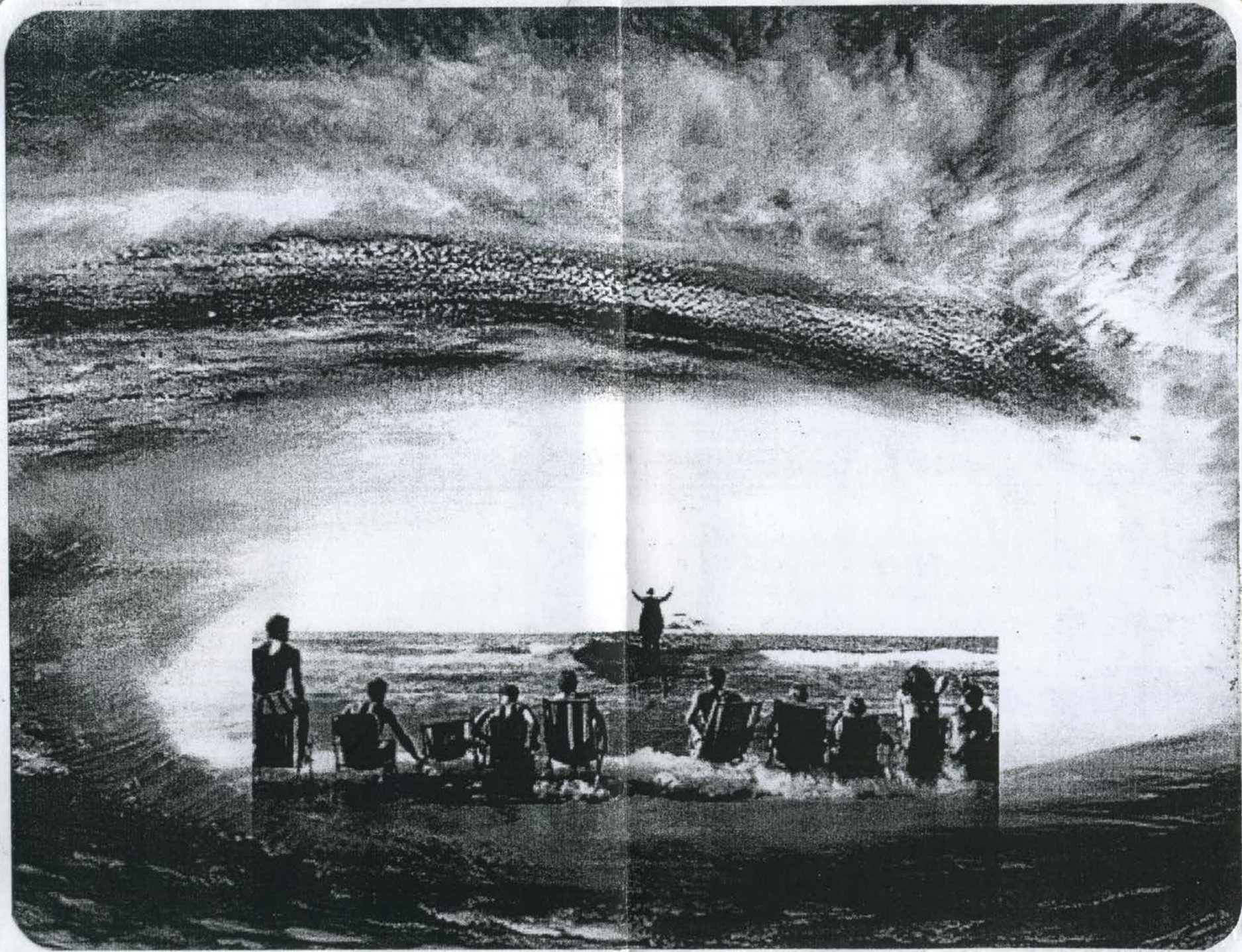

OMAR BARQUET
THE PASSAGE OF AMNESIA
GHOST VARIATIONS, 1ST REGRESSION

12.09.2023–25.11.2023
Zilberman | Berlin

The Passage of Amnesia

Ghost Variations, 1st Regression

Introduction | Lotte Laub

The Passage of Amnesia. Ghost Variations, 1st Regression is Omar Barquet's first solo exhibition in Berlin and also the first exhibition, in which he explores aspects of his own biography. Barquet here undertakes an autofictional narrative, with echoes of magic realism, that he incorporates into a three-part room installation. Over the years, Barquet has assembled albums in a journal-like process. Drawing from various image traditions, he collects motifs, which he later uses in creating collages and assemblages. In Barquet's work, landscapes become loaded metonyms for human existence. In earlier works, he often created installations impinging on the public space. More recently, he has focused on our private, mental space. The motif of the eye appears in various compositions, frequently closed or referring to the expression "in the eye of the storm." The apparent calm is deceptive, for all around us the storm rages violently. Hurricanes, which throw everything into confusion, erode coastlines, and leave prodigious damages in their wake, likewise shape the work of Omar Barquet, who grew up in Chetumal on the east coast of Mexico's Yucatan peninsula and today lives in Mexico City. Barquet identifies as *1st Regression* the moment when the storm first reaches land. His understanding of history is non-linear: phases of building and destruction follow one another endlessly, in nature as in human life. In working with fragments, he gives expression to this cyclical understanding of time in another way.

Barquet's artistic practice is based on a process of collecting and recycling. Flotsam, driftwood, sea-shells, fragments of furniture washed up on the beach—materials carrying the scars of time and use—are characteristic of his work. Through exploring indigenous philosophies, Barquet has developed an harmonious and inclusive idea of the matrix of all relationships within communities, both human and non-human. It is important to him that we regain the knowledge and spirituality of our forefathers and use them to address the environmental questions facing us today. This has led him to investigate heterodox forms of spiritual otherness and made him sensitive to the complexity of popular religious practice. This interest is reflected in one of the exhibition rooms, where the artist references various traditions relative to mourning and the cult of the dead in Mexico.

The Passage of Amnesia, Barquet tells us, means to evoke an existential marginal state, the transitional space between birth and death, life and death, memory and forgetting. In Barquet's exhibition, we are plunged into an unsettling narrative environment, a stage

the artist has set as if with a stream of consciousness mingling memories, dreams, and flashbacks. With his title *The Passage of Amnesia*, Barquet cites a verse by the poet Francisco Hernández, to whom he is bound by long friendship. Recordings of the brittle voice of the poet, as well as fragments from his poems form the starting point of a vocal performance in the exhibition. Barquet's art accords a central role not only to poetry, but also to music, including a recurring reference to Robert Schumann's *Geistervariationen* (Ghost variations) and a work of the same name by contemporary composer and pianist George Tsontakis.

The sculpture *Corona/Medusa* (for H. Bosch), a conic form of three concentric rings, which recalls a giant candelabra arrested in the process of falling—a destabilized structure—is hung with curved parts from old rocking chairs, weatherworn scraps of wood in different shapes and shades, and braided hair. Barquet has worked time and again with fragments of rocking chairs, and he recalls how chairs would float by in floods he experienced. He treats the curved parts of rocking chairs like the syllables of words, with which he is building a linguistic-sculptural system.

Barquet has described his approach to abstraction as one inspired by poetry as well as the use of time and dynamics in music. He has created a series of works titled *Syllables* and refers to his works as anagrams or ideograms. In harmony with the Neo-Concreto movement in Brazil, which distanced itself from the rationalist approach of concrete art, Barquet's geometric abstractions in a contemporary framework have an affinity with phe-

A Cold Voice (for P. Éluard), 2016
Collage, digital print on book cover,
mirror and golden pin/
Collage, Digitaldruck auf Karton,
Spiegel und Goldnadel
45 x 45 cm

nomenological approaches. His work, which also employs various printing techniques, reveals a heightened complexity in its surfaces, which he works over manually. Particular qualities, such as rhythm, silence, rawness, or density, stimulate different senses and even synesthesia in the viewer as he walks through Barquet's exhibition. Barquet directs our attention toward passages, transitions, transformations and transmutations. He often produces works in the form of a series, or a theme and variations—as for instance in his series *Waterfall*. In this way, the works make manifest their immanent instability while at the same time showing us a perspective on a possible future.

The topos of the eye, in Omar Barquet's work, treats the organ as a membrane between our exterior and interior worlds. The blinking of the eyelid emphasizes visual perception, its closing points to the acoustical. In a special collaboration for this exhibition, composer Laurie Schwartz created the performance work *los anagramas*.¹ Using fragments from Francisco Hernández' poem *Variaciones sobre el 5º melisma para Gunther Gerzso*, the piece expands upon the themes, sounds and movements referenced throughout the works on exhibit and was developed in close collaboration with dancers and vocalists Ana Kavalis and Citlali Huezo. *los anagramas* combines sound, text and choreography: transforming musical melismas into movement, dissolving syllables and fragments from the original Spanish text into extended vocalizations, with a third performer, Marjolein van der Meer, highlighting the enigmatic nature of the exhibition by interpreting the corresponding phrases in Dutch. The work concluded with a coda by Barquet, leading the audience to the final room, in a kind of ritual to animate the installation *Relics (Bones, Cuts and Sinking)* (for A. Barquet). Barquet thus established a link for the audience between object installation and spectator in space, while actively invoking the memory of his deceased father A. Barquet, to whom the installation is dedicated. With his title *The Passage of Amnesia*, the artist conjures up a unique threshold phenomenon, a kind of pendulum swinging between remembrance and forgetting, between the sensual and the meaningful.

Translated from the German by Darrell Wilkins

¹ The performance *los anagramas* was presented on the occasion of the exhibition opening on 09 September 2023 at Zilberman in Berlin.

The Passage of Amnesia (for F. Hernández), 2023
Collage, archival black & white print, lacquer oil paint, wood, artist's frame/
Collage, archivierter Schwarz-Weiß-Druck, Lack-Ölfarbe, Holz, Künstlerrahmen
152 x 113 cm

The Passage of Amnesia

Ghost Variations, 1st Regression

Einleitung | Lotte Laub

The Passage of Amnesia. Ghost Variations, 1st Regression ist die erste Soloausstellung von Omar Barquet in Berlin und zugleich die erste Ausstellung, in der er sich in besonderer Weise mit seiner Biographie beschäftigt. Dabei folgt Barquet einer autofiktionalen Narration, die er mit magisch-realistischen Anklängen zu einem dreiteiligen Parcours verbindet. Über die Jahre hat Barquet tagebuchartig Alben angelegt, in denen er Motive verschiedener Bildtraditionen sammelt, auf die er in Collagen und Assemblagen Bezug nimmt. Während er in früheren Arbeiten mit Installationen in den öffentlichen Raum eingriff, wendet er sich in jüngeren Arbeiten mentalen Räumen zu. Landschaften werden bei ihm zur Chiffre menschlicher Existenz. Das Motiv des Auges findet sich in verschiedenen Kompositionen, häufig ein geschlossenes Auge oder in seiner metaphorischen Bedeutung: „im Auge des Sturms“. Die Ruhe ist trügerisch, denn ringsum tobt der Sturm mit voller Wucht. Erzählungen von Hurrikans, die alles durcheinanderwirbeln, Küstenlinien erodieren lassen und verheerende Zerstörungen hinterlassen, prägen die Arbeiten von Omar Barquet, der in Chetumal an der Ostküste von Yucatan in Mexiko aufgewachsen ist und heute in Mexico City lebt. Als *1st Regression* bezeichnet Barquet den Moment, wenn der Sturm auf die Küste trifft. Sein Geschichtsverständnis ist nicht-linear, Phasen von Aufbau und Zerstörung folgen aufeinander sowohl in der Natur wie im menschlichen Leben. Das Arbeiten mit Fragmenten entspricht diesem zirkulären Zeitverständnis.

Barquets Arbeitsweise basiert auf einem Prozess des Sammelns und Recyclens. Strandgut, Treibholz, Muscheln, Fragmente von angespülten Möbelstücken, Materialien, die die Narben der Zeit und des Gebrauchs tragen, kennzeichnen seine Arbeiten. Er hat sich mit indigenen Philosophien beschäftigt und dabei die Vorstellung einer Matrix aller Beziehungen innerhalb von Gemeinschaften, menschlich und nicht-menschlich, entwickelt, die harmonisch und inklusiv ist. Dabei geht es Barquet um die Rückgewinnung von Wissen und Spiritualität der Vorfahren und die Verbindung zu heutigen Umweltfragen. Barquet teilt ein tiefes Verständnis für heterodoxe Praktiken spiritueller Alterität und für die Komplexität, die in der Volksreligiosität zu finden ist. Dieses Interesse spiegelt sich in einem der Ausstellungsräume wider, in dem sich Barquet mit verschiedenen Traditionen der Trauer und des Totenkults in Mexiko beschäftigt.

