

BOST

EKO

2015

bosteko 2015

Arrigorriaga

Arrigorriagako Erakustaretoa
Arrigorriagako plaza, z/g
Irailak 8 - 28
8 - 28 Septiembre

Basauri

Arizko Dorretxea
Frantzisko Kortabarria, z/g
Irailak 29-Urriak 17
29 Septiembre-17 Octubre

Leioa

Kultur Leioa
Jose Ramon Aketxe Plaza, 11
Urriak 20 - Azaroak 8
20 Octubre - 8 Noviembre

Amorebieta-Etxano

Zelaieta zentroa
Azaroak 10 - Abenduak 4
10 Noviembre - 4 Diciembre

Getxo

Torrene Erakustaretoa
Torrene, 3. Algorta
Abenduak 9-27
9-27 Diciembre

ENTRETEN(i)mendua

Hustasunaren zalantzan murgildutako gaur egungo gizartearen irudia **Fernando Castro Flórez** zor diogu, eta, zehatzago esateko, haren “*Kaka eta katastrofea*” lanari. Aipatutako lan horrek guztiz izenburu indartsua dauka, gero “*Arte garaikidearen sindrome kulturalak*” abizenaren bitartez zehazten dena. Hauxe dio Cáceresko idazleak: “*Literalki, jolas-parke moduko batean harrapatuta geratu gara, desorientatuta dauden beste batzuek inguratuta*”. Ondorio hori sortzen da, **Castrok** gogorazten duenean nolako izua eta asaldura sentitu zuen **Robinson Crusoe**k, oin biluzi baten arrastoa aurkitu zuenean hondartzan. Gerora, oinatz hura egin zuena **Ostiral** izenarekin bataiatu zuen, baina, une hartan, aurpegiak gabeko mehatxua baino ez da antzematen, izenik gabeko ikara, gizaki-gosea ase nahi duen antropofagoari dagokion ustezko jatun-tasunak sorrarazitakoa.

Hori bururatu zait, Bilboko **Guggenheim** Museoko gangen (futuristak?) azpitik paseoan nenbilela; hain zuzen ere, bizirik dauden artista guztietatik, gaur egun gehien kotizatzen den **Jeff Koonsen** erakusketa inauguratu den egun berean. *Puppyren* (txakur loretsu eta beti aldakorra, beti haziak eta nutrienteak jaten aritzen dena, bere landare-azala ez galtzeko) egileak sortutako plastikozko eta eder-usteko objektuen artetik nabilen bitartean, gogoratu dut, denborak premiazu egiten nauelako, Bosteko 2015 erakusketari buruzko lerro batzuk idatzi behar ditudala, sarrera gisa.

Ohiturak duela hiru urtetik hona agintzen duen moduan, programa honen parte diren Kultur Etxeetako programatzaile trebeek hala eskatuta, lehenengo eta behin, hiru artista aukeratzeko ditut, betetzeko zaila izaten den esperantza batek jota: alegia, egile horien testu artistikoak gurutzatzean, zirrikietatik argitu ahal izatea zer gertatzen den gaur egungo euskal artearekin. Gero, aurkezpen ofizial moduko batean elkartzen gara; bertan, ba-

ENTRETEN(i)miento

Le debemos a **Fernando Castro Flórez**, en su “*Mierda y catástrofe*”, rotundo título que luego viene matizado por el apellido de “*Síndromes culturales del arte contemporáneo*”, la imagen de la sociedad actual sumida en la perplejidad del vacío. Dice el escritor cacereño que “*Nos hemos quedado, literalmente, atrapados en una especie de parque de atracciones, rodeados de otros también desorientados*”. Esa conclusión emerge poco después de que **Castro** rememore la sensación de pánico y desquiciamiento que sufre **Robinson Crusoe** al descubrir en la playa la huella de un pie desnudo; la huella de quien luego será bautizado **Viernes** pero de quien, en ese momento, solo se percibe una amenaza sin rostro; un terror sin nombre provocado por causa de su hipotética voracidad de antropófago dispuesto a saciar un hambre de hombres.

Me viene esto a la mente durante el paseo bajo las bóvedas ¿futuristas? del **Guggenheim** bilbaíno justo el día en el que se inaugura la muestra de **Jeff Koons**, el más cotizado de los artistas vivos del presente. Así, mientras recorro las atracciones de plástico y oropel del autor del *Puppy*, ese perro floreado, siempre cambiante, siempre devorador de semillas y nutrientes para no perder su piel vegetal, recuerdo, porque el tiempo apremia, que debo escribir unas líneas de introducción a Bosteko 2015.

Como manda la costumbre desde hace tres años, reclamado por los agentes activos, esos programadores curtidos de las Casas de Cultura que forman parte de este programa, primero escojo tres artistas con la improbable esperanza de que, al entrecruzar sus textos artísticos, se produzca entre sus intersticios alguna capacidad de poder alumbrar qué acontece con el arte vasco del tiempo actual. Luego nos reunimos en una especie de presentación oficial por la que los

tzuk zein besteak, koordinatzaileak eta artistak, elkar ezagutzen hasten dira.

Anfitrioiaren eta aurkezlearen rola betetzen dut. Hori baino lehen, aukeraturako artistek egiten dutenari buruzko seinale batzuk bidaltzen ditut, ordurako saihestezina eta beharrezkoa den topaketa, elkarketa edota batasun hori ahalbidetzeko. Normala den moduan, konbentzitzeko eta limurtzeko aukeratzin ditudan oihartzunak beti izaten dira lasaigarriak, nahiz eta, denok dakigun moduan, inoiz ez diren inuzenteak izaten.

Gertutasunaren itxurapean, gonbidatuek beti izaten dute itxurakeriaren makillajea gainditzeko gaitasun baliotsua. Harrapaezina denarengandik hain hurbil egoteko joera disimulatu gabeagatik erakartzen naute. Denek, guzti-guztiek, onartu egiten dute porrotaren drama, bai eta logikari aurre egiteko erabakia eta arrakasta bazterrean uzteko erabakia ere: beraiek badakite inoiz ez direla **Koons** izango, eta horren beharrik ere ez.

Jokoaren arauak zehaztuta, egutegia doituta eta baldintzak ezarrita, aurkezpen literario hau geratzen zait beti amaierarako; hain zuzen ere, atal honen asmoa da artista horiek zer eskaintzen duten erakusten laguntzea, eta gizarte globalizatu honetan jokatzin duten zeregina zein den ageriaraztea. Zer egin dezakete oinatz desorientatuen azoka honetan, denboran eta ia espazio berean topo egiteko keinu bakoitzeko berrogeita hamar milioi jasotzen dituzten enpresa-artistekin.

Euskal herrixkan bizirik irau daiteke, inperio desnaturalizatuaren tam-tam hotsen azpian? Zailantzarik gabe.

Agerikoa denarengandik urrun

Ana Riaño, Roberto Aguirrezabala eta Iker Serranoren lanak aztertzerakoan, ebidentzia bat nagusitzen da berehala. Bai: beraien obren arteko lotura ahalbidetzen eta areagotzen duen izenda-

unos, coordinadores, y los otros, artistas, se (re) conocen.

Hago el papel de anfitrión y presentador. Antes, he enviado algunas señales de lo que hacen los artistas escogidos para facilitar ese encuentro necesario, esa comunión / unión con, que a esas alturas resulta ya inevitable. Como es natural, los ecos que escojo para (con)vencer y seducir resultan siempre tranquilizadores aunque, todos lo sabemos, nunca son inocentes.

Bajo su apariencia de proximidad los convidados siempre lo son por su valiosa capacidad para traspasar el maquillaje de la apariencia. Me atraen por su mal (in)disimulada querencia por rozar lo inaprensible. Hay en ellos, en todas y todos ellos, la asunción del drama del fracaso, la decisión de desafiar la lógica e incluso el desprecio del éxito: ellos, lo saben, nunca serán **Koons** ni falta que les hace.

Marcadas las reglas del juego, apunta(la) do el calendario y establecidos los requisitos, me queda siempre para el final esta presentación literaria que aspira y debe ayudar a percibir qué ofrecen estos artistas y qué papel juegan en esta sociedad globalizada. Qué pueden hacer en este ferrial de huellas desorientadas que les hacen coincidir en el tiempo y casi en el mismo espacio con artistas-empresa de a cincuenta millones el gesto.

¿Se puede sobrevivir desde la aldea vasca bajo el tam-tam de un imperio desnaturalizado? Sin duda.

Lejos de lo evidente

Al recorrer el trabajo de los tres, **Ana Riaño, Roberto Aguirrezabala** e **Iker Serrano** se imponen de inmediato una evidencia. En efecto, hay un común denominador que facilita y acentúa una conectividad entre sus obras, pero ese encade-

tzaile komuna dago, baina kateatze hori denen arteko berezitasuna ukatu gabe egiten da.

Kasu guztietan bezala, giza figurazioak kateatzen ditu beraien lanak; esan liteke hirurek egiten dutela lan berehala ezagutu daitekeenaren konstataziotik abiatuta, hau da, nagitasunez “erreal” dela diogun horretatik abiatuta. Alabaina, denak ameskeria hutsa dirudi. Erabateko eldarnioa dirudi, eta, kasu bakoitzean, eldarnio horrek ia antagonikoak diren asmo eta planteamenduak izaten ditu.

