ARTISTA BERRIEN XLIV·LEHIA-KETA

XLIV
CERTAMEN DE
ARTISTAS NOVELES

CERTAMEN DE ARTISTAS NOVELES DE GIPUZKOA
(44º. 2011. Donostia-San Sebastián)

Artista berrien XLIV. Lehiaketa / [testuak = textos, Nekane Aramburu]. -
[Donostia-San Sebastián] : Koldo Mitxelena Kulturuneko Erakustaretoa = Koldo
Mitxelena Kulturunea, Sala de Exposiciones ; Donostia-San Sebastián : Kutxa, 2011.
71 p. : fot. ; 21 cm
Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en Koldo Mitxelena Kulturunea del 17 de
marzo al 14 de mayo de 2011. - Texto en euskera y castellano

DL XXXX-2011. - ISBN 978-84-7907-655-9

1. Arte - Gipuzkoa - S. XXI - Certámenes. I. Aramburu, Nekane. II. Koldo Mitxelena Kulturunea. Erakustaretoa. III. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián. IV. Título.

7.038(460.154)(083.824)

KM
kulturunea

ARTISTA BERRIEN XLIV·LEHIA-KETA

XLIV
CERTAMEN DE
ARTISTAS NOVELES

Kodo Mitxelena Kulturunea
Donostia - San Sebastián

Erakusketa / Exposición
2011ko martxoak 17 - maiatzak 14
17 de marzo - 14 de mayo de 2011

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

kutxa

HITZAURREA /

Gaur egun berrikuntza guztion ahotan dabilenean, aitortu nahi dut badela alor bat berrikuntza bere lehengai nagusi eta bakar bihurtu duena: arte-sorkuntza da hori, bere edozein alderditan.

Ez dago dudarik arte-sorkuntza eta berrikuntza ondorio pizgarriak dituen binomio bat dela beti; izan ere, hartu edozein artista, eta beti iritsiko gara ondorio berera, hau da, benetako berritzailea izan dela, beren garaiari aurrea hartutakoa, historiaren une jakin batean haratago ikusten jakin izan duena. Batzuk intuizio hutsez iritsi dira proposamen berritzaile horietara; beste batzuk, lan sistematiko baten poderioz. Baina kasu batean nahiz bestean horien sorkuntza-lanak garrantzi handiko aurrerapenak izan dira.

Gipuzkoan aukera dugu baieztapen hori guk geuk zuzen-zuzenean egiaztatzeko Artista Berrien Lehiaketan, bi urtean behin **kutxa**k eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatzen duten ekimenean. Egia esateko, ezinezkoa gertatzen da ez harritzea sortzaileek lehiaketara aurkeztu eta katalogo honetan biltzen ditugun lanekin. Arte-proposamen klasikoen bila datorrena harritu egingo da artista hauen obra edo lanek duten aniztasun eta originaltasunaz. Urteak daramatzagu mestizaiaz hizketan, jakintza-arloen arteko mugak lausotzen dituen joera geldiezin horretaz, baita ere etengabe sartzen diren tresna berriez (teknologiaz…), kontzeptu berriez eta ikuspegi berriez, guztiak ari direlarik sustraitik aldatzen arte-panorama.

Horren haritik, Artista Berrien Lehiaketa lehen mailako erakusleihoa da, arte-sorkuntza esperimentatzen ari den aldaketa sakon hori zuzen-zuzenean ikusi ahal izateko, baita geure inguruan bertan ere. Benetan haize freskoa da, errealitate suspergarri baten aurrean jartzen gaituena, nekez utziko duena inor ez hotz ez bero.

Xabier Iturbe Otaegi
kutxako lehendakaria

PRÓLOGO /

Hoy que el concepto de innovación está en boca de todos, quisiera reconocer al ámbito que ha hecho de él su principal y única materia prima, la creación artística en cualquiera de sus vertientes.