The Passage of Amnesia, so Barquet, thematisiert einen existentiellen Zwischenzustand, den transitorischen Raum zwischen Geburt und Tod, Leben und Tod, Erinnerung und

Vergessen. In Barquets Ausstellung tauchen wir in ein narratives Setting ein, in eine beunruhigende Umgebung, die der Künstler wie einen Bewusstseinsstrom von Erinnerungen, Träumen und Flashbacks inszeniert. Mit dem Titel *The Passage of Amnesia* zitiert Barquet Verse des Dichters Francisco Hernández, mit dem ihn eine lange Freundschaft verbindet. Aufnahmen der brüchigen Stimme des Dichters sowie Fragmente aus seinen Gedichten bilden den Ausgangspunkt einer vokalen Performance in der Ausstellung. Neben der Poesie, die in Barquets Werk eine zentrale Rolle einnimmt, sind es Bezüge zur Musik, die seine Arbeiten prägen, darunter die wiederkehrende Referenz zu den *Geistervariationen* von Robert Schumann, aber auch zu dem gleichnamigen Stück des zeitgenössischen Komponisten und Pianisten George Tsontakis.

Die Skulptur *Corona/Medusa (for H. Bosch)*, eine konische Form aus drei konzentrischen Ringen, die an einen riesigen fallenden Kandelaber erinnert, also eine destabilisierte Struktur, ist mit gebogenen Elementen alter Schaukelstühle, verwitterten Holzstücken in unterschiedlichen Formen und Farbtönen, und geflochtenen Haaren behängt. Mit Fragmenten von Schaukelstühlen hat Barquet immer wieder gearbeitet, und er erinnert sich, wie Stühle bei Überschwemmungen in den Fluten schwimmen. Die gebogenen Elemente von Schaukelstühlen behandelt Barquet wie die Silben eines Wortes, mit denen er ein sprachlich-skulpturales System schafft.

Seine Herangehensweise an die Abstraktion hat Barquet als von der Poesie und der Zeitlichkeit und Dynamik der Musik inspiriert beschrieben. Er hat Arbeiten mit dem Titel

Drop of Sun (for O. Paz), 2016
Collage, digital print on cardboard,
mirror and golden pin/
Collage, Digitaldruck auf Bucheinband,
Spiegel und Goldnadel
45 x 45 cm

Syllables geschaffen oder nennt seine Arbeiten Anagramme und Ideogramme. Wie die Neo-Concreto-Bewegung in Brasilien, die sich vom rationalistischen Ansatz der konkreten Kunst distanzierte, stehen Barquets geometrische Abstraktionen in einem zeitgenössischen Rahmen phänomenologischen Ansätzen nahe. Barquets Arbeiten, denen verschiedene Drucktechniken zugrunde liegen, weisen eine erhöhte Komplexität der Oberflächen auf, die er manuell bearbeitet. Es sind bestimmte Qualitäten wie Rhythmus, Stille, Rauheit, Dichte, die in Barquets Ausstellung mehrere Sinne stimulieren und transsensoriell erfahren werden. Barquet lenkt den Blick auf Passagen, Übergänge, Transformationen und Transmutationen und arbeitet häufig in Serien bzw. Variationen etwa in der Reihe der *Waterfalls*. Dadurch offenbaren sie ihre Instabilität und öffnen zugleich eine Perspektive in die Zukunft.

Das Augenmotiv lässt sich in Omar Barquets Arbeiten als Membran zwischen Außen- und Innenwelt verstehen. Der Lidschlag betont die optische Wahrnehmung, das Augenschließen eher die akustische Wahrnehmung. In einer kollaborativen Arbeit für diese Ausstellung schuf die Komponistin Laurie Schwartz die Performance *los anagramas*.¹ Fragmente aus Francisco Hernández Gedicht *Variaciones sobre el 5º melisma para Gunther Gerzso* aufgreifend, knüpft die Performance an Themen, Klänge und Bewegungen an, auf die in den ausgestellten Werken Bezug genommen wird. Mit *los anagramas*, in enger Zusammenarbeit mit den Tänzerinnen und Vokalistinnen Ana Kavalis und Citlali Huevo entwickelt, kombiniert Laurie Schwartz Klang, Text und Choreografie: Musikalische Melismen werden in Bewegung umgewandelt, Silben und Fragmente aus dem spanischen Originaltext in ausgedehnte Vokalisationen aufgelöst, wobei eine dritte Performerin, Marjolein van der Meer, den rätselhaften Charakter der Ausstellung durch die Interpretation entsprechender Phrasen auf Niederländisch hervorhebt. Die Performance schloss mit einer Coda von Omar Barquet ab, die das Publikum in einer Art Ritual in den letzten Raum führt. Vor den Anwesenden stellte Barquet eine Verbindung zwischen seiner Installation *Relics (Bones, Cuts and Sinking)* (für A. Barquet) und Publikum her, und zugleich aktivierte er die Erinnerung an seinen verstorbenen Vater A. Barquet, dem die Arbeit gewidmet ist. So ist mit *The Passage of Amnesia* jenes Schwellenphänomen angesprochen, eine Art Pendel zwischen erinnern und vergessen, zwischen sinnlich und sinnhaft.

¹ Die Performance *los anagramas* wurde anlässlich der Ausstellungseröffnung am 09. September 2023 in der Galerie Zilberman in Berlin präsentiert.

Amnesie (after P. Gauguin), 2023
 Assemblage, orange, seashell, nail, coloured pencil, lacquer oil paint, wood, gold leaf, book cover, iron rod/
 Assemblage, Orange, Muschel, Nagel, Bleistift, Lacköl, Holz, Goldblatt, Buchdeckel, Eisenstange
 29 x 21 x 6 cm

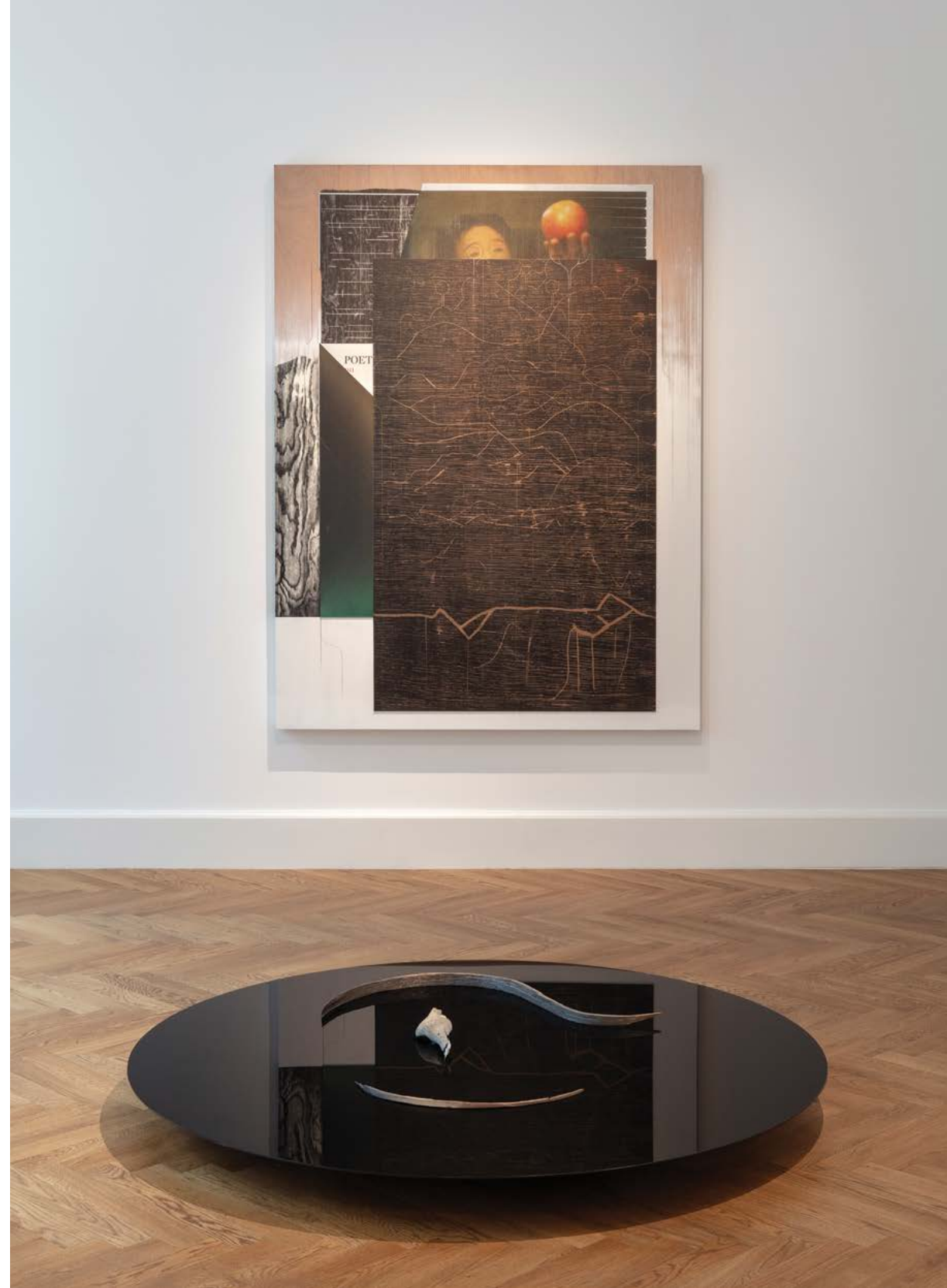

Seed of the Sun, 2023

Collage, print on wood, lacquer oil paint, ink, acrylic/Collage, Druck auf Holz, Lack-Ölfarbe, Tinte, Acryl
200 x 150 x 6 cm

The Birth (for A. Dürer), 2016-2021

Fragments of a seashell, wood, pigeon feather on mirror/Fragmente einer Muschel, Holz, Taubenfeder auf Spiegel
ø 152 x 10 cm

Beyond myself, somewhere, I wait for my arrival¹

Andrea Hinteregger De Mayo

One of Omar Barquet's personal philosophies revolves around a complex understanding of the cosmos. He views the world as a holistic entity where all living and non-living things are interconnected and interdependent. By delving into indigenous philosophies, Barquet has cultivated a harmonious and all-encompassing concept of the interconnectedness found in all types of relationships. He places great importance on reacquiring the wisdom and spirituality of our ancestors, employing them to confront contemporary environmental challenges. This exploration has motivated Barquet to investigate unconventional expression of spiritual diversity and has heightened his awareness of intricate facets of popular religious practices.

The title of the exhibition, *The Passage of Amnesia*, alludes to the transitional realm that exists between awareness and oblivion, a ghostly liminal space situated between the realms of existence and non-existence. Omar Barquet's roots lie in the Mexican Caribbean, his homeland. To grasp his personal philosophies, one must examine them within a broader context, or simply engage our five senses: hearing, vision, touch, smell and taste. Barquet possesses a profound comprehension of music, understanding how rhythm has the power to stir our innermost emotions and convey them outward. Within his studio in Mexico City, the turntable is always ready to be played. Whenever someone pays him a visit, he effortlessly selects and plays a few records, creating a reflective experience that requires no verbal exchange. The connection between him and his visitors, grounded in the universal language of music, becomes the core that binds them. Visually, he plays his art like a finely tuned musical instrument. When he paints, he evinces an innate understanding of color combinations, weaving them together, enchanting us and guiding our emotions. He has an uncanny ability to establish a connection between his work and the viewer, regardless of their diverse backgrounds or paths in life.

Barquet's artistic methodology is firmly rooted in the gathering and transformation of materials. He places a strong emphasis on incorporating items such as flotsam, driftwood, seashells, and fragments of furniture, each carrying the indelible traces of time and use.

¹ "Beyond myself / somewhere / I wait for my arrival", from: Eliot Weinberger (ed.): *The Collected Poems of Octavio Paz. 1957–1987*, bilingual edition (English/Spanish), New York: New Directions, 1991 [1965], p. 171.

These materials convey stories from the past and hold the potential to shape a fresh future. We are drawn to touch and explore them, forging our own unique experiences that ultimately become etched in our memories. Although taste may not be an immediate connection point to his art, food holds a significant place in Barquet's life. We can use the expression "breaking bread together", which carries a universal understanding. Yet, for him, it signifies more than that. Firstly, it symbolizes gratitude for his roots. The sea, which provides sustenance, signifies the delicate balance of life and death, which he has experienced firsthand.