Har dezagun **Ana Riañoren** kasua. Intrintsekoki piktorikoa den lana egiten du, eta, bertan, soiltasun obsesiboz, artistak funtsezko mailara murrizten du bere adierazpena. Alde batetik, Kale Nagusiko aspaldiko kartelgintzaren eta estreinaldi-egunen izaera berreskuratzen du, eta distantzia jartzen du behatzailearekiko. Baina, aldi berean, ikonoak galbideratzen ditu, kutsatu egiten ditu arlo familiar eta intimoarekin, eta, horrela, erbeste-terate izugarri batetik begiratzen duenaren iruditeria osatzen duten eszenak lantzen ditu. Artistak ondare unibertsal eta publiko horren atalekin (eta hortik abiatuta) hausnartzen du, arte garaikidean puri-purian dauden gaiei buruz: eskuratzea, berri-azketa, egiletzaren balioa eta originaltasuna.

Bere kasuan, **Anak** alterazio esanguratsu baten bitartez egiten du hori; izan ere, paletaren kromatismoa murrizten du, paleta kolorerik gabe utzi arte. Berehalakoa denari buruz hitz egiteko, amets zinematografikoa erabiltzen du, hau da, geu garena osatu duten kontakizun horien erreferente kulturala; izan ere, zibilizazio honek, beldur erreal eta zehatzak konjuru ahal izateko, ikaraldi filmikoak behar ditu.

Horietatik guztietatik, inork ez zuen **Hitchcockek** bezala gauzatu sinesgaiztasunaren suspentsioa konstruktuz zinematikoa eta metahizkuntzarekin, oreka ilunean. Dibertsioa, entseguarekin. Eta, ildo horretan, heldutasun-prozesu zorrotzean, **Ana**

namiento se hace sin negar la singularidad que les atraviesa.

Como en todos los casos la figuración humana engarza sus trabajos, se diría que los tres trabajan a partir de la constatación de lo inmediato reconocible, de eso que llamamos pe- rezosamente lo real. Sin embargo, todo se antoja puro espejismo. Delirio puro que, en cada caso, adquiere intencionalidades y planteamientos casi antagonicos.

Cojamos el caso de **Ana Riaño**. Un trabajo intrínsecamente pictórico en el que, con obsesiva austeridad, la artista reduce su expresión a lo esencial. Por un lado recupera el ánimo del viejo cartelismo de Gran Vía y días de estreno e impone la distancia en el observador. Pero, al mismo tiempo, pervierte sus iconos, los contamina con lo familiar e íntimo para elaborar escenas que conforman el imaginario de quien mira desde un escalofriante extrañamiento. Son fragmentos de ese acervo universal y público con los que (y desde los que) la artista reflexiona sobre temas candentes en el arte contemporáneo: el apropiacionismo, la reescritura, el valor de autoría y lo original.

En su caso, **Ana** lo hace con una significativa alteración, reduce el cromatismo de su paleta hasta despojarlo de color. Para hablar de lo inmediato recurre al sueño cinematográfico, al referente cultural de esos relatos que han conformado lo que somos, una civilización necesitada de sobresaltos fílmicos para conjurar los miedos reales y concretos.

De todos ellos, nadie como **Hitchcock** supo materializar, en un sombrío equilibrio, la suspensión de la incredulidad con el metalenguaje del constructo cinemático. La diversión con el ensayo. Y en ese sentido, en un riguroso proceso de maduración, las pinturas de **Ana Riaño** se han colmado de rumores y amores próximos, de

Riañoren margolanak hurbileko zurrumurruz eta maitasunez bete dira, bai eta kanpoko kutsaduraz eta artistaren zereginari buruzko etengabeko hausnarketaz ere, arlo birtuala eta arlo erreala belztasunean nahasten diren garai honetan.

Iker Serranok *Zaindari bat baso honetarako* izenburua jarri dio hemen bildutako lanaren isla lausoari. Azken batean, nire ustez betidanik hitz egin izan duenari buruz ari da orain ere: bere barne-bidaiari buruz. Beti deskubritzeke dagoen ibilbide misteriotsu horretan, badago homerikoa den zerbait, **Jonathan Swift** apur bat, **Herman Melville** nahikotxo, eta **Robert Louis Stevenson**, **Joseph Conrad** eta, bereziki, **Daniel Defoe** dezentete. Gutxi gogoratzen dute **Defoe**k 1688an, bere azken urteetan hain justu, jarri zuela Robinson sufrutua bidaian, **Ostiralekin** batera, **Ikerren** jaio-terri izandako Iruñerantz. Kasualitatea? Ziurrenik, baina halabeharrak den-dena menperatzen du.

Digresioak aparte utzita, baso honetan berretsita geratzen den moduan, utopia jartzen da egunerokotasunaren aurreko etsipenaren aurretik. Jarrera horren ondorioz, **Iker Serranok** beste mundu batzuk irudikatzen ditu; izan ere, ezohikoa dena imajinatze beharrezana dauka, ohikoa denaren ordenaren aurrean biziraun ahal izateko. Laburbilduz, **Iker Serranok** bidaia zoragarria proposatzen du, eta bidaia horretara inoren konpainiarik gabe sartzen da.

Ana Riañok hurbileko jendearen argiz betetzen ditu bere mihiseak, eta **Iker Serranok** antzeko zerbait egiten du, baina, batez ere, bere burutik abiatuta.

Badakigu testu artistiko oro autobiografiaren gainean eraikitzen dela, baina, horretan, **Serrano** erabateko biluztasunez blaitzen da, inolako artifiziorik gabe. Bere autobiografiak elezaharretakoa dirudien bestiarioa dauka, bai eta aurrez zehaztutako mugarik edo siluetarik gabeko kartografia ere. Bere unibertsoak forma zoomorfikoak ditu:

contaminaciones ajenas y de elucubraciones incasantes sobre el papel del artista en un tiempo en el que lo virtual y lo real se confunden en un fundido a negro.

Iker Serrano titula este tenue reflejo de su trabajo aquí convocado como *Un guardián para este bosque*. En el fondo, de lo que habla es de lo que ha hablado intuyo que desde siempre: de su viaje interior. En ese itinerario misterioso y siempre por descubrir hay algo homérico, una pizca de **Jonathan Swift**, bastante de **Herman Melville** y mucho de **Robert Louis Stevenson**, **Joseph Conrad** y, especialmente, **Daniel Defoe**. Pocos recuerdan que Defoe hizo viajar a su sufrido **Robinson** junto a **Viernes** en 1688, allá en sus últimos años hasta esa Iruña donde nació **Iker**. ¿Casualidad? Seguramente, pero el azar lo domina todo.

Digresiones aparte, lo que hay en este bosque es la ratificación de anteponer la utopía a la claudicación ante lo cotidiano. Una actitud que lleva a **Iker Serrano** a evocar otros mundos; la necesidad de imaginar lo extraordinario para sobrevivir ante el orden de lo ordinario. En suma, **Iker Serrano** propone un viaje maravilloso en el que se adentra solo.

Si **Ana Riaño** llena sus lienzos con luces de su gente cercana, **Iker Serrano** hace algo semejante pero sobre todo, lo hace a partir de sí mismo.

Sabemos que todo texto artístico crece sobre la autobiografía pero eso en **Serrano** se impregna de una desnudez plena, de una total ausencia de artificio. Es la suya una autobiografía acompañada por un bestiario de fábula y una cartografía sin límites ni contornos prefijados. Su universo adquiere formas zoomórficas: cebras, zorros... para exponer la necesidad de ahondar en sí mismo.

Así, en sus lienzos, los colores saltan, las figuras arden y sus relatos configuran espacios

zebrak, azeriak... bere baitan sakontzeko beharri-zana azaleratzeko.

Hori horrela, bere mihiseetan, koloreek salto egiten dute, figurak sutan daude, eta bere kontakizunek ezinezko espazioak osatzen dituzte, jolaserako agertoki bihurtu arte; bertan, haurtzaroko orbanak balira bezala, izan ginenaren gaineko sentazioak sumatzen dira.

Ana Riaño zinemarekin uztartzen du bere bertso plastikoa, **Iker Serrano** testu ilustratuek gaztearen begiradan pizten duten liluraz inguratzen da, eta **Roberto Aguirrezabalak** argazki-kamera erabiltzen du Historiaren babesarekin, Pentsamenduaren zerbitzurako eta Artearen alibiarekin. Gauzak horrela, denetatik margolaritzat gutxien jo daitekeenak (ez baita margolaria) XX. mendeko denboraren erlikietan arakutzen du, bere akatsen bitartez, bere izuak aletuz, eta, argiaren zauritik, edozein kronologia edo espaziotatik aparte dauden mamu horiek gaur egungo garaian irudikatuz.

Roberto Aguirrezabalak, beste zenbait alditan, erretratua paisaiarekin lotu izan du (horiek dira arte piktorikoaren bi fase erabakigarriak), eta barrokoaren gainean ibili izan da balantzaka, lanbroak eta lainoak hedatuz, baitaratzeak eta suminaldiak zabalduz, eta, oraingoan, Bosteko 2015 erakusketaren hitzordura etortzeko, bere sorkuntza-lanetan maiz errepikatzen den gaia azalera-tuz: gizakia, testuaren aurrean. Hiru irakurle. Hiru liburur. Hiru denbora. Babesgabatasun bat.