No cabe duda de que innovación y creación artística constituyen un binomio de consecuencias siempre estimulantes, y es que, pensemos en el artista que pensemos, siempre llegaremos a la conclusión de que han sido verdaderos innovadores, adelantados a su tiempo, que han sabido ver más allá en un momento determinado de la historia. Algunos han llegado a esas propuestas innovadoras por simple intuición, otros, guiados por un trabajo sistemático. Pero, en uno y otro caso, sus creaciones han supuesto un avance de calado.

En Gipuzkoa tenemos la posibilidad de comprobar en primera persona el alcance de esta afirmación con el Certamen de Artistas Noveles que cada dos años impulsan **kutxa** y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Lo cierto es que resulta imposible dejar de sorprenderse con las obras que los creadores presentan en este certamen, y que tratamos de recoger en este catálogo. Quien se acerque buscando propuestas artísticas clásicas, se asombrará de la variedad y la originalidad que rezuman las obras de estos artistas. Llevamos años hablando del mestizaje, de esa tendencia imparable que hace que se desdibujen las fronteras entre las diferentes disciplinas y de esa constante incorporación de nuevas herramientas como la tecnología, de nuevos conceptos y de nuevos puntos de vista que están cambiando radicalmente el panorama artístico.

En este sentido el Certamen de Artistas Noveles es un escaparate de primer orden en el que poder asistir en primera persona a ese cambio radical que está experimentando la creación artística, también en nuestro entorno más cercano. Un verdadero soplo de aire fresco que nos sitúa ante una realidad estimulante, que difícilmente puede dejar indiferente.

Xabier Iturbe Otaegi
Presidente de **kutxa**

HITZAURREA /

Bere ibilbide luzean barrena, Artista Berrien Lehiaketa, zeina Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuak sustatzen duen, **kutxa**ren ezin ezkertuzko laguntzarekin, eredugarri bilakatu da bai Estatuan bai Europan, artisten belaunaldi berrien talentuak aurkitu, suspertu eta zabaltzeko duen gaitasunarengatik.

Arte garaikidearen testuinguruan, zeinaren ezaugarria den etengabe aldatu eta esperimentatzea, Artista Berrien Lehiaketaren ezaugarri behinena izan da eraldaketa horietara moldatzen jakitea, baina inoiz ahaztu gabe bere jatorrizko helburua, hau da, talentua antzematea gazteen arte sorkuntzan.

Arrakastatzat hartu behar da lehiaketaren XLIV. edizio honetara iritsi izana, eta arrakasta horrek argi eta garbi irudikatzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak harturik duen epe luzeko konpromisoa, gazteenei gogoeta egiten, sortzen eta gizarteari atxikitzen laguntzeko.

Lehiaketa honi esker, belaunaldi berriek aukera ezin ederragoa dute beren sorkuntza lanak Koldo Mitxelena Kulturunea zentroko erakusketa aretoan erakusteko, jakin behar baita arte garaikideko egile ospetsuen ohiko erakusketa-leku dela areto hori.

Gainera, abangoardiako artea hedatzen aitzindariak diren beste zentro batzuen ateak irekitzen zaizkie, Koldo Mitxelena Kulturuneak sustatzen dituen lankidetzako eta ibiltaritzako ekimenei esker.

Lehiaketa honetan sarituak izan direnen artean, nazioartean ospe handiena duten gipuzkoar artista asko daude. Horrek frogatzen digu erakusketa hau egokia dela gazteei beren ibilbidearen hasieran laguntzeko, bultzatzen baitie publikoarekin elkarrizketa aberasgarri bat izatera eta beren zalantzak eta duda-mudak gainditzera.

Zentzu horretan, Gipuzkoako artistek Estatuko eta Europako kultur zirkuituetan duten itzal handia, gure lurraldeko arte-sorkuntzaren bizitasunaren adierazle ezin hobea da. Alabaina, talentu berriak sustatzea da bizitasun horren oinarrizko baldintza.