In his memory as a 15-year-old, Barquet nearly drowned at the Agua Azul Waterfall in Chiapas, Mexico. Leaping from a five-meter cascade, he plunged into a crystalline pool of chilling water. As he sank beneath the waterfall, his legs cramped, panic seizing him as he struggled to reach the surface, only to be pulled further away. As despair set in, water filled his lungs, and in his fading consciousness, memories flashed before his eyes. Then, in a moment of clarity, he found himself in a luminous passage, desperately pleading: "Please don't take me." Suddenly, he felt weightless, like a silk scarf, and sensed a force grabbing him by the nape of his neck, pulling him back to the surface. The birth of his son marked another step in the cycle, a reminder of how closely life and death can intertwine. Severed from the womb, purplish and silent, his son momentarily lost consciousness, lying still as the doctors worked to revive him. In that fleeting instant when Omar Barquet's son had been physically born but not yet aware, Barquet pondered if his son experienced something akin to what he had during his experience of near-drowning. How did his son perceive that tense pause just before opening his eyes, as the doctors filled his lungs with life-giving oxygen? Just two weeks after this momentous birth, Omar Barquet's father suffered a stroke, plunging into a lengthy coma. At the hospital, Barquet grasped his father's hand, observing his thin eyelids, attempting to fathom the ethereal, unreachable realm that held his father captive in unconsciousness. What fragments of this world did he perceive? What images, dreams, and memories filled his days? When his father eventually emerged from the coma, he was left unable to speak and could only convey the faintest movements through his eyes, lips or hands. He continued to live for another year and a half. During one of Omar Barquet's visits, he inquired about his father's experiences during that extended slumber. His father gazed deeply into his eyes and gestured with his hand, as if gently sweeping aside the air, as if to convey: "Oh, so much." These deeply personal insights served as the catalyst for Barquet's

artworks, which in turn, prompt viewers like us to contemplate our own experiences. They compel us to reflect on whether we have encountered similar moments, how they made us feel, and the profound impact they had on our lives. The modern manifestation of the Day of the Dead (Día de los Muertos) as it is celebrated today in Mexico has evolved over time and incorporates elements from both indigenous traditions and Catholicism. The belief in the continuity of life after death and the close connection to deceased loved ones is not exclusive to the Aztec culture, but it has certainly been influenced by various indigenous beliefs and practices in the region. The Aztec civilization, along with many other indigenous cultures in Mesoamerica, did have their own beliefs and rituals related to death and the afterlife.

The Passage of Amnesia: Ghost Variations, 1st Regression

The entire exhibition is constructed with multiple layers, and each room exists as an independent entity, yet one can see the common thread, just waiting to be explored. Every work initiates a direct conversation with you, and this interaction is poised to leave a lasting impact. Upon stepping into the gallery, a soothing atmosphere envelops you. The gallery features two intriguing works: *Drop of Sun (for O. Paz)* and *A Cold Voice (for P. Éluard)*, both crafted from two mirrors and two book covers. As you approach, the mirrors instantaneously transform into a reflection of yourself, inviting immediate personal introspection. However, these pieces are strategically positioned in a manner that doesn't entirely reveal your physical self, instead, they ignite the realm of imagination. Right from the outset, the exhibition cleverly toys with the concepts of proximity and distance.

As you stroll through the exhibition, you encounter the artwork titled *The Passage of Amnesia (for F. Hernández)*. This piece is a digital print on cotton paper that has been meticulously modified by hand, featuring the addition of lacquer oil paint, collage elements, and wooden fragments. In Barquet's artistic approach, collage takes on a significant role. He skillfully melds various influences he encounters, allowing him to craft his own narrative, much like a genuine alchemist shaping and forging his unique path.

Continuing our journey, we arrive in the room *The Birth*, as the artist names it, where you are offered a glimpse into Barquet's personal biography, prompting you to contemplate whether you share similar life experiences. The artwork titled *The Birth (for A. Dürer)* stands as a centerpiece, resembling an altar constructed from fragments of seashells, oyster shells, wood, pigeon feathers, a gold pin and meticulously polished and enameled wood splinters, all resting on a smoked black circular mirror base. The significance of birth as the beginning of our life, is closely connected with the concept of memory. Memory encompasses various facets, including our historical recollections, familial bonds, and even poetic reminiscences. Barquet's profound friendship with the poet Francisco Hernández, currently one of the most renowned poets in Mexico, has greatly influenced his thought processes. Memory, especially in its poetic dimension, plays an important role in the creation of *Seed of the Sun* a three-layered piece combining woodcut print, collage, and poetry, the artwork conjures imagery brimming with growth, warmth, and vitality. It serves as a symbol of hope, remembrance, renewal, and the inception of a promising journey.

Directly opposite, you will encounter the imposing *Corona/Medusa (for H. Bosch)*. This massive sculpture descending candelabra comprises three nested iron rings adorned with fragments of painted wood rocking chairs and synthetic braided hair. As you stand before the colossal wooden structure, a myriad of questions begins to emerge. Is this an ornate chandelier from a bygone era or perhaps a creation from an entirely different world? Could it be a cage, and if so, one can't help but wonder if there is a possibility of escape from its intricate confines? With these thoughts in mind, one comes upon a series of paintings depicting waterfalls. Whatever apprehension may have loomed on the horizon earlier, these paintings exude a profound sense of tranquility and silence. It is as though you can almost taste the water, and suddenly, within its cascading beauty, you discern a hidden rhythm. In this spirit, one departs from the room and proceeds down a hallway passing by Omar Barquet's displayed sketchbooks. These books provide insight into his creative process, yet they conceal the profound magic that makes his work exceptional.

Old and New Dreams

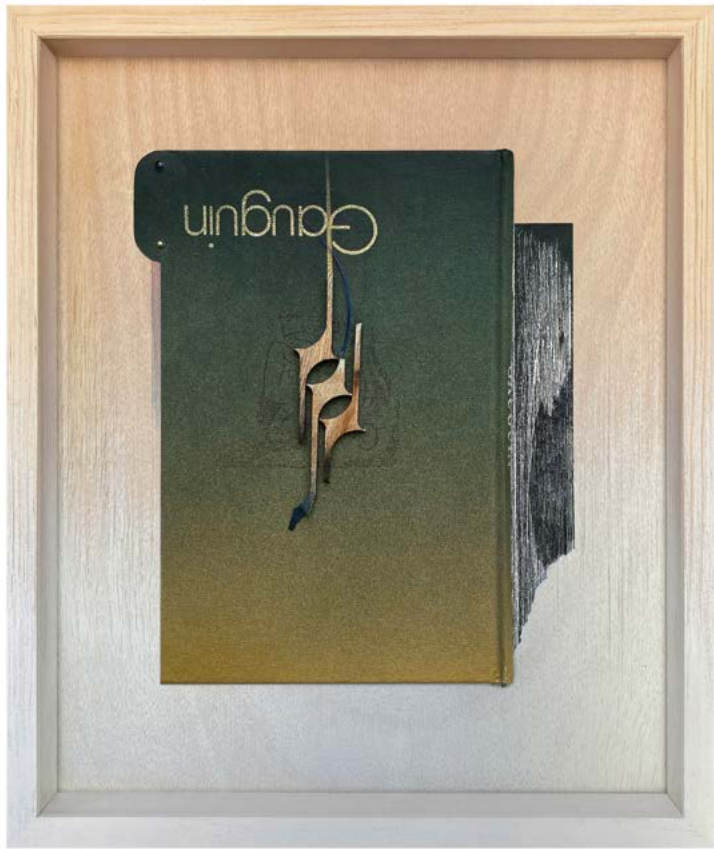
Arriving in the last room you find in the middle of it the installation *Relics (Bones, cuts and sinking) (for A. Barquet)* and on the walls, *1st Constellation (for A. Warburg)*, *2nd Constellation (Old and New Dreams) (for R. Steiner)* and *Waisenpsalmen I–III*. Upon entering the room, you immediately sense the lingering impressions of the performance that took place here, especially when you encounter the installation. However, with your senses finely attuned, you start to discern subtleties and nuances that exist beyond the obvious surface. When you come upon these relics associated with rituals, they spark thoughts of our own ancestors, leading you on a mental journey, envisioning the path of a potential shaman. And suddenly the film *El abrazo de la serpiente²* by Ciro Guerra comes to mind.

In *1st Constellation (for A. Warburg)*, Omar Barquet, similarly to Aby Warburg, believes that symbols, images, and cultural expressions have a deep and enduring significance in human societies. In *2nd Constellation (Old and New Dreams) (for R. Steiner)*, Barquet plays with Carl Jung's theory of dreams emphasizing their role in uncovering and reconciling the unconscious aspect of the self. He believed that dreams were not just random products of the mind but contained meaningful messages.

In these works, a fusion of ideologies emerges, naturally melding together elements such as the moon, Barquet's enigmatic language, his discovered objects, his printmaking and the captivating rhythms of an American jazz ensemble featuring Ed Blackwell, Don Chery, Charlie Haden, Dewey Redman, which performed compositions by Ornette Coleman.

Omar, we extend our gratitude to you for allowing us to explore your deeply personal journey, one that resonates and interweaves with our own experiences, growth, and contributions.

² In 1909, the German researcher Theodor Koch-Grünberg encounters the shaman Karamakate, the last representative of an indigenous tribe. Together, they venture into the jungle in search of a healing plant called Yakruna. Thirty years later Karamakate is visited by the biologist Richard Evans Schultes, who is also in the pursuit of the Yakruna plant. During their shared journey, the present becomes increasingly intertwined with Karamakate's memories.

Still Life (for P. Gauguin), 2023

Assemblage, wood, book cover, lacquer oil paint, synthetic hair, paper, nail, artist's frame/
Assemblage, Holz, Buchdeckel, Lack-Ölfarbe, synthetische Haare, Papier, Nagel, Künstlerrahmen
43 x 36 x 5 cm

Sueños / Rêves / Dreams, 2023

Assemblage, wood, book cover, lacquer oil paint, synthetic hair, canvas, nail, artist's frame/
Assemblage, Holz, Bucheinband, Lack-Ölfarbe, synthetische Haare, Leinwand, Nagel, Künstlerrahmen
43 x 36 x 5 cm

Jenseits von mir, irgendwo, erwarte ich meine Ankunft¹

Andrea Hinteregger De Mayo

Eines von Omar Barquets Weltbildern geht von einem komplexen Verständnis des Kosmos aus. Es betrachtet die Welt als einheitliches Ganzes, in dem alle Dinge, ob lebendig oder nicht, miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Durch die Auseinandersetzung mit Weltbildern indigener Gemeinschaften hat Barquet ein stimmiges, allumfassendes Konzept der Verflechtung entwickelt, das sich in allen Zusammenhängen findet. Er legt großen Wert darauf, sich die Weisheit und Spiritualität unserer Ahnen wiederanzueignen und sie zu gebrauchen, um heutige Umweltprobleme zu bewältigen. Diese Erforschung hat Barquet nicht nur dazu angeregt, unkonventionelle Ausdrucksformen spiritueller Vielfalt zu erforschen, sie hat auch sein Bewusstsein für die komplexen Facetten populärer religiöser Praktiken geschärft.

Der Titel der Ausstellung, *The Passage of Amnesia* (etwa: „Das Vorübergehen des Gedächtnisschwunds“), spielt auf den Übergangsbereich zwischen Bewusstsein und Vergessen an: einen geisterhaften Grenzraum zwischen Existenz und Nichtexistenz. Omar Barquets Wurzeln liegen in der mexikanischen Karibik, seiner Heimat. Will man seine Weltbilder verstehen, muss man sie in einem größeren Zusammenhang betrachten oder einfach seine fünf Sinne einsetzen: Hören, Sehen, Tasten, Riechen und Schmecken. Durch sein intuitives Verstehen von Musik weiß er, wie unsere Gefühle durch Rhythmus geweckt werden und sich äußern können. Der Plattenspieler in seinem Studio in Mexiko-Stadt steht immer bereit. Wenn ihn jemand besucht, wählt er aus dem Stegreif ein paar Platten aus und legt sie auf, wodurch eine lebendige Stimmung entsteht, die keinen verbalen Austausch erfordert. Durch die universelle Sprache der Musik tritt er in Verbindung mit seinen Besuchenden; sie ist das Element, das beide Seiten zueinander finden lässt. Als bildender Künstler spielt er mit Farben wie ein Musiker auf einem fein gestimmten Musikinstrument. Sein Malen zeugt von einem intuitiven Verständnis für Farbkombinationen, die er mühelos miteinander verwebt und mit denen er uns verzaubert und uns unsere Gefühle erkennen lässt. Auf nahezu unheimliche Weise gelingt es ihm mit seinen Arbeiten, die Betrachtenden direkt anzusprechen, und zwar unabhängig von deren unterschiedlichen Hintergründen oder Lebenswegen.