Edo, beste modu batean esanda, gizakiaren gaitasuna hitzaren (hitz idatziaren) bitartez bere burua gainditzeko, mugimendu- eta ezagutza-prozesu gisa. Errebelazioaren unea, existentziari zentzua ematen dion segundo erabakigarri hori da **Roberto Aguirrezabalak** urteak daramatzana irudikatzen, hain zuzen ere.

Haren argazkietan, eszenaratzea, estrategia eta erreferentziak daude: aurreikuspena, horni-

imposibles, escenarios de juegos en los que, prendidos como viejas cicatrices de la infancia, se adivinan sensaciones de lo que fuimos.

Y si **Ana Riaño** conjuga su verso plástico con el cine e **Iker Serrano** se rodea de la fascinación que ejerce en la mirada juvenil los textos ilustrados, **Roberto Aguirrezabala**, utiliza la cámara fotográfica con el respaldo de la Historia, al servicio del Pensamiento y con la coartada del Arte. Así, el menos pintor de todos, de hecho no lo es, es quien bucea en las reliquias del tiempo del siglo XX a través de sus errores, desmenuzando sus horrores para, desde la herida de la luz, recrear en tiempo presente esos fantasmas ajenos a cualquier cronología o espacio.

Roberto Aguirrezabala que, en otras ocasiones ha abrochado el retrato al paisaje, los dos estadios decisivos del arte pictórico, para balancearse sobre el barroco con despliegue de brumas y nieblas, de ensimismamientos y arrebatos, acude aquí a esta cita de Bosteko 2015 con un tema recurrente en sus creaciones: el ser humano enfrentado al texto. Tres lectores. Tres libros. Tres tiempos. Un desamparo.

O dicho de otro modo, la capacidad de la condición humana para trascender a través de la palabra (escrita) como proceso de movimiento y conocimiento. El instante de la revelación, ese segundo decisivo que da sentido a la existencia es lo que **Roberto Aguirrezabala** lleva años representando.

En sus fotografías hay puesta en escena, estrategia y referencias: previsión, provisión y objetos. Del mundo de **Fellini** a los textos de **Spengler** y **Nietzsche** todo obedece a un ejercicio reflexivo. Nada aparece porque sí, todo significa y todo recuerda para reiterar que la fotografía también puede intentar adentrarse en el terreno abstracto de la mente y sus laberintos.

Al final de este trayecto, si se recorren con detenimiento todas y cada una de estas pro-

dura eta objektuak. **Felliniren** mundutik hasi eta **Spengler** eta **Nietzscheren** testuetaraino, dena dago jarduera erreflexibo baten menpe. Ezer ere ez da agertzeagatik agertzen, denak du esanahi bat eta denak gogorazten digu zerbait, agerian uzteko argazkigintza ere saiatu daitekeela buruaren eta bertako labirintoen lurralde abstraktuan sartzen.

Ibilbide honen amaieran, proposamen hauek guztiak patxadaz aztertuz gero, melankolia-sentimendua nagusitzen da. Beste garai batzuetako pertsonaiek, ametsek eta bidaiek zalantzaz betetako oraina argitzen dute, eta, bertan, hiru euskal artistek beren buruei galdetzen diete zein den artearen erantzukizuna, zeintzuk diren artearen mugak, eta nolakoa den orainaldi latz hau, iraganeko beste garai batzuk izan ziren bezala, zeintzuetan oin biluzi baten arrastoak, hurkoaren presentziak, astinaldiak sorrarazten baitzituen.

puestas, un sentimiento de melancolía se impone. Personajes, sueños y viajes de otros tiempos alumbran un presente incierto en el que tres artistas vascos se cuestionan por la responsabilidad del arte, por sus límites y por un presente que se antoja condenadamente difícil como lo fueron aquellos otros tiempos en los que una huella de un pie desnudo, la presencia del otro, provocaba estremecimientos.

Bilbao, 10 junio 2015

Juan Zapater

BOST

EKO

2015

ANA RIAÑO
IKER SERRANO
ROBERTO AGUIRREZABALA

Ana Riaño (Bilbao, 1985) Bilbon bizi da, eta bertan jaso du prestakuntza artistikoa. 2008an lortu zuen lizentzia, Leioako Arte Ederren Fakultatean, pintura eta grabatuko espezializazioan. Hainbat tailer egin ditu, besteak beste, Manu Arregui, Dora Salazar, Begoña Zuberu eta Imanol Marrodánek.

Bestalde, 2011n egoitza-beka izan du Bilbao Arte Fundazioan. Bere artelanek hainbat aldiz jaso dituzte aipamenak, hala nola, "Pintura, Eskultura eta Arte Digitaleko Bancaja Nazioarteko Saria" eta "Ertibil Bizkaia". 2014an, Bizkaiko Foru Aldundia-
ren ekoizpen-beka lortu zuen, eta, urte horreketan, finalista izan zen Errioxako Wurth Museoko "Estudio 120m" eta Venezia Arte Laguna Nazioarteko sarian, eta Madrilgo Galeriko "Aquí y Ahora" ekitaldian hautatu zuten. 2015ean, finalista izan da Caja de Extremaduraren Obra Abierta Arte Plastikoen Nazioarteko Sarian (Plasencia, Cáceres), eta MUA - Alacanteko Unibertsitateko Museoren "Muliers Mulieris" deialdian, eta Madrilgo New Galleryko "La New Fair" ekitaldian parte hartzeko hautatu dute.

Toki hauetan izan ditu artelanak ikusgai: Getxoarte eta Ibilarteren bi edizioak (2009-2010); Centro de Arte Palacio Almudí, Murtzia, IVAM, Sala de la muralla (2009-2010); Errioxako Wurth Museoa; Eibarko Museoa; New Galleryko "La New Fair" ekitaldia; Blanca Soto Galeria; Plasenciako Palacio Almudí Kultur Zentroa; Cáceres; eta MUA Alacanteko Unibertsitateko Museoa. Horrez gain, nazioarteko erakusketa batzuetan izan da, esate baterako: "La Gran Vasca", Palermo, Sicilia; Artower Gallery, Atenas; Galería "El Tunel", Guatemala Hiria; eta Rozas Botrán Fundazioa, Guatemala (2014).

www.anarianoo.com

Ana Riaño (Bilbao, 1985) vive y trabaja en Bilbao, donde también ha realizado su formación artística. En 2008 se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Leioa, habiendo cursado la especialidad en pintura y grabado. Ha cursado diferentes talleres con Manu Arregui, Dora Salazar, Begoña Zuberu, Imanol Marrodán entre otros.

También en Bilbao ha sido becario-residente en la Fundación Bilbao Arte durante 2011. En varias ocasiones sus obras han sido reconocidas con menciones en el "Premio Internacional Bancaja de Pintura, escultura y Arte Digital" y "Ertibil Bizkaia". En el 2014 obtuvo la beca de producción de la Diputación Foral de Bizkaia y ese mismo año fue finalista en el "Estudio 120m" en el Museo Wurth de La Rioja y en el premio Internacional Arte Laguna, Venecia y seleccionada en "Aquí y Ahora" de la galería Blanca Soto, Madrid. En 2015 ha sido finalista en "Obra Abierta Premio internacional de Artes Plásticas Caja de Extremadura 2015" Plasencia, Cáceres, en la convocatoria "Muliers Mulieris" del MUA, Museo de la Universidad de Alicante y ha sido seleccionada para la participación en "La New Fair" en la New Gallery, Madrid.

Su obra se ha expuesto en las dos ediciones de Getxoarte e Ibilarte (2009-2010), en Centro de Arte Palacio Almudí, Murcia, IVAM. Sala de la muralla. (2009-2010) en el Museo Wurth La Rioja, en el Museo de Eibar, en "La New Fair" de la New Gallery, en la Galería Blanca Soto, en el Centro Cultural Palacio Almudí de Plasencia, Cáceres y en el MUA Museo de la Universidad de Alicante. También ha realizado algunas exposiciones internacionales como por ejemplo en la sala de exposiciones "La Gran Vasca" Palermo, Sicilia, en Artower Gallery, Atenas; Galería "El Tunel" Ciudad de Guatemala y en la Fundación Rozas Botrán Guatemala (2014).

Historia, gure historia, fikziozko gakoekin dabilen kontakizuna da. Bestela esanda: ez dago benetako desberdintasunik fikzioaren eta oraina ez den denboraren artean; ez dago muga argirik iraganaren eta asmatu, amestu eta sortutakoaren artean. Gure esperientzia pertsonalari eta fikzioa harekin kateatzeko duen moduari dagokienez, gehiegizka aritzeko arriskurik gabe esan genezake fikzioan ibilitako lurak gure iraganekoak direla, eta ez dagoela muga argirik egia eta gezurra bereizteko. Era berean, esan dezakegu kontakizunek eta fikzioek emandako hazkurriari esker hazi ginela eta bizi garela gaur egun, amets horiek gure nortasunaren zati garrantzitsua baitira nahitaez.