Erakusketa honetako argitalpenari esker, aukera paregabea sortu zaigu jatorri askotako profesionalei aitortzeko egiten ari diren ekarpen oso baliotsua, beren ekarpen hori erabakigarria izan baita Artista Gazteen Lehiaketaren arrakastan.

Eduardo Chillidak esaten zuen “arteak, egin gabe dagoenarekin duela zerikusia, sortu gabe dagoenarekin. Zutaz kanpo dagoen zerbait da, aurreratuago dagoena eta zuk bilatu behar duzuna”.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, gure gazte talentudunen lankide izaten jarraitu nahi du bilaketa ziragarri horretan. Arte garaikidean barrena bide eta egoera berriak arakatzea bultzatzen jarraitu nahi dugu. Esperimentatzea sustatzen jarraitu nahi dugu, arte sorkuntzaren giza abentura liluragarri honetan.

Maria Jesus Aranburu Orbegozo
Kultura eta Euskarako Foru Diputatua

PRÓLOGO /

A lo largo de su dilatada trayectoria, el Certamen de Artistas Noveles, impulsado por el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la inestimable colaboración de **kutxa**, se ha ido convirtiendo en un referente a nivel estatal y europeo para descubrir, estimular y difundir el talento de las nuevas generaciones de artistas.

En un entorno como el del arte contemporáneo, caracterizado por el cambio y la experimentación permanentes, el Certamen de Artistas Noveles se ha distinguido por su capacidad de adaptarse a estas transformaciones, pero preservando siempre su objetivo original de reconocer el talento en la creación artística de los jóvenes.

El logro de haber alcanzado la presente XLIV edición de este certamen ilustra claramente el compromiso a largo plazo de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el apoyo a la reflexión y la creación de los más jóvenes y su acercamiento a la sociedad.

Gracias a este certamen, las nuevas generaciones de artistas cuentan con una maravillosa oportunidad para mostrar sus creaciones en la sala foral de exposiciones de Koldo Mitxelena Kulturunea, que acoge habitualmente muestras de autores consagrados en el panorama del arte contemporáneo.

Y les abre las puertas de otros centros líderes en la difusión del arte de vanguardia, gracias a las iniciativas de colaboración e itinerancia promovidas por Koldo Mitxelena Kulturunea.

La relación de galardonados en este certamen incluye a gran parte de los artistas guipuzcoanos de mayor prestigio internacional. Y ellos nos confirman el valor de esta muestra para apoyarles en los inicios de su trayectoria, ayudándoles a establecer un interesante diálogo con el público y a superar dudas y vacilaciones.

En este sentido, la destacada presencia de artistas guipuzcoanos en los circuitos culturales estatales y europeos es un excelente indicador de la vitalidad de la creación artística en nuestro territorio. Una vitalidad que siempre está íntimamente vinculada a la promoción de los nuevos talentos.

Y la publicación del catálogo de esta muestra nos ofrece una magnífica oportunidad para reconocer la valiosa aportación de todos los profesionales de muy diversas procedencias que vienen contribuyendo decisivamente al éxito del Certamen de Artistas Noveles.

Eduardo Chillida nos decía que “el arte está ligado a lo que no está hecho, a lo que todavía no creas. Es algo que está fuera de ti, que está más adelante y tú tienes que buscarlo”.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa queremos seguir apoyando a nuestros jóvenes talentos en esta apasionante búsqueda. Queremos seguir estimulando la exploración de nuevos caminos y realidades en el arte contemporáneo. Queremos seguir promoviendo la experimentación en esta fascinante aventura humana que es la creación artística.