¹ "Beyond myself / somewhere / I wait for my arrival", aus: Eliot Weinberger (Hrsg.): *The Collected Poems of Octavio Paz. 1957–1987*, zweisprachig (English/Spanish), New York: New Directions, 1991 [1965], S. 171.

Die Wurzeln von Barquets künstlerischer Methodik liegen im Sammeln und Verarbeiten seiner Materialien. Besonders wichtig ist ihm die Verwendung von Gegenständen wie Strandgut, Treibholz, Muscheln oder Möbelfragmenten, von denen jeder unauslöschliche Spuren von Zeit und Gebrauch in sich trägt. Diese Materialien erzählen Geschichten aus der Vergangenheit; sie haben aber auch das Potenzial, eine neue Zukunft zu gestalten. Wir werden von ihnen angezogen, wollen sie berühren und erforschen und unsere eigenen einzigartigen Erfahrungen machen, die sich schließlich in unser Gedächtnis einprägen. Auch wenn der Geschmackssinn vielleicht nicht direkt mit seiner Kunst zu tun hat, nimmt Essen in Barquets Leben einen wichtigen Platz ein. Wollte man ein Bild verwenden, das jeder versteht, könnte man sagen, dass er gern „mit anderen sein Brot bricht“. Für ihn hat dieses Bild aber zugleich noch eine andere als diese universelle Bedeutung. An erster Stelle ist das Brotbrechen ein Symbol der Dankbarkeit für seine Wurzeln. Das Meer, das ihn ernährt, steht für das empfindliche Gleichgewicht von Leben und Tod, das er am eigenen Leib erfahren hat.

Barquet erinnert sich, wie er als 15-Jähriger beinahe am Wasserfall Agua Azul in Chiapas, Mexiko, ertrunken wäre. Bei einem Sprung von einer fünf Meter hohen Kaskade stürzte er in ein kristallklares Becken mit eiskaltem Wasser. Als er unter dem Wasserfall versank, verkrampften sich seine Beine, und bei dem Versuch, die Oberfläche zu erreichen, wurde er von Panik ergriffen und von einem Sog noch weiter weggezogen. Als sich seine Lungen

mit Wasser füllten, begann er zu verzweifeln, und während er allmählich sein Bewusstsein verlor, blitzten Erinnerungen vor seinen Augen auf. In einem Moment der Klarheit, fand er sich in einem leuchtenden Gang und flehte verzweifelt: „Bitte hole mich nicht.“ Mit einem Male fühlte er sich schwerelos, wie ein Seidenschal, und spürte, wie eine starke Kraft ihn am Nacken packte und zurück an die Oberfläche zog. Die Geburt seines Sohnes war dann ein weiterer Schritt in diesem Zyklus von Erfahrungen – sie machte ihm bewusst, wie eng Leben und Tod miteinander verwoben sein können. Vom Mutterleib getrennt, violett und stumm, verlor sein Sohn für einen Moment das Bewusstsein. Völlig bewegungslos lag er da, während die Ärzte ihn wiederzubeleben versuchten. In diesem flüchtigen Moment zwischen der Geburt seines Sohnes und dem Moment, wo er zu Bewusstsein kam, fragte sich Barquet, ob das Kind wohl etwas Ähnliches durchmache wie er selbst, als er um ein Haar ertrunken wäre. Wie hat sein Sohn den Moment vor dem Öffnen seiner Augen erlebt, als die Ärzte seine Lungen mit Sauerstoff – und also mit Leben – füllten? Rund zwei Wochen später erlitt Omar Barquets Vater einen Schlaganfall und fiel in ein langes Koma. Im Krankenhaus nahm Barquet die Hand seines Vaters. Die dünne Haut seiner Augenlider betrachtend, versuchte er, jenes unausdenkbare Geisterreich zu ergründen, das seinen bewusstlosen Vater gefangen hielt. Welche Fragmente dieser Welt nahm er wahr? Welche Bilder, Träume und Erinnerungen erfüllten seine Tage? Als sein Vater schließlich aus dem Koma erwachte, konnte er nicht mehr sprechen und nur Augen, Lippen und Hände noch bewegen. Doch blieb er noch anderthalb Jahre am Leben. Bei einem seiner Besuche fragte Omar Barquet seinen Vater, was er während seines langen Schlafs erlebt habe. Sein Vater sah ihn an und machte eine Bewegung mit der Hand, als wische er sanft die Luft beiseite und wolle ihm bedeuten: „Ach, so vieles.“ Es sind solche Erfahrungen, denen Barquet die Impulse für seine Kunstwerke verdankt, die wiederum uns als Betrachtende zum Nachdenken über unsere eigenen Erfahrungen anregen wollen. Haben wir ähnliche Momente erlebt? Was haben wir dabei gefühlt? Und wie haben sich diese Erfahrungen auf unser Leben ausgewirkt? Der Tag der Toten (*Día de los Muertos*), wie er heute in Mexiko gefeiert wird, geht auf einen uralten aztekischen Brauch zurück. In seiner heutigen Form verbindet er Elemente aus indigenen Traditionen und dem Katholizismus. Den Glauben an ein Leben nach dem Tod und die enge Verbindung zu verstorbenen Angehörigen gibt es in vielen Kulturen; in der aztekischen verbinden sich dabei unterschiedliche indigene Jenseitsvorstellungen mit regionalen Praktiken. Wie viele andere indigene Kulturen in Mesoamerika hat auch die aztekische in Bezug auf den Tod und das Leben danach ihre eigenen Glaubensvorstellungen und Rituale entwickelt.

The Passage of Amnesia: Ghost Variations, 1st Regression

Die Ausstellung ist in mehreren Schichten angelegt. Auch wenn jeder Raum für sich steht, kann man erkennen, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung zieht, der erkundet werden will. Jede Arbeit spricht unmittelbar zu ihren Betrachtenden und eröffnet eine Interaktion, die man nicht so schnell vergisst. Wenn man die Galerie betritt, wird man sogleich von deren ruhiger Atmosphäre umfungen. Zwei faszinierende Werke sind zu sehen: *A Drop of Sun* (for O. Paz) und *Cold Voice* (for P. Éluard), die beide aus zwei Spiegeln und zwei Buchdeckeln gefertigt sind. Tritt man näher heran, so verwandeln sich die Spiegel augenblicklich in ein Abbild der eigenen Person und laden zu unmittelbarer Selbstbetrachtung

ein. Diese Arbeiten sind jedoch strategisch so positioniert, dass sie das physische Selbst der Betrachtenden nicht vollständig zeigen und auf diese Weise deren Vorstellungskraft beflügeln. Die Ausstellung spielt von Anfang an geschickt mit Nähe und Distanz.

Wenn man seinen Erkundungsgang fortsetzt, stößt man auf das Kunstwerk *The Passage of Amnesia* (for F. Hernández), einen Digitaldruck auf Baumwollpapier, in akribischer Handarbeit versehen mit Lack-Öl-Farbe, Collageelementen und Holzfragmenten. Die Collage-Technik spielt in Omar Barquets künstlerischem Ansatz eine zentrale Rolle. Wie ein Alchemist, der seinen eigenen Weg findet und gestaltet, verbindet Barquet, verschiedene Einflüsse, die ihm begegnen, miteinander und erschafft aus ihnen seine eigene Geschichte. Als nächstes gelangt man in den Raum *The Birth*, der einen Einblick in Barquets Biografie bietet und zum Nachdenken darüber einlädt, ob man ähnliche Erfahrungen gemacht hat. *The Birth* (for A. Dürer), in der Mitte des Raums platziert, ähnelt einem Altar. Die Arbeit besteht aus Fragmenten von Muscheln, Austernschalen, Holz, Taubenfedern, einer Goldnadel sowie sorgfältig polierten und emaillierten Holzsplittern, die auf einem kreisrunden rauchschwarzen Spiegelssockel ruhen. Die Bedeutung der Geburt als Beginn unseres Lebens ist eng mit dem Konzept der Erinnerung verbunden, das so verschiedene Facetten wie unsere historischen Erinnerungen, den Zusammenhalt der Familie wie auch poetische Reminiszenzen umfasst. Entscheidende Denkanstöße und Impulse verdankt Barquet seiner engen Freundschaft mit dem Dichter Francisco Hernández, einem der bekanntesten mexikanischen Dichter der Gegenwart. Vor allem in ihrer poetischen Dimension spielt Erinnerung eine wichtige Rolle bei der Entstehung von *Seed of the Sun*, einem dreischichtigen Werk, das Holzschnitt, Collage und Poesie miteinander verbindet und Bilder von Wachstum, Wärme und Vitalität evoziert. Es dient als Symbol der Hoffnung, der Erinnerung, der Erneuerung und des Beginns einer Reise voller Versprechen.

Direkt gegenüber, findet sich die beeindruckende Arbeit *Corona/Medusa* (for H. Bosch), eine gewaltige von der Decke herabhängende Skulptur aus drei ineinander verschachtelten Eisenringen, die mit Fragmenten von bemalten Holzschaukelstühlen und geflochtenem Kunsthaar verziert sind. Vor dieser kolossalen Holzstruktur kommen einem unzählige Fragen. Handelt es sich um einen kunstvollen Kronleuchter aus längst vergangenen Zeiten oder um eine Schöpfung aus einer ganz anderen Welt? Könnte dies ein Käfig sein? Und besteht in diesem Fall die Möglichkeit, aus der in sich verschlungenen Enge zu entkommen? Mit solchen Gedanken stößt man auf mehrere Gemälde von Wasserfällen. Welch dunkle Ahnungen auch immer einen zuvor beschliffen haben mögen: sie verfliegen beim Betrachten dieser Bilder, die ein tiefes Gefühl der Ruhe und Stille verströmen. Fast meint man, das Wasser zu schmecken, und in seiner kaskadenartigen Schönheit erkennt man mit einem Mal einen verborgenen Rhythmus. In diesem Zustand verlässt man den Raum und gelangt in einen Gang, in dem Barquets Skizzenbücher ausgestellt sind. Sie vermitteln einen Einblick in seinen Schaffensprozess. Den tiefen Zauber hingegen, der sein Werk so außergewöhnlich macht, geben sie nicht zu erkennen.

Old and New Dreams

In der Mitte des letzten Ausstellungsraums befindet sich die Installation *Relics (Bones, cuts and sinking)* (for A. Barquet); an den Wänden hängen die Werke *1st Constellation* (for A. Warburg), *2nd Constellation (Old and New Dreams)* (for R. Steiner) und *Waisensalmen I-III*. Beim Betreten des Raums, besonders aber bei *Relics*, ist es, als spüre man noch die Performance, die hier stattgefunden hat. Hat man seine Sinne fein justiert, so bemerkt man Nuancen und Raffinessen jenseits der sichtbaren Oberfläche. Diese Relikte sind mit Ritualen verbunden und erinnern uns an unsere eigenen Ahnen: Man begibt sich auf eine Bewusstseinsreise und beschreitet in Gedanken den Weg eines Schamanen. Unvermittelt kommt einem der Film *El abrazo de la serpiente*² von Ciro Guerra in den Sinn.

1st Constellation (for A. Warburg) zeugt von dem Glauben, den Omar Barquet mit Aby Warburg teilt: dass Symbole, Bilder und kulturelle Ausdrucksformen eine tiefe und dauerhafte Bedeutung in menschlichen Gesellschaften haben. In *2nd Constellation (Old and New Dreams)* (for R. Steiner) spielt Barquet mit Carl Gustav Jungs Theorie der Träume und betont deren Rolle bei der Aufdeckung und Versöhnung der unbewussten Teile unseres Selbst. Jung glaubte, dass Träume nicht zufällige Produkte des menschlichen Geistes sind, sondern uns etwas bedeuten wollen.

Diese Werke verschmelzen verschiedene Weltanschauungen miteinander und stellen eine natürliche Verbindung her zwischen so verschiedenen Elementen wie dem Mond, Barquets rätselhafter Sprache, den von ihm entdeckten Objekten, seinen Druckgrafiken und den fesselnden Rhythmen eines amerikanischen Jazz-Ensembles, bestehend aus Ed Blackwell, Don Cherry, Charlie Haden und Dewey Redman, das gemeinsam Kompositionen von Ornette Coleman spielt.

Omar, wir danken dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, deine ganz persönliche Reise zu erkunden: Eine Reise, die mit unseren eigenen Erfahrungen, unserem Wachstum und allem, was wir selbst hinzutun, verwoben ist und in Einklang steht.