Ildo horretan, bistan denez, fikzioa gure baitako zatia da. Alabaina, zenbateraino gara gu haren zatia? Ikusleari dagokionez... nortasunezko ekuazio horrek ez al du atzerakorik? Horixe da nolabait ere Ana Riañoren lana egituratzen duen galdera (Bilbao, 1985). *Modus operandi*-a erraza da: Ana Riaño bere koadroetan birsortzen dituen filmen fotogramak erraz ezagutuko ditu ikusleak, eta berriz interpretatuko ditu, aktoreen ordeaz bere familia-inguruneko pertsonak -gurasoak, anaia-arrebak, lagunak- jarritz. Era horretan, Ana Riañoren koadroetan errealtatea eta fikzioa esanahiaren plano berean batzen (eta nahasten) dira. Bizitzak eta obrak (besterenak, ikusle gisa) bat egiten dute.

Nolabait ere, Ana Riañoren lanari dagokion une historikoan, oinarritzko eztabaida -mundu osoan- honelako kontzeptuen inguruan doa: egiletza, jabetza intelektual, sormenezko aurrekari berrinterpretazioa, ikuslearen zeregina, kulturaren jabetza edo kontsumoa, etab.

Laburbilduz, hauxe da eztabaidagai: kultura zein neurritaraino dagokigun, gu hari bezala.

La historia, nuestra historia, es un relato que funciona con claves de ficción. Dicho de otra manera: no hay diferencia real entre la ficción y el tiempo que no es presente, no hay una barrera tan nítida entre lo pasado y lo inventado, lo soñado, lo creado. Respecto a nuestra experiencia personal y a cómo la ficción engarza con la misma, podríamos decir, sin riesgo a exagerar, que los terrenos recorridos en la ficción pertenecen a nuestro pasado sin que haya una nítida frontera que discierna entre verdad y mentira. Podemos decir que crecimos y vivimos hoy del alimento que nos aportan relatos y ficciones, sueños que, queramos o no, son una parte importante de nuestra identidad.

En ese sentido, la ficción forma parte de nosotros, es evidente. Pero, ¿hasta qué punto formamos nosotros parte de ella? En lo tocante a la persona espectadora... ¿es reversible esa ecuación identitaria? Esta es la pregunta que de alguna manera articula el trabajo que Ana Riaño (Bilbao, 1985). El *modus operandi* es sencillo: Ana Riaño recrea en sus cuadros fotogramas de películas perfectamente reconocibles para el espectador, reinterpretándolas mediante la sustitución de los actores por retratos de personas de su entorno familiar -padres, madres, hermanos, amigos-. De ese modo, en los cuadros de Ana Riaño realidad y ficción se co-funden (y confunden) en un mismo plano de significado. Vida y obra (ajena, como espectador) se unen.

En cierto sentido, el trabajo de Ana Riaño se inscribe dentro de un momento histórico donde el debate fundamental -y de dimensión mundial- se articula en torno a conceptos como la autoría, la propiedad intelectual, la reinterpretación de los precedentes creativos, el papel del espectador, su posesión o consumo de la cultura, etcétera. En resumen, lo que está en debate (y en juego) es hasta qué punto la cultura nos pertenece del mismo modo que nosotros le pertenecemos a ella.

Cuando está aparcado

Akrilikoa eta olio-pintura mihisean / Acrílico y óleo sobre lienzo
200 x 100 cm

Cuando están cenando

Akriliko eta olio-pintura mihisean / Acrílico y óleo sobre lienzo
200 x 100 cm

Cuando están en la cama

Akriliko eta olio-pintura mihisean / Acrílico y óleo sobre lienzo
200 x 100 cm

Iker Serrano Bilbao eta Basauri artean bizi da, eta bertan lan egiten du. Arte Ederretan lizentziatu zen EHU/UPVtik, eta doktoregaia da unibertsitate berean, pinturari buruzko doktorego-tesia egiten ari baita. Irakasle artista da Kultur Basaurin.

2007an erakusketak egiteari ekin zion, hainbat beka eta sari eskuratu zituen, eta horiek bidea eman zioten Estatuko zenbait zirkuitutan lanak ikusgai jartzeko. Sari nabarmenenak aipatzearren, 2009an Iruñeko Artista Gazteen 2. Saria eskuratu zuen, eta 2011n Nafarroako Artista Gazteen 1. Saria. 2010ean, Eusko Jaurlaritzaren doktorego aurreko beka lortu zuen, doktorego-proiektua egiteko. Urte berean, egoiliarra izan zen Bilbao Arte Fundazioan. 2011n, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekoizpen Beka jaso zuen. 2012an, Eusko Jaurlaritzaren arte plastikoko argitalpenetarako diru-laguntza eskuratu zuen, eta, 2014an, ISOLARIOS proiektua aurkeztu zuen horri esker.

2007an, *The Golden Age* proiektua aurkeztu zuen Getxoarteko Arte Sortu Berrien Aretoan. Hurrengo edizioan ere hartu zuen parte. 2009an, Inmersiones-en esku hartu zuen, eta bere hurrengo proiektuak prestatu zituen. 2010ean, banakako erakusketak jarri zituen: *Boxing Painters* proiektua Iruñeko Zitadela, BilbaoArten egoiliar gisa, eta *Entre Cazador y Observador* Gasteizko Montehermoso Kulturunean. Hurrengo urtean, *Viaje e Isla* banakako proiektua aurkeztu zuen BilbaoArte Fundazioan, eta, 2012an, *Viaje / Isla 2.1.*, Windsor Kulturgintza Galerian. 2013an, *El Guardián del Bosque* proiektua prestatu zuen, 2014an Madrilgo Utopia Galerian eta Bilboko Rekalde Aretoan aurkezteko. 2015ean, *Lur Zati Bat* proiektua aurkeztu du Bilboko LaTaller Galerian.

Taldeko erakusketa askotan hartu du parte, Bilbon, Nafarroan, Madrilan, Bartzelonan eta beste hiri eta herri batzuetan.

www.ikerserrano.com

Iker Serrano vive y trabaja en Bilbao y Basauri. Es licenciado en Bellas Artes, doctorando por la EHU-UPV en pintura donde realiza su tesis doctoral. Profesor Artista en Kultur Basauri.

En 2007 comienza su carrera expositiva ganando premios y becas que le permitirán mostrar sus trabajos en diferentes circuitos nacionales. Entre sus premios más relevantes, en 2009 obtiene el 2º Premio de Jóvenes Artistas de Pamplona y en 2011 el 1º Premio de Jóvenes Artistas de Navarra. En 2010 obtiene la beca predoctoral de Gobierno Vasco para la realización de su proyecto doctoral. En el mismo año es residente en la Fundación BilbaoArte fundazioa. En 2011 recibe la Beca de Producción de la Diputación Foral de Bizkaia. En 2012 obtiene la subvención para publicaciones en Artes Plásticas de Gobierno Vasco, con la que presento su proyecto ISOLARIOS en 2014.

En 2007 presenta su proyecto *The Golden Age* en el Salón de las Artes Emergentes GetxoArte. Participa igualmente en la siguiente edición. En 2009 participa en Inmersiones y prepara sus siguientes proyectos. Expone en 2010 individualmente en la Ciudadela de Pamplona su proyecto *Boxing Painters*, en BilbaoArte como residente y *Entre Cazador y Observador* en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria. Al año siguiente presenta su proyecto individual *Viaje e Isla* en la Fundación BilbaoArte. 2012 *Viaje / Isla 2.1.* en la Galería Windsor Kulturgintza. En 2013 prepara su proyecto *El Guardián del Bosque* y presentarlo en 2014 en la Galería Utopia Parkway de Madrid y en la Sala Rekalde de Bilbao. En 2015 presenta su proyecto *Lur Zati Bat* en la Galería LaTaller de Bilbao.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas tanto en Bilbao, Navarra, Madrid, Barcelona y demás ciudades y localidades.

Zaindari bat baso honetarako

Harreman bat, narrazio bat sortu dut nire pinturan; horrek bidaia bat azaltzen du, bidaiak aurrera egin ahala eraikitzen den lurralde bate-rantz doana. Pinturaren bidez bidaiatzea da lehen helburua. Uhartea bat da helmuga, ezagutza eta avatarrean gertatzen denari buruzko ezagueria izanda baizik ezin eskura daitekeena. Koadroan, bidean gertatzen dena azaltzen da. Abentura iru-dikapen bat da. Harreman sinbolikoa sortzen da, koadroaren eraikuntza eta heroia-aren -pintorearen proiektioaren- hazkuntza pertsonala azaltzeko.