Maria Jesus Aranburu Orbegozo
Diputada Foral de Cultura y Euskera

OSPE ETA INDARRA: METAFORA EPISTEMOLOGIKO BAT

Nekane Aramburu

I. Genesia

Gipuzkoako probintziak joan den mendean bizi izan zituen zirkunstantzia politikoak eta sozialak direla-eta, gutxi dira lehiaketen artean Artista Berrien lehiaketaren ibilbide kaleidoskopikoak lortu duen errotze sendo eta sinkronikoa lortu dutenak. Ñabardura emankor, eten iheskor, lorpen esanguratsu, asoziazioz eta disoziazioz jositako lehiaketa horren hasierak eta garapenak, eta askotan ematen ez diren pertsonalitate sutsu horietakoak ematen dituela ere jakinda, ezin bestelako bihurtzen dute lehiaketa hori. Bere argi-ilunak, zuzen eta oker erabakitakoak, jarduera artistiko garaikidearen genealogia baten garapena zehaztu dute, artearen historian gidaliburu eta argibide sozial bihurtzeraino.

Lehiaketa 1917an sortu zen, Foru Aldundiak diru-laguntzak eskaintzeko zuen sistema berregituratu eta berehala. 1920an “Erakusketa” hartu zuen izen, eta 1928az geroztik biurteko bihurtu zen. Artista talde batek hala eskatuta (Elias Salaverriak eta Sebastian Camiok) bihotz- berritzea etorri zitzaion. Izan ere, urriaren 15a idatziz eskatu baitzuten hasierarako data izan zedila, baita Vicente Laffitek ordezkatzen zuen laguntza instituzionala lortu ere, eta halaxe hasi ziren Jauregi Probintzialeko Aretoetan. Lehen edizioetan plano bakarreko pintura gailendu zen nagusi, batez ere Vazquez Diaz inspirazio-iturri hartzen zuten pintura-joeren ondorioz, baina, poliki-poliki, joera hori “hausten” hasi zen, eta hurrengo hamarkadan jada abangoardiako proposamenak modernitatearen ona zabaltzen ari ziren Donostian barrena. 1931ko deialdia bederatzigarrena zen, eta hartan lehen saria jaso zuen Jorge Oteizaren *Adan eta Eva Tangente S=E/A* obrak, porlanez bateratutako giza itxurako formak dituen eskultura lakarrak hain zuzen. Bi urte geroago, Melillan soldaduska egin eta gero, berriz ere garaile izan genuen *Langile hila obrarekin*. 1934. urtearen buelta horretan, proposamen urratzaileak ziren Narkis Balenciagak, Nicolas Lekuonak eta Oteizak osatzen zuten hirukoteak egiten zituztenak. Erakusketak elkarrekin egiten zituzten, eta eskutik ibili ziren, azkenean, zorigaiztoak diasporan banandu zituen arte.

Orduan aipatu zen estreinakoz artista abertzale-iraultzaile talde bat sortzeko gogoa, ordukoak dira ere Gu Elkartea antolatzen hasten diren bilera biziak, eta haren baitara bilduko dira Picasso edota Garcia Lorcaren arreta piztuko zuten joera politiko ezberdineko artistak. Europako joera berriak lekua irabazten hasi ziren hirian, Errepublikaren aurreneko urteetan. Hala ere, Gerra Zibilaren ondorioz, utziezina da apurketa, eta berrogeiko hamarkadara arte ez zaio berriro helduko 59an helmuga duen aldi berriari. Egoera anakroniko bat bizi da guztiz, eta garai hark agerian utziko du hori (Ignazio Deunaren Zirkulua zen sormenaren gotorleku izateari eusten zion bakarra), baina, bien bitartean, lehiaketan erlijio-etno-piktorikoen aldeko obrak ziren nagusi, Francoren Erregimenak nahiago zituen joeren erakusle.