Aus dem amerikanischen Englisch von Christoph Nöthlings

² Im Jahr 1909 begegnet der deutsche Forscher Theodor Koch-Grünberg dem Schamanen Karamakate, dem letzten Vertreter eines indigenen Stammes. Auf der Suche nach einer Heilpflanze namens Yakruna begeben sich die Männer gemeinsam in den Dschungel. Dreißig Jahre später erhält Karamakate Besuch von dem Biologen Richard Evans Schultes, der ebenfalls auf der Suche nach der Yakruna-Pflanze ist. Während ihrer gemeinsamen Reise verflucht die Gegenwart immer mehr mit Karamakates Erinnerungen.

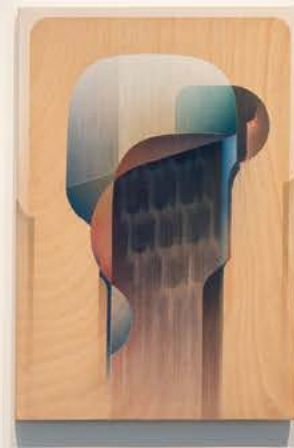

4th Ideogram, 2023
Assemblage, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, seashell, pearl, nail, showcase in glass with frame in brass/
Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Muschel, Perle, Nagel, Glasvitrine mit Messingrahmen
25,5 x 25,5 x 4 cm

Corona/Medusa (for H. Bosch), 2023

Iron, lacquer oil paint, synthetic hair, wood from rocking chairs/
Eisen, Lack-Ölfarbe, synthetische Haare, Holz von Schaukelstühlen
ca. 230 x 340 cm

1st-6th Waterfall, 2023
Lacquer oil paint on wood/Lack-Ölfarbe auf Holz
73 x 50 x 2,5 cm each

5th Alchemist (for H. W. Longfellow), 2023
 Assemblage, digital print on glass, wood, iron, synthetic hair, seashell, pearl, pin/
 Assemblage, Digitaldruck auf Glas, Holz, Eisen, synthetische Haare, Muschel, Perle, Nadel
 150 x 70 x 12 cm

Tempestad (after N. Araki), 2023
 Collage, digital print on wood, lacquer oil paint, ink/
 Collage, Digitaldruck auf Holz, Lack-Ölfarbe, Tinte
 200 x 150 x 6 cm

9th Ideogram, 2023

Assemblage, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, canvas, nail, showcase in glass with frame in brass/
 Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Leinwand, Nagel, Glasvitrine mit Rahmen aus Messing
 25,5 x 25,5 x 4 cm

7th Ideogram, 2023

Assemblage, lacquer oil paint, wood, seashell, nail, showcase in glass with frame in brass/
 Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, Muschel, Nagel, Glasvitrine mit Rahmen aus Messing
 25,5 x 25,5 x 4 cm

5th Ideogram, 2023

Assemblage, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, nail, pin, showcase in glass with frame in brass/
 Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Nagel, Nadel, Glasvitrine mit Messingrahmen
 25,5 x 25,5 x 4 cm

6th Ideogram, 2023

Assemblage, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, fragment of a seashell, nail, pin, showcase in glass
 with frame in brass/Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Fragment einer Muschel,
 Nagel, Nadel, Glasvitrine mit Messingrahmen
 25,5 x 25,5 x 4 cm

8th Ideogram, 2023

Assemblage, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, seashell, nail, showcase in glass with frame in brass/
Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Muschel, Nagel, Glasvitrine mit Rahmen aus Messing
25,5 x 25,5 x 4 cm

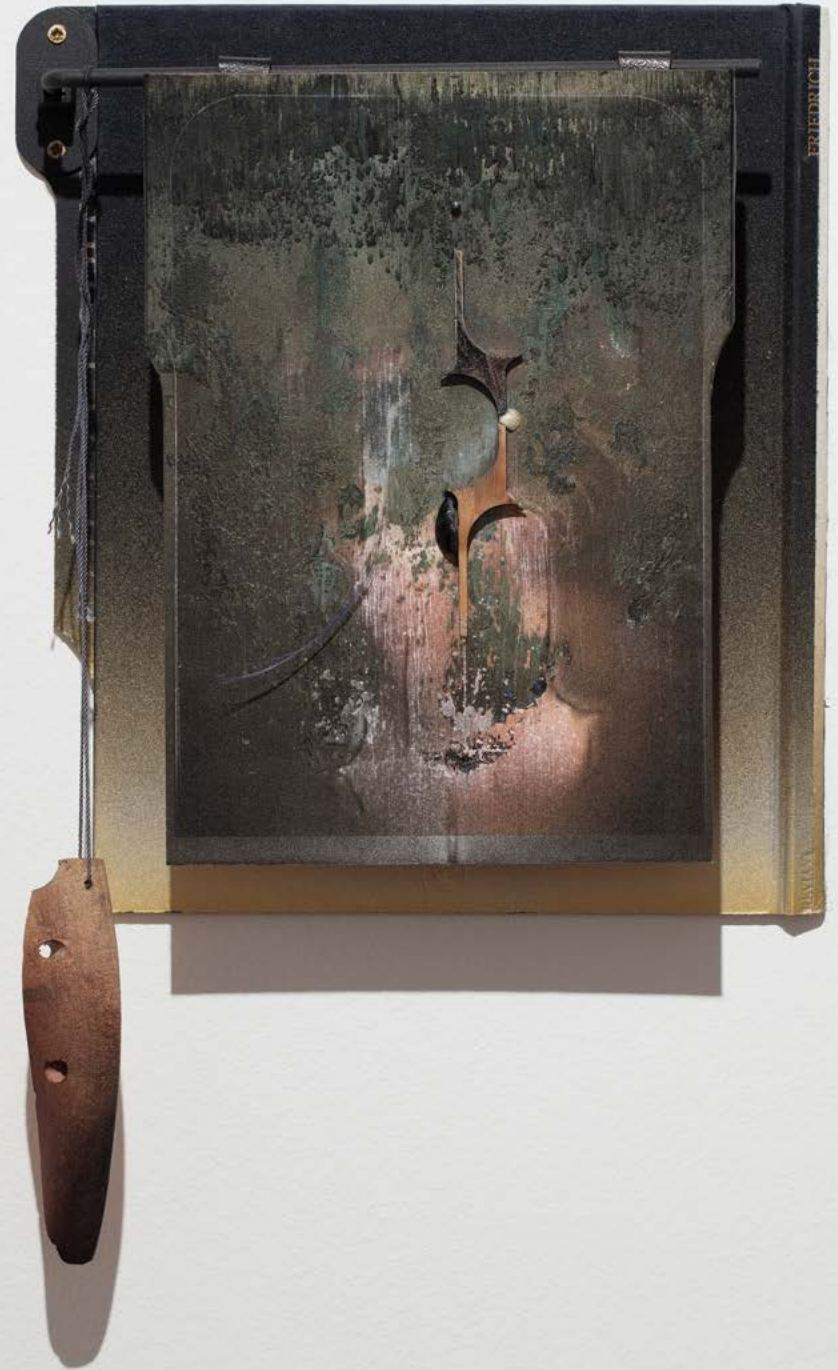
10th Ideogram, 2023

Assemblage, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, seashell, nail, showcase in glass with frame in brass/
Assemblage, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Muschel, Nagel, Glasvitrine mit Rahmen aus Messing
25,5 x 25,5 x 4 cm

Klage (for C. D. Friedrich), 2023

Assemblage, book cover, lacquer oil paint, coloured pencil, wood, synthetic hair, seashell, shoe last, obsidian, nail, iron rod/Assemblage, Buchdeckel, Lack-Ölfarbe, Bleistift, Holz, synthetische Haare, Muschel, Schuhleisten, Obsidian, Nagel, Eisenstange
47 x 30 x 7 cm

3rd Ideogram, 2023

Assemblage, wood, lacquer oil paint, digital print on paper, canvas, feather, nail, showcase in glass with frame in brass/Assemblage, Holz, Lack-Ölfarbe, Digitaldruck auf Papier, Leinwand, Feder, Nagel, Glasvitrine mit Rahmen aus Messing
25,5 x 25,5 x 4 cm

Waisensalmen II, 2023

Assemblage, book cover, wood, lacquer oil paint, digital print on paper, synthetic hair, seashell, nail, pearl, artist's frame/Assemblage, Buchdeckel, Holz, Lack-Ölfarbe, Digitaldruck auf Papier, synthetische Haare, Muschel, Nagel, Perle, Künstlerrahmen
36 x 43 x 5 cm

Waisenpsalmen I, 2023

Assemblage, book cover, wood, lacquer oil paint, digital print on paper, synthetic hair, seashell, nail, artist's frame/Assemblage, Buchdeckel, Holz, Lack-Ölfarbe, Digitaldruck auf Papier, synthetische Haare, Muschel, Nagel, Künstlerrahmen
36 x 43 x 5 cm

Waisenpsalmen III, 2023

Assemblage, book cover, wood, lacquer oil paint, digital print on paper, synthetic hair, seashell, stone, nail, artist's frame/Assemblage, Buchdeckel, Holz, Lack-Ölfarbe, Digitaldruck auf Papier, synthetische Haare, Muscheln, Stein, Nagel, Künstlerrahmen
36 x 43 x 5 cm

Relics (Bones, Cuts and Sinking) (for A. Barquet), 2023
Iron, glass, seashell, coral, ritual mask broken and polished, deer bone, wood, feather, obsidian/
Eisen, Glas, Muschel, Koralle, rituelle Maske gebrochen und poliert, Hirschknochen, Holz, Feder, Obsidian
68 x 140 x 125 cm

2nd Constellation (Old and New Dreams) (for R. Steiner), 2023
 Assemblage, digital print on wood, lacquer oil paint, wood, synthetic hair, nail/
 Assemblage, Digitaldruck auf Holz, Lack-Ölfarbe, Holz, synthetische Haare, Nagel
 200 x 150 x 6 cm

1st Constellation (for A. Warburg), 2023
 Assemblage, digital print on wood, lacquer oil paint, synthetic hair/
 Assemblage, Digitaldruck auf Holz, Lack-Ölfarbe, synthetische Haare
 200 x 150 x 6 cm

On Fragments of Memory and Time

A Conversation with Omar Barquet

Leslie Moody Castro

I have known Omar Barquet for a long time. His personality is magnetic, visiting his studio usually requires dancing, and if you're lucky he will take you to the restaurant nearby that specializes in Caribbean seafood. It's a lucky treat indeed, because that is where he is from originally—The Mexican Caribbean—a place full of magic and alchemy that exists within him, and inevitably bleeds through his work in a profound way.

On the occasion of his solo exhibition *The Passage of Amnesia*, Omar Barquet revisits cycles, focusing on three major points in his life: An incident of near drowning, the birth of his son Ian, and the death of his father. It is a deeply personal show about memory, time, and the cycles of life and death. This exhibition pulls from previous works, revisiting and revising objects and images based on new experiences, shifting circumstances, and the complexity of time.

Leslie Moody Castro: Much of your practice touches on time and memory. Can you talk about the core memories that *The Passage of Amnesia* is based on specifically?

Omar Barquet: The issue of memory is constant in my work. Here specifically, it is rooted in personal experience and traumas related to the fragility of life and the passage of time and death. In *The Passage of Amnesia* I divided these memories into three specific experiences that relate to the past, present and future.

The first being time as an instant, like a blink, which I experienced with the birth of my son Ian. He was born, then immediately fainted because of a complication with his birth. I think about the relativity or perception of time, about how it can be so short in terms of physical time, but one moment, or a few minutes can extend so long as well. How we remember experiences and how we feel experiences are very different, then trying to share them becomes even more complicated because communication can be such an intangible thing.

Witnessing my son being born, then immediately fainting reminded me of my own personal experience of nearly drowning, and what I consider to be my second relationship to time. In that instance time felt so long, and while I was struggling to pull myself out of the water, I passed out for what was only a couple of seconds. In those seconds, however, I had visions or flashbacks of my entire life in very brief images.

The exhibition also has a room dedicated to my father and a kind of a burial as a third relationship to time. This room has a lot to do with age as well as a literal stroke of change. My father suffered an embolism and was in a coma for fifteen days before regaining consciousness, but when we asked him what he saw or felt he could explain some things with great clarity and others he couldn't.

So this is kind of a theme. It's hard to communicate it clearly, but it's something like a trance or a moment of transition from a state of consciousness to a state of subconsciousness. It happens internally, subconsciously, it isn't physical.

LMC: How does this translate into the actual exhibition?