Koadroetan agertzen den irudizko mundu horrek forma eta konplexutasuna hartzen ditu espedizioak aurrera egin ahala. Aurreko koadroko esperientziari esker, eremuaren beste eremu bat¹ sor daiteke. Zenbat eta koadroak gehiago margo-tu, gehiago dakit mundu plastikoa honetaz, eta, era berean, esperientzia handiagoa dut mundu hone-tatik mugitzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Bi-daian pertsonaiak agertzen dira, esperientziak eta egoerak haiekin partekatzen. Pertsonaia horiek bat egiten dute bidaiari-margolariarekin bidean. Batzuk gizakiak dira, beste batzuk animaliak, eta desberdintasun nabarmenak daude haien artean. Gizakiak une jakin batzuetan agertzen dira, eta une zehatzetan jarduten dute, margolariaren-gan aldaketa nabarmen bat eragiteko edo sor-tzeko. Une jakin horretan, zerbait ikasi behar da, funtsezko ikuspegi bat aurrera egiteko. Modu des-berdin bat margotzeko. Bestelako trazu bat. Hel-

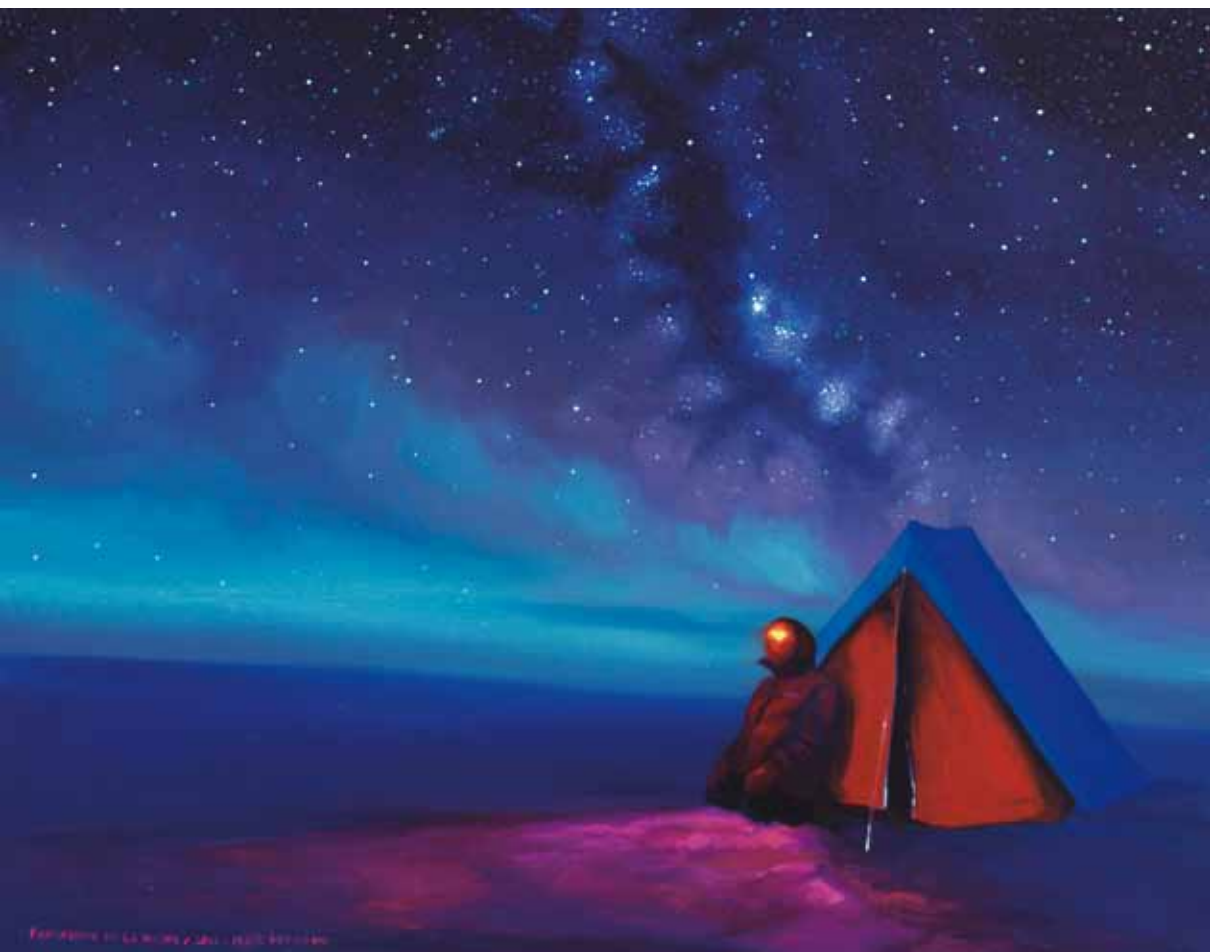
*1 Andrei Tarkovskiren lanean. Pertsonaiek eremu-tik egin behar dute aurrera. Stalker-ak, gidariak, azkoin bat jaurlitzen du, eta emaitza "gorabeheratsu" bat izan ondoren, modua lortzen du eremutik aurrera egiteko ibilbide bat sortzeko. Eremuak duen arriskuan ez erortze-ko dagoen modu bakarra da hori. Osagai batzuk agertzen dira eta beste batzuk ez, eta hori ustekabekoa ez den hautu baten ondorioa da. Eremuaren barruko eremu bat.

Un guardián para este bosque

En mi pintura he creado una relación, una narración, que cuenta un viaje, hacia un territorio que se construye conforme avanza este. Viajar a través de la pintura, este es el primer objetivo. El lugar de llegada una Isla a la que solo se puede acceder a través del conocimiento y la consciencia de lo que sucede en el avatar. Lo que sucede en el camino es relatado en el cuadro. La aventura es una representación. Se crea una relación sim-bólica para relatar la construcción del cuadro así como el crecimiento personal del héroe que es la proyección del pintor.

Este mundo imaginario que aparece en los cuadros, va cogiendo forma y complejidad con-forme avanza la expedición. La experiencia del cuadro anterior permite crear otra zona de la zona¹. A medida que voy pintando cuadros ma-yor es mi conocimiento de este mundo plástico, mayor es también la experiencia para moverme en el y seguir avanzando. En el viaje aparecen personajes con los que se comparte experiencias y situaciones. Estos se suman al viajero – pintor en su camino. Humanos o animales, con claras diferencias entre ambos. Los primeros son figuras que aparecen en determinados momentos y que actúan en instantes concretos para forzar o crear un cambio significativo en el pintor. - Hay algo que debe de aprenderse en ese preciso momento, un nuevo punto de vista necesario para avanzar. Una manera diferente de pintar. Otro trazo. Una ma-

*1 En la Obra de Andrei Tarkovski Los per-sonajes deben avanzar por la zona. El Stalker, el guía, lanza una tuerca y mediante un resultado "azaroso" obtiene la manera de crear un trayecto o ruta para avanzar por la zona. Es la única manera de no caer sobre el peligro de esta. El hecho de que aparezcan unos elementos y no otros, revela una elección no casual. Una zona dentro de la zona.

Fantasmas de la noche

Olío-pintura mihisean / Óleo sobre lienzo
27 x 35 cm

dutasun handiagoa. Aldaketa garrantzitsuak dira, ezagueraz egindakoak, gizakiaren arrazoibideari dagozkionak; horregatik irudikatzen ditu gizaki batek. Pertsonaia hauek ez dira bidaian laguntza emango duten bidaideak. Animaliak bai, ordea.

Animalien izaera ez da gizakiena bezalakoa. Animalien izaerarekin bat egiten dute, ez dute batera zerikusirik gizakien arrazoibidearekin. Irakurketa desberdinak egin ditzakete, beharrezkoak baitira aurrera egin eta bidearen egitura konplexua ulertzeko. Proiektu honetan agertzen diren animaliek margolariaren ustez beharrezkoak diren nolakotasunak dituzte. Gizakiaren arrazoibide lineala hausten dute. Errealitatea ikusteko moduekin zerikusia duten adjektiboak. Harantazgo ikusi eta begiratu ahal dute, eta bidea ematen dute ikuspegi zabalagoa izateko eta tokiaren topografia eta izaera ulertzeko. Pertzepzioa, sentiberatasuna, intuizioa.

Margotzeko ekintza laburbiltzen duen sintesia objektu sentibera -koadroa- bilatzea eta harekin elkartzea da. Une erabakigarrietan hartzen ditugun erabakiek emaitza bat edo beste bat ekarriko dute, eta, beraz, ezinbestekoa da ikusteko gaitasuna izatea. Agerian jarri nahi dudana liparra margolariaren eta koadroaren artean benetako lotura sortzen denekoa da. Adiera bakarrez hizkuntza sortzen denekoa. Izan ere, une horrexetan -eta ez besteetan- sartzen da margolaria nik Uharteak deitzen dudana horren barrura. Iruditeria eta alde sinbolikoaren bidez, pinturaren melodrama erabiliz ere bai, erreala denari buruzko narrazioa sor dezake. Ez baitago fantastikoa dena baino kanal hoberik errealtateaz aritzeko.

Uharteak lurralde zabala da. Bertan, natura da protagonista bakarra. Ezin ikus dezakegun hori da ekosistema abian jartzen duena. Bidaiaria zoriarekin esploratzailea da, zalantzarik gabe. Ibiltzea edo geldirik geratzea beste hautu bat egitea da. Mundu honetan parte hartzea lailura bat da, eta kontatu nahi den horri egindako aipua.

durez mayor. Son cambios tan significativos como conscientes, propios del razonamiento humano, de ahí que sean humanas sus representaciones. Estos personajes no son compañeros que acompañen en el viaje. Los que si lo son, son los animales.