Dena den, eta paradoxiko badirudi ere, berrogeita hamarreko hamarkadan Ur eta Gaur bezalako taldeen abiapuntu izango diren talde-jarrera sortzaileak piztu egingo dira, eta haien sorrerak eta 59. urtetik 77. urtera arte luzatuko den lehiaketaren desagerpenak bat egingo dute. Urte emankorrak dira hala ere, bai artista-elkarteen aldetik bai beste hainbat talde pribaturen aldetik, denak saiatuko baitira sormenerako azpiegitura eta euskarrien gabeziari erantzuna ematen (Ikuskizun eta Turismo Zentroak antolatzen zuen pintura lehiaketa bat baino ez zegoen). Gerora Gaur taldea osatuko zuten sortzaileen pizgarriei esker (batez ere Sistiagaren eta Ariasen ekimenez), Dionisio Barandiaranek sortu zuen Barandiaran Galeria autogestio independentearen adibide ona da, lehen gune alternatibo bihurtu baitzen Espainian oso epe laburrera, baita Gaur taldearen sorrera ekarri ere. Sariketak aldi berri bati ekingo dio 77. urtetik aurrera, eta “Lehiaketa” izena hartuko du, Aurrezkiko Kutxa Probintzialaren laguntzarekin. Horrela, bere planteamenduak ere berritu egingo ziren, eta harez geroztik beti egon da Bilboko Arte Ederretako eta Artelekuko eraginei oso adi, edizio berrietan

EL PODER Y LA GLORIA: UNA METÁFORA EPISTEMOLÓGICA

Nekane Aramburu

I. Génesis

Debido a las peculiares circunstancias políticas y sociales que se producen en el siglo pasado en la provincia de Gipuzkoa, pocos concursos de arte tienen una raigambre tan carismática y sincrónica con una evolución cultural caleidoscópica como este Certamen de Noveles. La génesis y desarrollo del Certamen, cargado de matices fértiles, fallas erráticas, hitos significativos, asociaciones y disociaciones, con el ingrediente añadido de personalidades arrolladoras irrepetibles, dota al mismo de unos condicionantes excepcionales. Sus claros y sus oscuros, la intensidad de sus aciertos y sus errores han caracterizado la evolución de una genealogía de las prácticas artísticas contemporáneas que de por sí ya lo convierten en un manual de historia del arte, pero también en un documento social.

El concurso tiene su origen en 1917 a raíz de la reestructuración del sistema de becas que estaba otorgando la Diputación Foral, adoptando el nombre de "Exposición" con su inicio en 1920 y transformándose en bienal a partir de 1928. El impulso vino por la solicitud de un grupo de artistas (Elías Salaverría y Sebastián Camio) que en un escrito establecían la fecha del 15 de octubre para su inicio, obteniendo el apoyo institucional de Vicente Laffite con objeto de comenzar en los Salones del Palacio Provincial. En las primeras ediciones con la pintura planista se posicionó como mayor exponente de las tendencias pictóricas en su mayoría inspiradas en Vázquez Díaz para derivar progresivamente hacia una cierta evolución "transgresora" que culminaría en apuestas vanguardistas a comienzos de la siguiente década que expandieron la modernidad por la ciudad de San Sebastián. En su novena convocatoria en el año 1931, Jorge Oteiza ganó el primer premio con la obra *Adán y Eva Tangente S=E/A*, una escultura tosca de formas pseudohumanoides fusionadas en cemento. Dos años después, tras realizar el servicio militar en Melilla, vuelve a ganar con *Obrero Muerto*. Sobre 1934 junto Narkis Balenciaga y Nicolás Lekuona, forman un trío que enarbola propuestas rupturistas, exponiendo conjuntamente y caminando juntos hacia diásporas que finalmente la tragedia haría divergentes.