OB: *The Passage of Amnesia* is organized and based on those three main moments of trauma. For the layout I decided to think about a narrative cycle. In the entry room—or the preamble, if you will—are a few older works that are made with fragments of mirrors. One main thing about this exhibition is that it uses and revises some previous sculptural works or principles of previous works, things that I wanted to revisit and revise or expand upon. That said, there is a room dedicated to both the coma of my son, one dedicated to the fainting and recovery I experienced of almost drowning, and finally a room about my father's coma caused by a cerebral embolism and his subsequent 18 month deterioration until his death. I think about the idea of a circuit of time that tells a story between birth, adolescence, and life in general. Throughout the work and exhibition there is a feeling of inter-spirituality and fragility with references to visual artists, musicians, and poets that have shaped much of the work. I look at the works of Albrecht Dürer or Hieronymus Bosch, or of the anthroposophist Rudolf Steiner, the art historian Aby Warburg or the poet Francisco Hernández, but I also refer to the Greek classics, to pre-Columbian motifs, to elements of Buddhist sculpture, and I combine them with things I find in Mexico, either walking around the city or collected on the Mexican Caribbean, where I am originally from.

LMC: Could you elaborate on individual works that are foundational to the show and how they relate to the moments of your life that you just mentioned?

OB: One of the largest works in the show is in a room that I refer to as *The Birth*. I actually first made the piece *The Birth (for A. Dürer)* from materials and several small objects that I found on the beach at Akumal in Mexico about six or seven years ago. I found a trunk that had been eroded by time, a feather, pieces of snails and oysters, and when I began to assemble the pieces, they started to take the shape of a bird through which I made an homage to a watercolor painting of a bird by German painter Albrecht Dürer. Originally, the work had pieces of a disassembled rocking chair that made the shape of a parentheses. For this version I decided to match the patina of plumage from a Dürer work in gold, hues of orange and blues. This palette serves as the source for much of the work in the exhibition, creating a visual code for each of the works depending on which room it is displayed in.

There is another room I refer to as *The Drowning* where I made a piece titled *Corona/Medusa (for H. Bosch)*. The piece is suspended from the ceiling, like a chandelier and is meant to evoke the idea of a crown that is falling or deteriorating. I made a similar work years ago but I wanted to continue exploring the idea of a suspended sculpture, so this one is both bigger and much more baroque. It has elements like hair braids, horsehair wigs and fragments of several wooden rocking chairs, which I have painted in shades of graphite, blue and red. The pieces curve and move like a jellyfish, and there is a sort of contradiction of the weight and shape of an object that is so large but seemingly so light. It's both a heavy object that is prominent in the space, but it has this contradictory sensation of floating.

In the final room of the space—the room that I call *The Burial*—there is another piece that I first made many years ago and decided to expand upon. I have been thinking about burials, and the piece deals with the death of my father. The work titled *Relics (Bones, Cuts and Sinking) (for A. Barquet)*—a phrase taken from the poem by Francisco Hernández—is a sort of altar that has so many materials and relationships within it. I decided to make a three-tiered shelf or table where I methodically placed the objects as though I were activating them, or as if I was an anthropologist classifying them for a museum. There are things like a ritual dance mask traditionally used in Michoacan, Mexico that has a broken nose that I sandblasted to give it more texture and a patina of aging, a macaw feather that is blue on one side and red on the other, several snails I found in Tulum that have the shape of a spinal column, a gilded deer bone, and different colored mirrors including a misshapen one I found in Teotihuacan. The piece is very central to the show. It has some of the first collages I made thirteen years ago, and it integrates the idea of the fragility of alchemy, the ritual to honor the dead.

LMC: What has it been like to make a show that is so deeply personal?

OB: There is so much more work in the show, of course, what I just mentioned were the sort of cornerstone works. But this show has made me a little delirious. As I said, there are some vestiges of prior works that I wanted to renew and transform, but there are also new works that came from the production of this exhibition.

For example, there are two collages with two of my sketchbooks for people to look through in the first exhibition room. They offer a glimpse into the motifs, references and interests that I have been developing. The first room leads to a hallway that has several small works that function as a sequence of obsessions or fixations that are also very visually similar to the sketchbooks. When I include certain motifs in my exhibitions, I try to connect them to a narrative in small sequences like diptychs or triptychs. Grouping them like this is also a joyful process that allows me to work with various themes and tensions in both a coherent or incoherent way.

There is also a new series of medium-format paintings that have emerged directly from the process of producing this exhibition. Titled *Waterfall* series, these six panels are abstract works on which several layers of paint are applied with stencils that, in a sense, float on the wall. I honestly wasn't sure about them at first, but my partner Virginia encouraged me to keep them and keep working on them. They are evocative of prehispanic motifs and have this special sensation of lightness with a very neutral tonal palette with contrasting, deep accents.

LMC: The work has so much conceptual depth and many elements. What do you see as the most foundational concept for you personally and artistically?

OB: All in all, I see the core concept is this moment of, or that state of being between consciousness and subconscious, and a search for or an approximation of a path to transcendence or spirituality in the limits between life and death. I am interested in showing that *vaivén*—that coming and going—in this exhibition.

I have been thinking about many of the things that I have said in response to this question, and I think the easiest way to answer is to think on the idea of the present, the concept of the past, the future, and the concept of time being lengthened, or stretched, which I mentioned early on in the story of my near-drowning. That thing that happens in the moment when one is under certain stimuli and the idea of cyclical time that is really important to the work. This is what I mean by recovering things, giving them new life, and that the time I imagine in this exhibition is more about a cycle with neither beginning nor end, but rather stretches of very brief moments. Amnesia is about entering these moments, expanding them in order to break them down and understand them. To use these moments as raw material to generate the relationships that are juxtaposed within the layers of the work.

Fragmente aus Erinnerung und Zeit

Omar Barquet im Gespräch

Leslie Moody Castro

Ich kenne Omar Barquet seit langem. Er ist eine starke Persönlichkeit. Ein Besuch in seinem Studio erfordert in der Regel einen Tanz, und wenn man Glück hat, führt er einen in das nahe gelegene karibische Fischrestaurant. Das ist in der Tat ein Glücksfall, denn er stammt von dort, das heißt aus der mexikanischen Karibik: einem Ort voller Magie und Alchemie, den er in sich trägt und der unweigerlich in sein Werk einfließt.

In seiner Einzelausstellung *The Passage of Amnesia*, die frühere Zyklen aufgreift, konzentriert sich Omar Barquet auf drei zentrale Momente seines Lebens: einen Unfall, bei dem er beinahe ertrunken wäre, die Geburt seines Sohnes Ian und den Tod seines Vaters. Die sehr persönliche Ausstellung über Erinnerung, Zeit und die Zyklen von Leben und Tod nimmt Bezug auf frühere Werke, deren Objekte und Bilder Omar Barquet ausgehend von neuen Erfahrungen, veränderten Umständen und der Komplexität der Zeit neu in den Blick nimmt und überarbeitet.

Leslie Moody Castro: Deine künstlerische Praxis hat viel mit Zeit und Erinnerung zu tun. Auf welche wichtigen Erinnerungen bezieht sich *The Passage of Amnesia* konkret?

Omar Barquet: Die Frage der Erinnerung ist eine Konstante meiner Arbeit. Im vorliegenden Fall liegen ihre Wurzeln in persönlichen Erfahrungen und Traumata, die mit der Zerbrechlichkeit des Lebens, dem Lauf der Zeit und dem Tod zusammenhängen. In *The Passage of Amnesia* habe ich diese Erinnerungen in drei spezifische Erfahrungen gegliedert, die sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beziehen.

Die erste ist die Erfahrung der Zeit als Augenblick, als einer Art Wimpernschlag, die ich bei der Geburt meines Sohnes Ian machte. Kaum, dass er zur Welt gekommen war, fiel er in Ohnmacht, weil es Komplikationen gab. Ich denke viel über die Relativität und die Wahrnehmung von Zeit nach. Wie kommt es, dass sie uns als physische Zeit so kurz erscheint, während ein einziger Moment oder wenige Minuten sich unendlich dehnen können. Das Erinnern und das Empfinden von Erfahrungen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Noch komplizierter wird es, wenn man versucht, Erfahrungen mitzuteilen, weil Kommunikation so ungreifbar ist.

Ich war dabei, als mein Sohn unmittelbar nach seiner Geburt in Ohnmacht fiel, und musste an meine eigene Erfahrung des Beinahe-Ertrinkens denken und daran, was ich meine

zweite Beziehung zur Zeit nenne. Damals hatte ich das Gefühl, die Zeit dehne sich, und während ich mich aus dem Wasser zu ziehen versuchte, verlor ich ein paar Sekunden lang das Bewusstsein. Aber in diesen wenigen Sekunden kamen mir in kurz aufscheinenden Bildern Visionen oder Rückblenden meines gesamten Lebens.

In der Ausstellung gibt es einen Raum, der meinem Vater gewidmet ist, und eine Art Begräbnis als dritte Beziehung zur Zeit. Dieser Raum hat viel mit dem Alter zu tun, aber auch mit der Erfahrung eines im wahrsten Sinne schlagartigen Umbruchs. Mein Vater erlitt eine Embolie und lag fünfzehn Tage lang im Koma, ehe er wieder zu Bewusstsein kam. Als wir ihn fragten, was er gesehen oder gefühlt hatte, konnte er einige Dinge mit großer Klarheit erklären, andere hingegen nicht.

Das ist so eine Art Thema. Es fällt mir schwer, es in klare Worte zu fassen; es ist so etwas wie eine Trance oder ein Moment des Übergangs von einem Zustand des Bewusstseins in einen Zustand des Unterbewusstseins. Es geschieht innerlich, unbewusst; nicht körperlich.

LMC: Wie lässt sich das auf die eigentliche Ausstellung übertragen?

OB: *The Passage of Amnesia* gliedert sich in diese drei traumatischen Hauptmomente und beruht auf ihnen. Für die räumliche Anordnung habe ich mir einen Erzählzyklus ausgedacht. Im ersten Raum – der Einleitung, wenn man so will – sind einige ältere Werke zu sehen, die aus Spiegelfragmenten bestehen. Ein Hauptmerkmal dieser Ausstellung ist, dass sie einige frühere plastische Arbeiten oder die Grundlagen früherer Arbeiten verwendet und überarbeitet: Sachen, die ich noch einmal aufgreifen und überarbeiten oder erweitern wollte. Ein Raum ist dem Koma meines Sohnes gewidmet, ein anderer der Ohnmacht und Wiederbelebung, die ich erlebte, als ich beinahe ertrank, und schließlich ein weiterer, der sich mit dem durch eine Hirnembolie verursachten Koma meines Vaters befasst und seinem langsamen Verfall, der sich anderthalb Jahre bis zu seinem Tod hinzog. Es geht also um die Idee eines Zeitkreislaufts; erzählt wird eine Geschichte zwischen Geburt, Erwachsenwerden und dem Leben im Allgemeinen. Durch das gesamte Werk und die Ausstellung zieht sich ein Gefühl von Interspiritualität und Zerbrechlichkeit mit Bezügen zu bildenden Künstlern, Musikern und Dichtern, die einen Großteil der Arbeiten geprägt haben. Ich betrachte die

Werke von Albrecht Dürer oder Hieronymus Bosch oder des Anthroposophen Rudolf Steiner, des Kunsthistorikers Aby Warburg oder des Dichters Francisco Hernández; ich beziehe mich aber auch auf die griechischen Klassiker, auf präkolumbische Motive, auf Elemente buddhistischer Bildhauerei und kombiniere sie mit Dingen, die ich in Mexiko finde, bei Spaziergängen durch die Stadt oder beim Sammeln am mexikanischen Karibikstrand, wo ich herkomme.

LMC: Kannst Du näher auf einzelne Werke eingehen, die für die Ausstellung grundlegend sind, und erläutern, wie sie sich auf die erwähnten Momente Deines Lebens beziehen?

OB: Eines der größten Werke der Ausstellung befindet sich in einem Raum, den ich *The Birth* nenne. Für die ursprüngliche Arbeit *The Birth (for A. Dürer)* habe ich Materialien und mehrere kleine Objekte verwendet, die ich vor sechs oder sieben Jahren am Strand von Akumal in Mexiko fand: einen von der Zeit zernagten Baumstamm, eine Feder, Teile von Schnecken und Austern. Als ich die Teile zusammensetzen begann, nahmen sie die Form eines Vogels an, und daraus machte ich eine Hommage an das Aquarell eines Vogels von Albrecht Dürer.