Los animales contienen un carácter significativo diferente al humano. Son propios de su condición, nada que ver con el razonamiento de los humanos. Capaces de presentar lecturas diferentes, necesarias para avanzar hacia el conocimiento de la compleja estructura del camino. Los animales que aparecen en este proyecto, tienen cada uno cualidades necesarias para el pintor. Rompen el razonamiento lineal humano. Adjetivos que tienen que ver con los modos de ver la realidad. -Son capaces de ver y mirar más allá y permiten tener un punto de vista más amplio que posibilita entender la topografía del lugar y de su condición. Percepción, sensibilidad, intuición.

La síntesis que resume el hecho pictórico es la búsqueda y el encuentro con el objeto sensible; el cuadro. Las decisiones que tomemos en cada momento decisivo marca un resultado u otro, por tanto, tener capacidad para ver es imprescindible. El instante al que quiero dar visibilidad es al que sucede cuando entre el pintor y el cuadro se crea una verdadera conexión. Un lenguaje unívoco. Es solo en este instante cuando el pintor entra en el interior de aquello que llamo Isla. Con el imaginario y a través de lo simbólico puede aunque sea mediante el melodrama de la pintura crear una narración sobre lo real. Que mejor canal que lo fantástico para hablar de la realidad.

La isla es un territorio extenso. Donde la naturaleza es el único protagonista. Aquello que no podemos ver es lo que pone en funcionamiento el ecosistema. El viajero es sin duda un explorador afortunado. Caminar o detenerse es una nueva elección. Ser partícipe de este mundo es una ilusión y la alusión de aquello que se quiere contar.

Leona entre helechos

Ólio-pintura mihisean / Óleo sobre lienzo
55 x 73 cm

- Han izan nintzen, eta ez dakit azaltzen han ikusi nuena.

Baso hauetan pertsonaia beste modu batez bizi da naturarekin. Landaretza, minerala, animalia, ura, argia, kolorea, sumatzen diren aukerak... denak dira eszenako protagonistak maila berean.

- Ezin dut burutik kendu bidean ibiltzeko geratzen den guztia, eta, orain hemen nagoela, denbora zertan eman.

Begiratu, behatu eta ikasi. Ekintzak indarra galtzen du zalantzaren aurrean. Zer da, proiektio autoerreflexiboa eta autopoietikoa edo barregarri gelditzeko beldurra? Errealitatearen zentzuari buruzko trufa barregarria. Gogoan dut Mirceas Eliadek El Vuelo Mágico liburuan idatzi zuena: *“Nire ustez, barregarri geratzea bizirik egon nahi duen eta bizirik dagoena esperimintatu nahi duen kontzientzia orok duen osagai dinamikoa, sortzailea eta berritzailea da. Ez dut ezagutzen gizaterian izandako antzaldatzerik, ez ulermenean egindako jauzi ausartik, ez aurkikuntza sutsu eta emankorrik, bere garaikideentzat barregarri izan ez denik”*.

Batek ezin dio ikusten duen horretan sinesteari utzi. Nire pinturan, lausoki sumatzen dut mundu hau iruditerian denaren zati txiki bat. Hala ere, koadroaren plastikak ate bereziak zabaltzen ditu ikuslearen aurrean, banakako atek haietako bakoitzarentzat. Aurreko koadroan sentitutakoa gorde, eta ideia hori hurrengora eramatea. Oihal zuria beste aukera bat da. Zaindariaren erronka da.

Oihal zuria orain ez dago hain hutsik. Bere bilbetik ezin konta ahala ibai, aintzira eta zebra igarotzen dira, edo pertsonaia, motxila aldean duela. Koadroa basoa da, eta margolaria bere irudirako sarbidea duen zaindaria.

- Estuve allí y no se describir lo que vi.

En estos bosques el personaje convive de otra forma con la naturaleza. Vegetación, mineral, animal, agua, luz, color, horizontes que se intuyen... todos ellos son por igual protagonistas de la escena.

- No puedo dejar de pensar en lo que queda de todo ese caminar y en que ocupar el tiempo ahora que estoy aquí.

Mirar, observar y aprender. La acción pierde fuerza ante la duda. ¿ es una proyección autoreflexiva y autopoietica o el miedo al ridículo?. Una ridícula burla al sentido de la realidad. Recuerdo aquello que escribió Mirceas Eliade en su libro El Vuelo Mágico: *“Pienso que el ridículo es el elemento dinámico, creador e innovador de toda conciencia que se quiera viva y que experimente lo vivo. No conozco ninguna transfiguración de la humanidad, ningún salto audaz en la comprensión ni ningún descubrimiento pasional fecundo que no haya parecido ridículo a sus contemporáneos”*.

Uno no puede dejar de creer en lo que ve. En mi pintura atisbo una pequeñísima parte de lo que este mundo es en el imaginario. La plástica del cuadro sin embargo abre ante la persona espectadora puertas singulares, individuales para cada una de ellas. Guardar lo sentido en el cuadro anterior y pasar esa idea al siguiente. Un lienzo en blanco es una nueva oportunidad de alcanzar. Ese es el reto del guardián.

El lienzo en blanco, ya no esta tan vacío. Por su trama pasan infinidad de ríos, lagos, cebras o el personaje con su mochila. El cuadro es un bosque y el pintor un guardián que da acceso a su imagen.

Cazador al acecho

Ólio-pintura mihisean / Óleo sobre lienzo
55 x 81 cm

ROBERTO AGUIRREZABALA

Roberto Aguirrezabala Arte Ederretako lizen-tziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatetik, Ikus-entzunezko eta Pinturako espezialitateetan (1995).

Sari eta beka ugari eskuratu ditu, besteak beste, hauek: 1998an, Nafarroako Bideo Jaialdian artista agertu berri gailenari emandako saria, net. art-eko artelanik onenari emandako lehen saria 2002ko Canariasmediafest - Kanarietako Bideo eta Multimediako Nazioarteko Jaialdiaren X. edizioan, Mobius Barcelona Multimedia Saria 2006an, Mecad beka 2000. urtean, Caja Madrid-en Generación 2001 beka, Bizkaiko Foru Aldundiaren beka 2004an, Bilbao Arteren beka 2010ean eta 2015ean, Eusko Jaurlaritzaren beka 2010ean, ArteShop beka 2012an eta 2013an. Toki hauetan izan ditu erakusketak: ArteShop 2013 eta 2012; Bilbao Arte 2010; Arte Garaikideko Huarte Zentroa, Roberta Bosco eta Stefano Caldana komisarioek 2008an antolatutako banakako erakusketa, Huarte (Nafarroa); Bartzelonako BAC Festival!, 2006; Gure Artea 2002 eta 1994; Cyberia 2002, Marcelino Botín Fundazioa, Santander; Donostiako Plaza 2001 Jaialdia, Laura Baigorri komisarioak antolatutako net.art-eko sekzioa, ARCO 2000. Gainera, nazioarteko erakusketetan ere hartu du parte, adibidez, hauetan: *El discreto encanto de la tecnología. Artes en España* (2008-2009), Claudia Giannetti komisarioak gidatua MEIAC-en (Badajoz), ZKM Center for Art and Media (Karlsruhe, Alemania) eta Instituto Tomie Ohtake (Sao Paulo, Brasil). Bestalde, toki hauetan izan ditu lanak ikusgai: 12^a *Rencontres Internationales* Paris/Berlin/Madril, 2007; III Festival Internacional de Arte Electrónico 404 (2006), Rosario (Argentina); File Festival, 2004, Sao Paulo (Brasil); net.art-eko erakustaldia Hannoverreko Erakusketa Unibertsaleko Espainiako Pabiloian, 2000; *Net_condition* nazioarteko erakusketa, 1999, Bartzelona, Alemania, Austria, Japonia.

www.robortoaguirrezabala.com

Roberto Aguirrezabala es Licenciado en BB.AA. por las especialidades de Audiovisuales y Pintura en la Universidad del País Vasco, 1995.

Ha obtenido numerosos premios y becas como el Premio al artista revelación en el Festival de Vídeo de Navarra en 1998, Primer premio mejor obra de net.art en 2002 en el X Canarias-mediafest - Festival Internacional de Vídeo y Multimedia de Canarias, Premio Mobius Barcelona Multimedia en 2006, Beca de Mecad en 2000, Beca Generación 2001 de Caja Madrid, Beca Diputación de Bizkaia en 2004, Beca de Bilbao Arte en los años 2010 y 2015, Beca Gobierno Vasco en 2010, Beca ArteShop en 2012 y 2013, entre otros. Ha expuesto en ArteShop 2013 y 2012, Bilbao Arte 2010, en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo con una exposición individual en 2008 comisariada por Roberta Bosco y Stefano Caldana en Huarte (Navarra), BAC Festival! de Barcelona en 2006, Gure Artea 2002 y 1994, Cyberia 2002 en la Fundación Marcelino Botín, Santander. Festival Plaza 2001 de Donostia en una sección de net.art comisariada por Laura Baigorri, ARCO 2000. Además, su obra se ha visto internacionalmente en exposiciones como *El discreto encanto de la tecnología. Artes en España* (2008-2009) comisariada por Claudia Giannetti en MEIAC (Badajoz), ZKM Center for Art and Media (Karlsruhe, Alemania) e Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, Brasil). También ha expuesto en 2007 en el 12^a *Rencontres Internationales* Paris/Berlin/Madrid, III Festival Internacional de Arte Electrónico 404 (2006) de Rosario (Argentina), File Festival en 2004 de São Paulo (Brasil), muestra de net.art en el Pabellón de España de la Exposición Universal de Hannover en 2000, exposición internacional *Net_condition* 1999 Barcelona, Alemania, Austria, Japón.