Se habla de generar un colectivo de artistas nacionalistas-revolucionados, a la par que son los años en los que comienzan a ser intensas las reuniones de la Sociedad Gu, entorno a la cual se conglomeraron creadores de diferentes opciones políticas que atrajeron a intelectuales como Picasso o García Lorca. Las nuevas tendencias europeas se iban aclimatando a la ciudad justo en los primeros años de la República. Sin embargo, con la Guerra Civil, la fractura se hace inevitable y no se retoma hasta los años cuarenta, momento en el que se abre un nuevo ciclo que culmina en el 59, un periodo que pone en evidencia la anacrónica situación del momento, (sólo se mantenía como baluarte de la creación el Círculo de San Ignacio), mientras que el concurso aparecía cargado de obras próximas a las voluntades y obsesiones religioso-etno-pictoricistas reflejo de las tendencias apoyadas por el régimen franquista.

Sin embargo paradójicamente es en la década de los cincuenta donde se empiezan a fraguar actitudes colectivas de creadores que serán el germen de grupos como Ur y Gaur que se activan en paralelo a la disolución del certamen entre los años 59 y 77. Podríamos decir que son años muy fértiles tanto por parte de las organizaciones de artistas como de otros colectivos que desarrollan desde el espacio privado una respuesta a la carencia de infraestructuras y plataformas para la creación (apenas había un concurso de pintura organizado por el Centro de Atracción y Turismo). La Galería Barandiaran promovida por el constructor Dionisio Barandiarán gracias al incentivo de los creadores que darían lugar al grupo Gaur (fundamentalmente Sistiaga y Arias movilizados en primera instancia por la falta de vías adecuadas), es un buen ejemplo de la labor desarrollada por la autogestión independiente, generando el primer espacio

sarituak izan diren asko eta asko arte-tailer horietatik irtendako artistak izan baitira.

II. Sortu ikusteko / Ikusi sortzeko

Lehiaketak gaur egun oso egitura zehatza erabiltzen du; aurkezten diren proposamenak eta txostenak lehen aukeraketa bat gainditu ondoren, erakusketaren unea iristen da, eta hor, jendaurreko zeremonia ospatzen den anfiteatroan, arteak gizarteratzeko erabiltzen duen *white box* izeneko horretan, hau da, erakusketa aretoan, proiektuen norgehiagoka ematen da. Probeta-espazioa sakrifikatu egiten da obra-krisaliden erakuspenaren alde. Ikusleak, orduan, erakusgarri bat ikus dezake, lagin bat, arte-karrera baten hasiera izan daitekeena, kimeraren eta egiazkoaren arteko desafioa.

Ideiak forma hartzen du, pribatua publiko egiten. Ezaugarri hori, hala ere, oso diluitua eta gainditua dago sorkuntza garaikidean, batez ere lehenengo abangoardiak azaldu zirenetik, haietan proposamenak jaio edo hil egin daitezkeelako pribatua den horretan eta pribatuarengandik hasita, baina egia da erakusketa areto batek duen izaera legitimatzailea mekanismorik praktikoena izaten jarraitzen duela, hura sustatu ahal izateko. Donostiako Koldo Mitxelenako aretoa 1993an jarri zen martxan, eta uharte baten antzera, arte garaikidearen sustapen eta hezkuntzari dagokionean behintzat, bi urtean behin bere ateak irekitzen dizkio hirian lehiaketari 1995az geroztik. Urte hartan, erakusketarekin batera kaleratu ohi den katalogoan, Adelina Moyak historian zehar izan duen garapena aztertu zuen. Orduz geroztik Artista Berrien lanak biltzen dituzten argitalpenak estandar formatu batean egiten dira eta eskualdeko sorkuntzaren garapenaren erakusle moduko bat dira.

III. Bilakaera

Artista Berrien lehiaketak aldaketa txikiak jasan ditu urte hauetan zehar, bai antolakuntzan bai epaimahaietan. Sorkuntza garaikidearen bilakaerari egokitu egin behar izan zaio. Lan baliabidearen egoerari eta bilakaerari adi egoteak, sektorearekin duen gertuko harremanak, lantresna bizi bihurtu dute inguruan bere eragina indartzeko orduan. Bere azken aldian, aspaldiko jatorri batetik datorren lehiaketa horren bitartez, sortzaile berrien sustapenerako eragingailu berri bat sortu da, unean uneko behar eta formatuekin bat egiten duena. Eta aldi berean izango da behatoki eta irtenbide, artearen testuinguru profesionalean toki bat nahi duen guztiarentzat.