Ursprünglich bestand das Werk aus Teilen eines zerlegten Schaukelstuhls, die die Form von Klammern hatten. Ich entschied, für diese Fassung die Patina des Gefieders aus Gold-, Orange- und Blautönen eines Gemäldes von Dürer nachzuahmen. Diese Farbpalette dient bei einem Großteil der gezeigten Arbeiten als Quelle; sie erzeugt einen visuellen Code für jedes der Werke, je nachdem in welchem Raum es ausgestellt wird.

In einem anderen Raum, *The Drowning*, zeige ich eine Arbeit mit dem Titel *Corona/Medusa (for H. Bosch)*. Die Arbeit hängt wie ein Kronleuchter von der Decke und soll an eine herabfallende oder verfallende Krone erinnern. Vor Jahren habe ich eine ähnliche Arbeit gemacht; aber ich wollte die Idee einer hängenden Skulptur weiterverfolgen, deshalb ist diese hier größer und viel barocker geworden. Sie besteht aus Elementen wie Haarzöpfen, Perücken aus Rosshaar und Fragmenten von mehreren hölzernen Schaukelstühlen, die ich in Graphit-, Blau- und Rottönen bemalt habe. Die Stücke wölben und bewegen sich wie eine Qualle, wobei zwischen Gewicht und Form der Skulptur eine Art Widerspruch besteht: Sie ist so groß und wirkt doch so leicht. Einerseits handelt es sich um eine schwere Skulptur, die sehr markant in den Raum hineinragt, andererseits vermittelt sie das Gefühl des Schwebens.

Im letzten Raum der Ausstellung, *The Burial*, findet sich noch eine Arbeit, die schon vor vielen Jahren entstanden ist und die ich weiter ausführen wollte. Sie verdankt sich meinem Nachdenken über Beerdigungen und hat den Tod meines Vaters zum Gegenstand. Die Arbeit *Relics (Bones, Cuts and Sinking) (for A. Barquet)* wiederum – der Titel stammt aus einem Gedicht von Francisco Hernández – ist eine Art Altar, der eine Vielzahl von Materialien und Bezügen in sich trägt. Ich wollte ein dreistufiges Regal oder einen Tisch bauen, und auf diesem platzierte ich systematisch die Objekte, als würde ich sie in Betrieb nehmen oder wie ein Anthropologe, der sie für ein Museum klassifiziert. Hier finden sich Dinge wie eine Maske für rituelle Tänze, wie sie traditionell im mexikanischen Michoacan verwendet wird, mit einer gebrochenen Nase, die ich gesandstrahlt habe, um ihr mehr Textur und alte Patina zu verleihen; eine Ara-Feder, blau auf einer Seite, rot auf der anderen; mehrere in Tulum gefundene Schnecken in der Form einer Wirbelsäule; ein vergoldeter Hirschknochen und verschiedenfarbige Spiegel, darunter ein verformter, den ich in Teotihuacan fand. Die Arbeit ist von zentraler Bedeutung für die Ausstellung. Sie enthält einige meiner ersten, vor dreizehn Jahren entstandenen Collagen und bezieht die Idee von der Zerbrechlichkeit der Alchemie, des Rituals zur Totenehrung mit ein.

LMC: Was empfindest Du dabei, eine derart persönliche Ausstellung zu machen?

OB: Die Ausstellung zeigt natürlich weitaus mehr Werke; ich habe hier nur die Eckpfeiler erwähnt. Allerdings hat mich die Ausstellung auch in einen kleinen Rauschzustand versetzt. Wie gesagt, gibt es einige Überreste früherer Arbeiten, die ich neu bearbeiten und umgestalten wollte, aber auch neue Arbeiten, die eigens für diese Ausstellung entstanden sind.

Im ersten Ausstellungsraum sind zum Beispiel zwei Collagen mit zweien meiner Skizzenbücher ausgestellt, die man sich ansehen kann. Sie geben Einblick in die Motive,

Bezüge und Interessen, die ich entwickelt habe. Der erste Raum führt zu einem Flur mit mehreren kleinen Arbeiten, einer Abfolge von Obsessionen oder Fixierungen, die den Skizzenbüchern auch optisch sehr ähnlich sind. Wenn ich bestimmte Motive in meine Ausstellungen aufnehme, versuche ich, sie in kleinen Sequenzen wie Diptychen oder Triptychen zu einer Erzählung zu verbinden. Dieses Gruppieren ist ein Prozess, der mir Freude bereitet und es mir ermöglicht, mit verschiedenen Themen und Spannungen auf kohärente oder inkohärente Weise zu arbeiten.

Darüber hinaus zeige ich eine neue Serie mittelformatiger Gemälde, die direkt aus dem Entstehungsprozess dieser Ausstellung hervorgegangen sind. Bei den sechs Tafeln der Serie *Waterfall* handelt es sich um abstrakte Werke, auf denen ich mehrere Farbschichten mit Schablonen aufgetragen habe, die gewissermaßen auf der Wand schweben. Ehrlich gesagt war ich mir anfangs nicht sicher, aber meine Partnerin Virginia ermutigte mich, sie in der Ausstellung zu belassen und weiter an ihnen zu arbeiten. Sie erinnern an präkolumbische Motive und vermitteln mit ihrer sehr neutralen Farbpalette aus kontrastierenden, tiefen Akzenten ein besonderes Gefühl von Leichtigkeit.

LMC: Die Arbeit besticht durch ihre konzeptionelle Tiefe und eine Vielzahl von Elementen. Was ist persönlich und künstlerisch für Dich das grundlegende Konzept?

OB: Insgesamt sehe ich den Kerngedanken in diesem Moment oder Zustand zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, in der Suche nach einem Weg zur Transzendenz oder Spiritualität, oder einer Annäherung an diesen Weg, im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Es geht mir darum, dieses *vaivén* – diese Hin- und Her-Bewegung – in der Ausstellung zu zeigen.

Ich habe über vieles nachgedacht, was ich auf diese Frage gesagt habe. Ich denke, die einfachste Antwort besteht darin, über die Idee der Gegenwart, den Begriff der Vergangenheit, die Zukunft und über die Vorstellung nachzudenken, wie man die Zeit verlängern oder dehnen kann, wie ich es zu Beginn in der Erzählung von meinem Beinahe-Ertrinken erwähnt habe: das, was in dem Moment passiert, in dem man bestimmten Reizen ausgesetzt ist, und die Idee einer zyklischen Zeit, die zentral ist für das Werk. Genau das meine ich, wenn ich davon spreche, Dinge wiederherzustellen, ihnen neues Leben einzuhauchen: Die Zeit, wie ich sie mir in dieser Ausstellung vorstelle, ist eine Art Zyklus, der weder Anfang noch Ende hat, sondern eher aus sehr kurzen Momenten besteht. Gedächtnisschwund, *amnesia*, bedeutet, in diese Momente einzudringen, sie zu erweitern, um sie aufzuschlüsseln und sie zu verstehen. Es geht darum, diese Momente als Rohmaterial zu nutzen, um Beziehungen herzustellen, die in den Schichten des Werks nebeneinander liegen.

Aus dem amerikanischen Englisch von Christoph Nöthlings

Performance in collaboration with composer Laurie Schwartz, Performers: Citlali Huezo, Ana Kavalis, Marjolein van der Meer/Performance in Zusammenarbeit mit der Komponistin Laurie Schwartz, Performende: Citlali Huezo, Ana Kavalis, Marjolein van der Meer

OMAR BARQUET

b. 1979, Chetumal, Mexico

Lives and works in Mexico City, Mexico

EDUCATION

2006 BFA, Visual Arts, National School of Painting, Sculpture and Engraving, La Esmeralda, Mexico City, Mexico

SOLO EXHIBITIONS

2023 Temporal Echos: Omar Barquet & Carlos Aires, Zilberman, Miami, USA
The Passage of Amnesia: Ghost Variations, 1st Regression, Zilberman, Berlin, Germany

2020 Anagrams, Arróniz, Mexico City, Mexico
Syllables: Collage Series, Clandestina, Miami, USA

2019 Present Tense, Clandestina, Miami, USA
Ghost Variations: Relics, curator: Christian Barragán, Escuela Judicial Chetumal, Quintana Roo, Mexico

2016 Ghost Variations: Past Words, Dot FiftyOne Gallery, Miami, USA
Ghost Variations' 6th Fugue: Drop of Sun, Vestfossen Kunstlaboratorium, Oslo, Norway
Ghost Variations' Coda: Syllables, Arróniz, Mexico City, Mexico

2015 Ghost Variations' 3rd fugue: The shining sequence, collaboration: Faustino Díaz and Ricardo Carvalhoso, Christinger De Mayo Gallery, Zurich, Switzerland

2014 Ghost Variations' Interlude: A Lapse of Silence, collaboration: Bárbara Lázara Tmes1 artista, Mexico City, Mexico
Ghost Variations' 4th Fugue: The Wreck, collaboration: Santiago Pillado MatheuTUPAC + ABLI, Lima, Peru
Ghost Variations' Prelude: The Midnight Sun, curator: Christian Barragán, MACAY, Mérida, Mexico
Ghost Variations' 5th fugue: The Broken Poem, collaboration: Laura Lona, Richard Garet and Javier Barquet, Mandragoras Art Space, NYC, USA

2013 Ghost Variations' 1st fugue: The Flock, collaboration: Joao Paulo Deogracias, curator: Marina Cohelo, Kunsthalle, São Paulo, Brazil

2012 Ghost Variations, The Symphonic Sketch, collaboration: Grama Ruina, curator: Christian Barragán, Arróniz, Mexico City, Mexico

2011 Lapses, curator: Tobías Ostrander, Hermés Store, Mexico City, Mexico

2010 Reverb, curator: Tobías Ostrander, Museo Experimental El Eco, Mexico City, Mexico
Pautas, Dot FiftyOne, Miami, USA

2008 Estudio, curator: Ariadna Ramonetti, Trolebús Galería, Mexico City, Mexico
Suspensión, alineación y balanceo, Arróniz, Mexico City, Mexico

2007 Axis, Laboratorio Dzityá, Yucatán, Mexico

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2023 Educación, Procesos, Arte, Galería Espacio Alternativo, Mexico City, Mexico

2022 Ivy, curator: Başak Şenova, Zilberman Selected, Istanbul, Turkey
Liminal Forms, curator: Gonzalo Ortega, Torre Invex, Monterrey, Mexico

2021 By Proxy, curator: Melis Golar & Naz Kocadere, Zilberman Selected, Istanbul, Turkey
Blue in Green, Arróniz, Mexico City, Mexico
Bounce Back, Heaven Gallery, Chicago, USA
À Bout de Souffle, Carbon 12 Gallery, Dubai, UAE
Matter of Distance, curator: Guadalupe García, Mexican Consulate, Miami, USA

2020 So What? 4.0, Arróniz, Mexico City, Mexico
Vision Acuity, Clandestina, Miami, USA
El Gran Sur, curators: Luis Hampshire & Gustavo Ramírez, Museo Internacional del Barroco, Puebla, Mexico
El orden material de las cosas: Una lectura de la colección FEMSA, curator: Daniel Garza Usabiaga, MARCO, Monterrey, Mexico

2019 La causa de las causas, TACO: Talleres de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Moderno, Mexico City, Mexico
Nueva piel para vieja ceremonia, curator: Luis Hampshire, Karen Huber Gallery, Mexico City, Mexico
El orden material de las cosas. Una lectura de la Colección FEMSA, curator: Daniel Garza Usabiaga, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, Mexico

