgullo y de la afirmación de la identidad nacional como oponente al poder central de Moscú. Sus diseños atrevidos, a veces experimentales fueron favorecidos por la búsqueda de una imagen nacional, del prestigio así como por una decidida creencia en el progreso económico. Hoy se alzan como gigantes absurdos, grandes sueños invalidados por la historia en la atmósfera decadente que respira la realidad de las repúblicas ex soviéticas y que genera un espacio físico y virtual sobre él que es fácil proyectar ansiedades, mitos y nostalgias.

El dolor del Este - si nos empeñamos en hacer una traducción literal de la palabra y del concepto 'ostalgie' - nació en 1989, tras la caída del Muro de Berlín. De existir antes, no llegamos a nombrarlo hasta que Alemania del Este, confrontada con los cambios rápidos necesarios para su integración con su mitad occidental, sintió añoranza por su identidad pasada, en proceso de disolución. Esta añoranza junto a un cierto sentimentalismo del Occidente hacia el apenas redescubierto Este, generó una nueva mitología sobre la antigua Alemania del Este y por extensión hacia el Este del antiguo bloque soviético. En alemán, 'Ost' significa 'Este'. En griego, 'algos' significa dolor. Ostalgia es una aleación lingüística tan imposible como el mismo deseo de reconstruir algo que posiblemente no haya sido nunca. Si la 'nostalgia es la capacidad de añorar que el presente haya dejado de ser lo que el pasado no ha sido nunca', Ostalgia es la nostalgia del Este: artificial, ficticia, rígida, incompleta, caduca, tierna, deseada, previsible...

Simona Rota produce unas visiones críticas de la arquitectura y su relación con el entorno, encontrando atmósferas imposibles e insondables con perspectivas incluso irónicas. Este tipo de mirada irreverente sobre el paisaje urbanizado también se han aplicado en los interiores habitados, creando unas realidades cuasi oníricas. Es una fotografía que interviene el medio y el aire que lo rodea en cada imagen aportando su propia visión de cada elemento.

OSTALGIA de Simona Rota

Simona Rota ha ido acompañando los viajes de investigación del Centro de Arquitectura de Viena para estudiar los edificios soviéticos de 1960 y 1990 en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Las ubicaciones hasta la fecha han sido Armenia, Georgia, Kazajistán, Kirguizstan, Azerbayán y seguirán Ucrania, Moldavia y aquellos países para los que tendremos acceso y permisos. El Centro de Arquitectura de Viena está reuniendo un archivo sobre los edificios seleccionados de esta región. Simona Rota ha acompañado estos viajes como fotógrafo por dos razones. Por un lado, a fin de complementar la base de datos con algunas imágenes documentales que faltan de los edificios seleccionados. Pero, a la vez, fuera de este trabajo documental, desarrolló su proyecto de fotografía de manera independiente que bajo el título "Ostalgia".

Con una acertada visión artística, contando con la experiencia de su biografía personal, la autora está buscando y extrae con éxito la atmósfera de los edificios y lugares de estas ciudades post soviéticas. En "Ostalgia" se reflejan no sólo las esperanzas culturales y sociales de la época, sino también la inutilidad de todos los esfuerzos enfrentados a una realidad pobre. Simona Rota tiene un ojo preciso para situaciones y condiciones urbanas únicas que se manifiesta aquí de nuevo, como ya ocurre en otros proyectos suyos como por ejemplo 'Instant Village'. 'Ostalgia' está libre del falsos sentimentalismos para una deshonesta transfiguración. Es más bien una intensa condensación e interpretación de los datos disponibles.

Las imágenes de Simona Rota enseñan, mediante la fotografía, una dimensión que normalmente ha negado la verdad de la realidad de la fotografía, simplemente "otra realidad". Sin embargo, en proyectos raros como el de Simona Rota, las imágenes muestran un conocimiento artístico sobre precisamente esta realidad específica.

Dietmar Steiner

Director del Centro de Arquitectura de Viena

BIG EXIT

Con el título **Big Exit**, Simona Rota nos habla sobre las tensiones entre el espacio doméstico y su habitante. Las limitaciones del espacio y la irreverencia del instinto de apropiación del que lo ocupa. Habla en definitiva sobre una de las formas de manifestación de la libertad individual, la opresión de la cotidianidad y como se enfrenta a esta el individuo.