Romail Rolland idazle frantses bakezaleak 1992ko *Le Quatorze Juillet* lanean esan zuenez, “Ordena bidegabekeria denean, ordenarik ezak justiziaren hasiera dakar.” Kaosa beharrezko aldi bezala, iraultza hausnarketa egiteko agertoki gisa. Pertsonak beren bilakaeraren kontrola galtzen hasten direnean, entropiaren hasierako aldian gaudela esanenez, zerbait aldatzeko beharrezkoa den erantzun bat, ordenarik eza.

Entropia XX. mendeko Europatik denboran barrena egindako bidaia da. Oraina hobeto ulertzeko egindako ibilbide analitiko eta gogoetazkoa. Proiektuak azken mendean izandako gaztaka sozialak eta politikoak aztertzen ditu, eta gertaera horiek bizi zituzten bazterreko pertsonaia batzuk hartzen ditu ardatz. Galduta, lekuz kanpo, ingurune horietan itxita dauden pertsonaia dira. Termodinamikan, sistema batean erabili ez den eta neur daitekeen energia-kopuruaren ezaugarria da entropia. Alferrik galdutako energia, sistematik kanpoko, balio ez duena. Ildo horretan, irudikatzen ditudan pertsonaia sistematik kanpoko energiak dira, erabili ez den energia, bazterrekoa.

Entropia proiektu hibrido da, eta hainbat diziplina biltzen ditu. Lehen aldi honetan, gerra arteko garaia lantzen ari naiz, Lehen Mundu Gerraren ondoko urteetako Alemaniakoa. Erakusketa honetarako, hiru argazki-pieza prestatu ditut. Hainbat osagai dituzte batera, eta ingurune bera dute aztergai: mendearen gainerako aldietan Europan eragina izan zuten ideiak sortu zirenekoak. Hiru irudietan gazteak agertzen dira liburuak irakurtzen. XX. mendeko Europako iraultzen inspirazioa izan ziren oinarri filosofikoak interesatzen zaizkit.

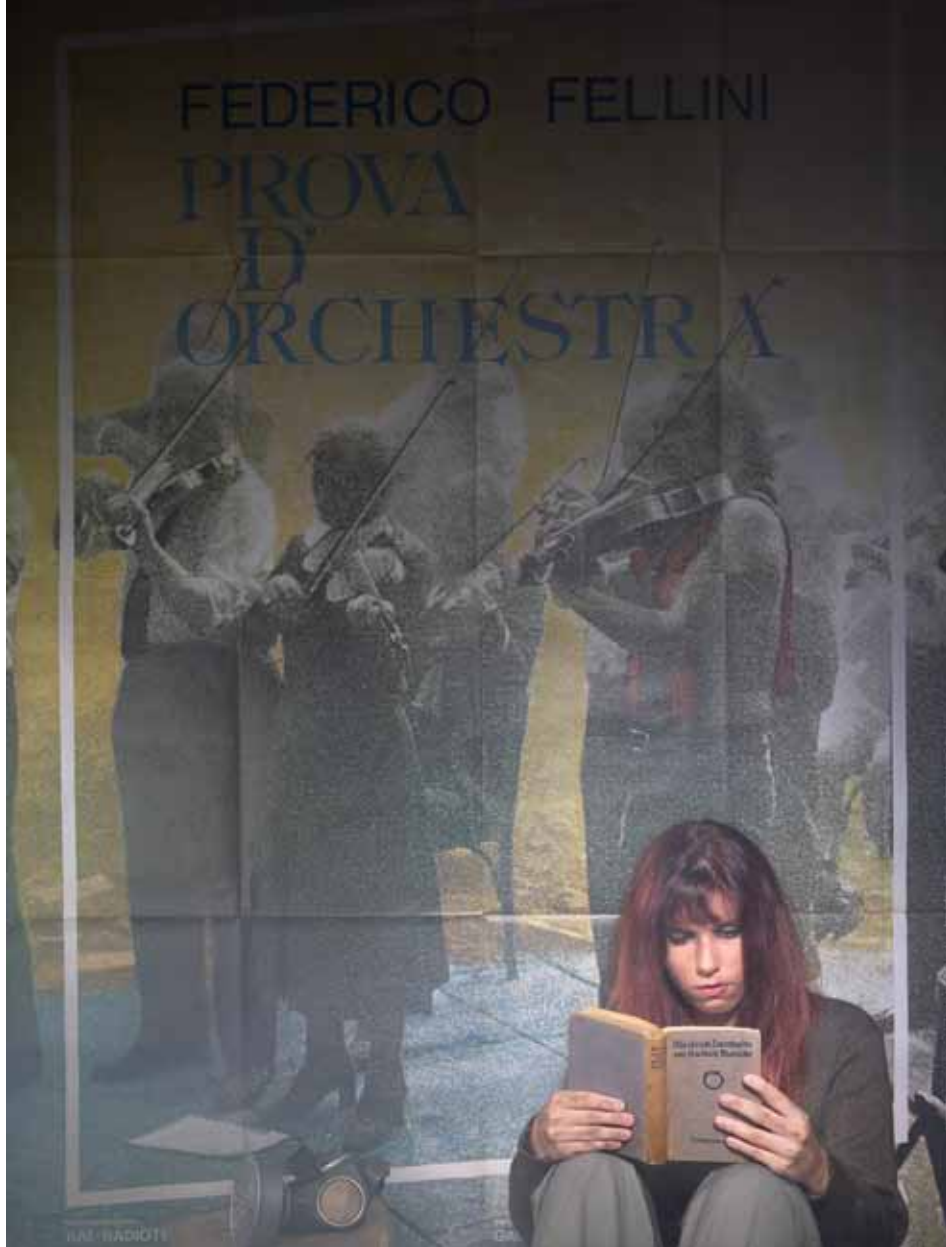
La Decadencia de Occidente I (2015) eta *La Decadencia de Occidente II* (2015) piezek 1918an eta 1922an bi liburukitan argitaratu emandako Oswald Spenglerren *Der Untergang des Abendlandes* lan

Ya lo dijo el escritor francés y pacifista Romail Rolland en su obra *El catorce de julio* de 1902 “Cuando el orden es injusticia, el desorden es ya un principio de justicia.” El caos como estadio necesario, la revolución como escenario para la reflexión. Cuando las personas empiezan a perder el control sobre su propio devenir es el comienzo de lo que podríamos llamar un estadio inicial de la entropía, una respuesta, un desorden necesario para cambiar algo.

Entropía es un viaje en el tiempo a lo largo de la Europa del siglo XX. Un recorrido analítico y reflexivo que trata de comprender mejor el presente. El proyecto indaga en los conflictos sociales y políticos del último siglo para centrarse en una serie de personajes marginales que vivieron esos acontecimientos. Son personajes perdidos y desubicados del entorno, encerrados en estos contextos. En termodinámica, la entropía es la propiedad medible de la cantidad de energía no utilizada en un sistema. Es la energía desperdiciada, fuera del sistema que no sirve. En este sentido los personajes que retrato son energías fuera del sistema, energía no utilizada, marginal.

Entropía es un proyecto híbrido compuesto por diversas disciplinas. En esta primera fase estoy abordando la época de entreguerras, en la Alemania de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Para esta exposición presento tres piezas fotográficas que comparten varios elementos en común y analizan un mismo contexto donde se gestaron las ideas que marcaron Europa durante el resto del siglo. Las tres imágenes están protagonizadas por jóvenes leyendo libros. Me interesan las bases filosóficas que inspiraron las revoluciones europeas del siglo XX.

La Decadencia de Occidente I (2015) y *La Decadencia de Occidente II* (2015) son dos piezas que se sirven de la exitosa obra *Der Untergang des*

Kriegsausgabe (Edición de guerra)

Entropía seriekoa / De la serie Entropía

Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper gaineko inprimatze digitala, bitrinar sartua /
Impresión digital sobre papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth enmarcado en vitrina
140 x 110 cm

arrakastatsua dute oinarrian. Oswald Spenglerren ustez, kultura bakoitzak bizi-ziklo bat du, izaki baten moduan. Desagertuta dauden aurreko kulturak hainbat mailatan zehatz erkatu ondoren -zientzia, matematika, arteak, politika, erlijioa edo ekonomia-, Spenglerrek Mendebaldeko egungo kultura aztertu zuen, eta dauden hutsune batzuk eta haien etorkizuneko bilakaera iragarri zituen. Bere esanetan, gure egungo kultura -berak Faustika deitutakoa- azken aldian dago, desagertu aurreko gainbeheran. European zegoen beheraldi sakona kultura baten gainbeheraren isla zen, eta bere tesiak areago indartu zuen giro hori.