- DIEZ, curator: Elizabeth de Jesús, Talleres de Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico
- El cordón umbilical retiniano / Concretismo Lírico, curator: Willy Kautz, Eric Nava, Instituto Zacatecano de Cultura, Zacatecas, Mexico
- Placebo: Omar Barquet & Raúl Cordero, Palacio de la Escuela de Medicina, Mexico City, Mexico
- City Distance of everything, Oslo Central Train Station, Oslo, Norway
- 2018 Gráfica Abierta: Rutas expansivas en la gráfica Mexicana, curator: Santiago Pérez García, Galería Arprim, Montreal, Canada
- El cordón umbilical retiniano, curator: Willy Kautz, Espac Collection, Mexico City, Mexico
- La Trampa Gráfica, curator: Santiago Pérez García, Museo Nacional de la Estampa, Mexico City, Mexico
- Selections from the Joann G. Hickey Collection, curator: Tricia Heuring, Ascent Private Capital Management, Minneapolis, USA
- 2017 Painting, Dot Fiftyone, Miami, USA
- Yellow Tulips, Efraín López Gallery, Chicago, USA
- Los juegos del capricornio, curator: Caroline Montenat, Arróniz, Mexico City, Mexico
- No Place, Wu Galería, Lima, Peru
- 2016 XII Bienal FEMSA, Centro de las Artes, Monterrey, México
- Una red de líneas que se intersecan, curator: Esteban King, ESPAC, Mexico City, Mexico
- A propósito de BACO, curator: Christian Barragán, Museo Nacional de la Estampa, Mexico City, Mexico
- Everyday alchemy, curator: Andrea Von Hintereger De Mayo, Bartha Gallery, Basilea, Switzerland
- Everyday reflections in abstraction, curators: Cecilia Fajardo Hill & Greg Attaway, SPACE Collection, Irvine, CA, USA
- XVI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Exconvent Betlehemita, Veracruz, Mexico
- 2015 }{ {}, Bichão & Barquet, collaboration: Sara Bichão, curator: Christian Barragán, Diagrama, Mexico City, Mexico
- Pararrayos, curator: Christian Barragán, Pintura Mexicana Contemporánea, Mexican Embassy in Berlin, Berlin, Germany
- Amplificar, Document Art Gallery, collaboration: José Luis Landét & Mauro Giacconi, Buenos Aires, Argentina
- XVI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca, Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Guanajuato, Parque Cultural Reynosa, Tamaulipas-Espacio Cultural Metropolitano, Tamaulipas, Mexico
- 2014 Hedera, collaboration: Héctor Esrawe, Esrawe Estudio, Design House México, Mexico City, Mexico
- XVI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico
- Polvo, curator: Christian Barragán, MUSAS, Hermosillo, Sonora
- Doppelgänger, Arróniz, Mexico City, Mexico
- Superficie en tensión, curator: Christian Barragán, Diagrama, Mexico City, Mexico
- 2013 Polvo, curator: Christian Barragán, Gabinete Audiovisual, Museo Carrillo Gil, Mexico City, Mexico
- A tiro de fuego, Museo Nacional de la Estampa, Mexico City, Mexico
- Emma Thomasteca, curator: Marta Ramos Izquierdo, Galería Emma Thomas, São Paulo, Brasil
- Utopías de ilusión, Galería NUBE, Santa Fé, Bolivia
- Estocoma. Historias de Butades, curator: Caroline Montenat, Galería Metropolitana, UAM, Mexico City, Mexico
- Materia Sensible, curator: Caroline Montenat, Gabinete Gráfico, Museo Carrillo Gil, Mexico City, Mexico
- Ghost Variations' Overture: The Song of the Madwoman on the Seashore, collaboration: Grama Ruina, Festival of Caribbean Culture, Tulum, Mexico
- 2012 XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo Tamayo, Mexico City, Mexico
- Mitos Oficiales, curator: Octavio Avendaño, IAGO Oaxaca, Oaxaca, Mexico
- Colectiva México, Galería Baró, São Paulo, Brasil
- Espacios Fragmentados, Arróniz, Mexico City, Mexico
- 2011 XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca, Mexico
- Re Cover, Casa del Lago, UNAM, Mexico City, Mexico
- Linea Expandida, curator: Christian Barragán, FES Acatlán, State of Mexico, Mexico
- The Armory Show, Arróniz, NYC, USA
- 2010 Segundo Gran Salón Contemporáneo, Dinámicas actuales de dibujo, curator: Christian Barragán, La trampa, Mexico City, Mexico
- Hecho en Casa / Fundación Ex, Molino, Mexico City, Mexico
- Arte Actual, Programa Bancomer MACG, curators: Ruth Estévez & Sarah Demeuse, Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico City, Mexico
- 2009 Paréntesis, 17 años de trabajo, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca, Mexico
- Bienal de Pintura de Gómez Palacio, Centro de las Artes G.P., Durango, Mexico
- Trabajo de espacio, Arróniz, Mexico City, Mexico
- 2008 Páramo 2, Arróniz, Mexico City, Mexico

- 2007 33 drawings... emerging artists you should know, Emporio Peroni, San Juan, Puerto Rico, USA
Cálculo Renal, Galería Tinoco y Palacios, Oaxaca, Mexico
Páramo, Mauro Giaconi, José Luis Landet & Omar Barquet, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina
Cambios de sitio, Casa del Lago, Mexico City, Mexico
Ud. Está aquí. Habitantes incómodos, Interventions in the Colonia Condesa, Mexico City, Mexico
Proyecto Rampa – Habitación, Foro del parque México, Mexico City, Mexico
- 2006 Siete Lugares, Casino Metropolitano, Mexico City, Mexico
Los otros libros, Casa Vecina, Mexico City, Mexico
Creación en movimiento, Jóvenes Creadores 04/05, Galería Central Cenart, Mexico City, Mexico
Ceguera, Colectivo Segundo Piso, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca, Mexico
Microfest R4WB1T5, Busker Gallery, Chicago, USA
- 2005 La Refaccionaria, Galería La Refaccionaria, Mexico City, Mexico
Creación en movimiento, Jóvenes Creadores 04/05, Casa de cultura de Morelia, Michoacán, Mexico
Ratonera, San Jerónimo 21 Centro, Mexico City, Mexico
Killing me softly, Galería Ramis Barquet, NYC, USA
Se traspasa, Casa Isabel La Católica 70, Mexico City, Mexico
Inter-Mex, Gráfica de Perú y México, Drama Arte Contemporáneo, Lima, Peru
Arte e cultura contemporánea na favela do mohino, Sao Paulo, Brasil
- 2004 Equilibrios de la mano temblorosa, Galería Art & Idea, Mexico City, Mexico
Videofest 2K4, Bienal de cine y video contemporáneo, Tijuana, Ensenada and Mexicali, Baja California Norte, Mexico
Exposición internacional de intercambio Tokio-México, Itabasiku Narimasu Art Gallery, Tokio, Japan
El dibujo es un asunto neurótico, Alianza Franco Mexicana, Oaxaca, Mexico
X años de La Esmeralda en el Cenart, Colectivo Segundo Piso, Galería central del Cenart, Mexico City, Mexico
Festival Universal de Sonido, Imagen y Ondas Nuevas, San Pedro, Costa Rica
Memoria al vacío, Colectivo Segundo Piso, Galería La Esmeralda, ENPEG, Cenart, Mexico City, Mexico
- 2003 Phillips Art Expression, X Edición, Museo de imagen y sonido, São Paulo, Brasil
Phillips Art Expression, X Edición, Museo de Arte Moderno, Mexico City, Mexico
Memoria Tomada, Centro Cultural Olimpo, Mérida Yucatán, Mexico City, Mexico
Maratón mexicano de arte en video, Museo Tamayo, Mexico City, Mexico

RESIDENCIES, COMMISSIONS & AWARDS

- 2023 Artist Residency in Zilberman, Berlin, Germany
- 2022 Mural at Hotel Albor by PRODUCTORA + Esrawe Studio, San Miguel de Allende, Mexico
- 2022 Mural for Meta's Mexico City Office, Mexico
- 2020 Artworks for The Ritz Carlton, Mexico City, Mexico
- 2018 Public art mural painting, Oiseaux Exótiques, 37,996.6 sq.ft., Paraiso Bay Complex, Midtown, Miami
Artist Residency, Kiosko, Santa Cruz, Bolivia
- 2016 Artist Residency in Fountainhead, Miami, USA
- 2014 Site-specific active intervention in collaboration with Esrawe Studio Hedera, Design House, Mexico City, Mexico
Artist Residency in Tupac, Lima, Peru
Artist Residency in Mandragoras Arts Space, NYC, USA.
- 2013 Artist Residency in Casa Tomada, São Paulo, Brasil
- 2011 Public art painting installation, Lapses, curator: Tobías Ostrander, Hermés Store, Mexico City, Mexico, commissioned by Hermés Foundation and Zona Maco
- 2009 Artist Residency in Capacate, Río de Janeiro, Brasil
Installation, Grant Arte Actual Bancomer – MACG
- 2008 Engraving, Grant Jóvenes Creadores, FONC
- 2005 Painting, Grant Jóvenes Creadores, FONCA
- 2003 Second Place, Premio Philips Art Expression, X Edición, Museum de Imagen y Sonido, São Paulo, Brasil
First Place, Premio Philips Art Expression, X Edición, Museo de Arte Moderno, Mexico City, Mexico
- 2002 Honorary Mention, Un espacio de 35 mm, Televisa, Centro de la imagen, Mexico City, Mexico
Painting, Grant Jóvenes Creadores, FECAQROO
Grant Fundación Telmex

SELECTED PUBLICATIONS

- 2023 The Passage of Amnesia: Ghost Variations, 1st Regression, Zilberman, Berlin. Remains-Tomorrow, Themes in Contemporary Latin American Abstraction, Cecilia Fajardo-Hill (ed.), Hatje Cantz, Berlin.
- 2020 Nuances of Latin American Art, Andrea Hinteregger De Mayo, Turner, Nashville. Contemporary Geographies, O-LA, Ediciones Durango, Basel.
- 2019 El orden material de las cosas, Una lectura de la colección FEMSA (curated by Daniel Garza Usabiaga), Museum of Contemporary Art, Monterrey.
Enunciados, Lecturas de la colección ESPAC, ESPAC Collection, Mexico City.

- 2018 What can be done with an egg?, Crudo, NYC.
El cordón umbilical retiniano, ESPAC, Mexico City.
- 2017 A portrait: It's simple and concrete, selections from the Jorge M. Perez Collection, Miami.
- 2016 Syllables. Omar Barquet, Arróniz, Mexico City.
Una red de líneas que se intersecan, ESPAC, Mexico City.
XII Bienal FEMSA, Mexico City.
- 2015 México: The Future is Unwritten. Contemporary Artists from Mexico, Luciano Benetton Collection Imago Mundi, Treviso.
- 2014 XVI Bienal Tamayo, Mexico City.
- 2012 MPBA, Museo del Palacio de Bellas Artes, Anniversary XV Bienal Tamayo, Mexico City.
- 2010 Programa Bancomer- MACG. Arte Actual. 1st Edition, Mexico City.
Abstracción personal, Museo Experimental El Eco, Mexico City.
- 2003 Phillips Art Expression Prize, 10th Ed., São Paulo.

PROJECTS

- 2014–2020 Founding member of Grama.Ruina, alongside composer Fernando Soberanes and musician Javier Loyola
- 2017–2018 Founder of Carpintruenos civil collective
- 2002–2006 Founding member of the art collective Segundo Piso with José Luis Landét, Moris and Agustín González

COLLECTIONS

- The Jumex Collection, Mexico City, Mexico
- FEMSA Collection, Monterrey, Mexico
- Espac Collection, Mexico City, Mexico
- Museum of Contemporary Art, Oaxaca City, México
- Jorge Pérez Collection, Miami, USA
- Related Group Collection, Miami, USA
- JoAnn Hickey Collection, NYC, USA
- Nicholas Pardon Collection, Denver, USA
- The Bradford Collection, Seattle, USA
- Copro Collection / Berlin, Germany
- Phoenix Museum Of Art, Arizona, USA
- Sonora Museum of Arts (MUSAS), Hermosillo, Sonora, México.
- Museum – Palace of Medicine, Mexico City, México.
- Luciano Benetton Collection, NYC, USA
- Sammy Sayago Collection, California, USA
- Cleveland Clinic's Collections, Cleveland, USA

Imprint | Impressum

This catalogue is published in conjunction with the exhibition |
Dieser Katalog wird in Begleitung der Ausstellung veröffentlicht:

Omar Barquet: *The Passage of Amnesia. Ghost Variations, 1st Regression*
Zilberman | Berlin
12.09.2023–25.11.2023

Texts | Texte: Andrea Hinteregger De Mayo, Lotte Laub, Leslie Moody Castro
Translations | Übersetzungen: Christoph Nöthlings, Darrell Wilkins
Proofreading | Korrektorat: Ulrike Euteneuer, Lotte Laub, Lusin Reinsch
Project assistance | Projektassistent: Ulrike Euteneuer, Lusin Reinsch
Photos: Omar Barquet Studio (p. 2–11, 14, 20–27, 34–35, 40–46, 48–51, 56–57,65),
Chroma (p.12–13, 15, 23 (right/rechts), 28–33, 36–39, 47, 52–55, 58–59),
Laurie Schwartz (p. 66–79)
Design: Bülent Bingöl
Production management | Produktionsmanagement: Gürem Özcan
Printing House | Druckerei: 12. Matbaa

This exhibition catalogue is published by Zilberman. All rights reserved.
Dieser Ausstellungskatalog wird von Zilberman veröffentlicht. Alle Rechte vorbehalten.
© 2023, Zilberman

No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying or recording or otherwise), without the prior permission of Zilberman.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne Genehmigung von Zilberman in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise) vervielfältigt, gespeichert oder in ein Datenabfragesystem eingespeist oder übertragen werden.