Ante este sentimiento de libertad acotada por el espacio habitado, Simona plantea una gran salida, un Big Exit, que la figura femenina presente en cada imagen se ocupa de enseñar al espectador. A veces se camufla en el paisaje doméstico para salir de él y en otras ocasiones se lanza hacia lo desconocido por salidas impracticables.

Esta es la serie más personal e íntima de esta joven fotógrafa que nos tiene acostumbrada a la turbadora niebla de sus paisajes. En ella nos permite ver espacios interiores curiosamente orquestados por una figura femenina que, a modo de fantasmagórica aparición, habita una cotidianidad neutra y común de manera abrupta y a su vez esencialmente sencilla.

CV

Educación Universitaria

Escuela de Fotografía e Imagen de Madrid, EFTI, 2009-2010
Master Relaciones Internacionales. Univ Autónoma Barcelona, 2001-2003
Titulada en Ciencias Políticas. Univ Pública de Bucarest, 1997-2001

Becas y Premios

Premio Galeria Valid Foto Barcelona (producción expo individual)
Premio Galeria The Private Space Barcelona, (producción expo de grupo+ catalogo)
Premio Ciclope Mécanico, Pati de la Llotja (proyecciones "Balades del Ciclope" en Portugal)
Premio Plataforma Stuffinablank (expo de grupo online "NO ONE")
Finalista concurso de la Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre 2011, Tenerife
Seleccionada para el Festival Internacional de Fotografía Emergent, sección Pati de la Llotja, 2011, Lleida
Seleccionada por la Fundación Internacional de Artes (FIART) para exponer en la Bienal Ibero-Americana de Arquitectura y Urbanismo, Medellín, Colombia, 2010-2011
2º Premio EftiNetwork portfolios mayo por "Ostalgia", Madrid, 2011
Finalista Premio Internacional Emergent Sorigué, Lleida 2010
Finalista IV Premio Internacional de Artes Plásticas María José Jove, A Coruña, 2010
1er Premio de Fotografía "Arquitectura en el Sur-Este de Europa" del Museo de Arquitectura de Viena, Austria, 2009
Beca Erasmus. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona, España, 2001
Beca de residencia Open Society de la Fundación Bathory, Polonia. 1999
Beca de residencia, de la Asociación Universitaria para Estudios en Francés (AUPELF) para la Escuela de Verano de la Université Libre de Bruxelles, Bélgica, 1999
Beca de estudios a la excelencia académica del Ministerio de Educación, Rumanía, 1998-2001
Beca de matrícula, Universidad Pública de Bucarest, Rumanía, 1997

Exposiciones

"Emergents Lleida", en Galería Valid Foto, Barcelona, enero 2012.
"Atlánticas Colectivas", en la Bienal de Fotografía Fotonoviembre11, Tenerife nov 2011-enero 2012 (colectiva)
"Puntos de Fuga", en la Bienal Ibero Americana de Arquitectura y Urbanismo, oct 2010, Colombia (colectiva)
Muestra del "IV Premio internacional María José Jove", Fundación Maria José Jove, a Coruña, jun 2010, España (colectiva)
"Balkanology", Museo de Arquitectura de Viena, 2009 Austria (colectiva)

Publicaciones

Revistas/Alemania (Bauwelt 19/2011), Austria (Camera Austria, Hintergrund, 91º - More than Architecture, AZW Magazine), Brasil (Contemporaneu), Croacia (Oris), Polonia (Architektura&Biznes), Portugal (Sharemag.net) España (Arquitectura Viva, Noticias Arquitectura, Fanzine 10x15, CyanMag), Rusia (Speech), Francia (Le Courrier de l'Architecte), Italia (Europaconcorsi, Archiportale), Sur África (AZA Report verano 2011) etc; Catalogos/España (Catalogo IV Premio Internacional de Bellas Artes María José Jove; Libros/"MENIS", editado por Archilife, Korea, 2011