Argazki hauetako bi protagonistak arretaz irakurtzen ari dira Spenglerren lanaren jatorrizko bi liburukiak, itxuraz inguruan gertatzen ari den horretatik urrun. Denboratik ateratako gazteak dira, modu arrazionalista zorrotzean jantzita, XX. mendeko garai desberdinetako armada europarren jantziekin, anakronismo askorekin. Hala ere, egungo gazteak dira azken batean, gure kulturaren gainbehera honetako biktimak garaikideak. Atzealdeko pareta 1923ko otsaileko 20.000 marko alemanen billetez estalita dago, Weimarreko Errepublikako hiperinflazioaren garaiko markoz. Hiperinflazioa gainbehera horren zantzu gisa, bere izaera entropikoa, balio-galera arina eta bazterreko izaera, 1923ko azaroan gailurrera iritsi arte, orduan diruak ez baitzuen ia ezertarako balio. Erraza da burura ekartzea zer-nolako kaosa sortu zen Alemanian, balio ekonomiko zorrotzeko gizarte batean, eromen kolektibo bizkorren bilakaera hartan, zorrei aurre egiteko diru-papera behin eta berri inprimatu besterik ezin baitzen egin, prezioak egunetik egunera bikoizten ziren bitartean.

Aurkezten dudan hirugarren argazkian, *Kriegsausgabe (Gerrako edizioa)* (2015) izenekoan, nazismoaren sorrera lantzen dut. Gainera, Entropia-ko beste pieza batzuetan sakonago aztertzen dudan gai bat zirriborratzen dut, hau da, nagusiaren mendean jartzea (Maître), Frantziako 1968ko maiatzaren ondoren Lacanek azaldutako

Abendlandes de Oswald Spengler, publicada en dos tomos entre 1918 y 1922. Oswald Spengler mantiene que cada cultura tiene un ciclo vital, semejante a un ser vivo. Tras un detenido estudio de comparación a distintos niveles como la ciencia, las matemáticas, las artes, la política, la religión o la economía, entre culturas anteriores ya desaparecidas, Spengler analiza la actual cultura de Occidente y predice incluso los vacíos existentes y su evolución futura. Expone que nuestra actual cultura, que también denomina Fáustica, se encuentra en su última fase, en la decadencia, previa a su desaparición. La profunda depresión que sufría Europa era el espejo mismo del ocaso de una cultura y su tesis reforzó ese ambiente.

Los dos personajes de estas fotografías leen atentamente, aparentemente ajenos a su entorno, sendos tomos originales de la obra de Spengler. Son jóvenes atemporales rigurosamente vestidos de un modo racionalista con ropa de ejércitos europeos de distintas épocas del siglo XX, con múltiples anacronismos. Aunque en realidad son jóvenes actuales, víctimas contemporáneas de esta misma decadencia de nuestra cultura. La pared de fondo está cubierta con billetes de 20.000 marcos alemanes de febrero de 1923 en la época de la hiperinflación de la República de Weimar. La hiperinflación como síntoma de esta decadencia, su carácter entrópico, su veloz pérdida de valor y su marginalidad hasta llegar a su pico más alto en noviembre de 1923, donde prácticamente el dinero no servía para nada. Es fácil hacerse una idea del caos que se originó, en una sociedad como la alemana de rigurosos valores económicos, cuando en un devenir de acelerada locura colectiva solo se podía hacer frente a las deudas imprimiendo una y otra vez papel moneda sin ningún respaldo de valor, a un ritmo donde los precios se duplicaban de día en día.

La tercera fotografía que presento *Kriegsausgabe (Edición de Guerra)* (2015) trata el surgimiento del nazismo. Esboza además, un tema que profundizo con mayor detenimiento en otras piezas de Entro-

La decadencia de Occidente I

Entropía seriekoa / De la serie **Entropía**

Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper gaineko inprimatze digitala, bitrinar sartua /
Impresión digital sobre papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth enmarcado en vitrina
140 x 110 cm

kontzeptua. *Kriegsausgabe* argazkiko gaztea Friedrich Nietzscheren *Hala mintzo zen Zaratustra* (*Also sprach Zarathustra*) irakurtzen ari da, 1918ko jatorrizko edizio alemanean. Gerrako edizioa da (*Kriegsausgabe*), Lehen Mundu Gerraren amaierakoa. Alemaniako armadak liburuaren milaka ale agindu zituen, frontean zeuden ofizialei bidali eta motibatuzko. Gerra bukatu ondoren, funtsezko gertaera batzuk izan ziren Alemanian, hala nola, hiperinflazioa, krisialdi ekonomikoa, Errusiako Iraultzaren oihartzunak eta ezkerrik erradikalenaren arrakasta, edota frontetik umiliatuta eta engainatuta itzultitako soldaduen motibazio eta. Herrialdea muturreko erradikalismoen zurrumbilo batean sartu zen, eta horrek nazismoaren gorakada ekarri zuen. *Hala mintzo zen Zaratustra* lana izan zen nazismoak bere ideologia sustatzeko erabili zuen oinarri filosofikoa. Nietzschek, XIX. mendean idatzi zuenean, ez zuen asmo hori izan, baina alderdi naziak liburuaren desitxuratu zuen, hein batean Nietzsche aski anbiguoak izaten zelako bere ideiak azaltzean eta jarrera argirik hartzen ez zuelako. *Hala mintzo zen Zaratustra* lanak duen izaera entropikoa interesatzen zait. Liburu erabilia, tratu txarra jasandakoa eta bazterrean utzia.

Gaztea axolagabekeriak bermatzen da Federico Felliniren *Prova d'orchestra* (1978) filmaren poster batean. Film horren narrazioa ganbera-orkestra baten diziiplina zorrotzean girotuta dago. Ikusiko dugunez, musikariak irtenbiderik gabeko entropian murgilduko dira pixkanaka. Taldea ezagutuko dugu, bera osatzen duten norbanako bereziak eta barreiatuak, mailaz maila aurrera egiten duen kaosera halabeharrez bideratuak. Azkenean, egoera horrek beraien borondatearen kontra dagoen ordena batera eramango ditu, ezin alboratuzko Nagusi (Maître) horren mendera, Lacanek Parisko 1968ko maiatzeko unibertsitateko gazteei aurpegiratzen zien eta, azken batean, denok biktimatzat gaituen jabearen azpira.

pía, como es el sometimiento al amo (Maître), un concepto que Lacan expone a raíz del mayo francés del 68. La joven de la fotografía *Kriegsausgabe* lee *Así habló Zaratustra* (*Also sprach Zarathustra*) de Friedrich Nietzsche en la edición original alemana de 1918. Es la Edición de Guerra (*Kriegsausgabe*) de final de la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán encargó miles de ejemplares de este libro para enviárselo a los oficiales del frente para motivarlos. Tras el final de la contienda, en Alemania sucedieron una serie de acontecimientos clave como la hiperinflación, la crisis económica, los ecos de la Revolución Rusa con el éxito de la izquierda más radical o la desmotivación de los soldados que volvían del frente sintiéndose humillados y engañados. El país se sumió en una espiral de radicalismos extremos que llevó al ascenso del nazismo. *Así habló Zaratustra* se convirtió entonces en la base filosófica que utilizó el nazismo para promocionar su ideología. Aunque Nietzsche lo escribió en el siglo XIX sin esta intención, el libro fue tergiversado por el partido nazi, en parte provocado por la habitual ambigüedad de Nietzsche para exponer sus ideas y su juego de no posicionarse claramente en ninguna postura. Me interesa este carácter entrópico de *Así habló Zaratustra*. Un libro utilizado, maltratado y marginado.

La joven se apoya indiferente sobre un póster de la película de Federico Fellini *Ensayo de orquesta* (*Prova d'orchestra*, 1978). La narración de esta película está ambientada en la rígida disciplina de una orquesta de cámara. Vemos cómo los músicos van sumiéndose en una entropía sin salida. Conocemos el grupo compuesto por individualidades separadas y dispersas, abocadas a un caos que va evolucionando progresivamente. Una situación que les condenará finalmente a un orden impuesto contra su voluntad, el dominio de ese inevitable Amo (Maître) que Lacan reprochaba en París a los jóvenes universitarios de mayo del 68 y del que, por extensión, todos somos víctimas.

La decadencia de Occidente II

Entropía seriekoa / De la serie Entropía

Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper gaineko inprimatze digitala, bitrinar sartua /
Impresión digital sobre papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth enmarcado en vitrina
140 x 110 cm

Kreditoak / Créditos

Antolakuntza / Organización

Amorebieta-Etxanoko AMETX Erakunde Autonomoa
Arrigorriagako Kultur Etxea
Basauriko Kultur Etxea
Kultur Leioa
Getxoko Kultur Etxea

Laguntza / Colaboración

Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila
BilbaoArte

Komisarioa / Comisariado

Amagoia Garaizabal Armesto (Arrigorriaga)

Testuak / Textos

Juan Zapater
Ana Riaño
Iker Serrano
Roberto Aguirrezabala

Itzulpenak / Traducciones

Labayru Fundazioa

Diseinua eta maketazioa / Diseño y maquetación
krea comunicación

Aseguroak / Seguros

Aon Risk Solutions

Muntaia eta garraioak / Montaje y transporte

Hurbil Kulturgaiak

Esker berezia / Agradecimiento especial

Fundación Bilbao Arte Fundazioa

© testuak eta argazkiak: egileak

© textos y fotografías: los/as autores/as

L.G. / D.L.: BI-1020-2015