Artista Berrien lehiaketak *American Idol* ezagunaren formatu bera hartzen du, hau da, irabazleak aukeratutako obrarengatik dira irabazle. Baldintzen artean, gipuzkoarra izatea da haietako bat (azken hiru urtetan hala izan dela frogatu behar du behintzat), gaztea izan (35 urtetik beherakoa eta aurreko edizioetan garaile ez izatea), obra taldean edo bakarka aurkeztea eta obra hori sorkuntza garaikideak eskaintzen duen aukera zabalaren barruan egotea. Lurraldetasunaren ideiak bultzada garrantzitsua ematen dio Gipuzkoako sormen-sariari. Sariak obra saritzen du bereziki, baina baita egilea ere, egile horrek ongi baitaki lehiaketan parte hartzera bidali duen obrak lan lehiakorra behar duela izan artearen eremuan eta bere ibilbide profesionalaren adierazgarri.

Erakusketan, balorazio estetiko baten diskurtsoen prestakuntza erakargarriagoa bada ere, prozesuan dagoen proiektua ere ez da bazterrera gelditzen, edota araketa sortzailearen beste diskurtso batzuen sorrera, nahiz eta zenbakitan jartzen zailagoak edota ez hain begibistakoak izan. Erakusketaren eta epaimahaiaren erabakiaren ostean, obraren zabalkundearen aldeko lana egiten da, irabazleen ekarria sustatuz, adibidez, 2009-2010 urteen bitartean egin zen bira baten bitartez, haien lanak, bestek beste, La Casa Encendida (Madril), La Laboral (Gijon) eta Musac (Leon) bezalako aretoetan egon baitziren ikusgai.

IV. Aditza: artista-izan

Sektorean espezialista izan edo besterik gabe artean interesatua dagoen norbait izan, ezaugarri horiek dituen lehiaketa batera aurkezteko erabakia hartzen duen pertsona bat sortzaile modura ibilbide bati ekiteko gauza dela suposatzen da. Aukeraketa lan

alternativo español en una corta etapa cuyo epicentro fue la constitución de Gaur. Posteriormente, el concurso iniciará una nueva ciclo a partir del 77 pasando a llamarse ya “Certamen”, incorporándose la Caja Provincial de Ahorros en la organización y procurando una renovación permanente de sus planteamientos en consonancia con los ritmos de la creación que han ido oscilando en función de derivas e influencias tanto de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, como mayormente de los talleres desarrollados desde Arteleku, que han sido cantera de muchos de los seleccionados y premiados de las siguientes ediciones.

II. Crear para ver / Ver para crear

El esquema del concurso hoy se estructura según unas pautas bien precisas; pasada la selección previa de las propuestas y dossieres presentados, es el momento de la exposición para ofrecer la confrontación del proyecto al lugar de lo tangible, en el anfiteatro de la ceremonia pública, la *white box* para la socialización del arte, en definitiva, la sala de exposiciones. El espacio-probeta se inmola a la visibilización de las obras-crisálida. Aquí el espectador puede contemplar un exponente, una muestra, el augurio de una posible carrera artística, el duelo entre la quimera y lo real.

Ahí la idea toma forma, lo privado se hace público. Aunque este hecho en la creación contemporánea es una frontera ya diluida y superada a partir de las primeras vanguardias, desde las cuales las propuestas creativas pueden nacer y morir en /desde lo privado, lo que sí es cierto es que el carácter legitimador de una sala de exposiciones continúa siendo el mecanismo más práctico para fomentarlo. La sala del Koldo Mitxelena de San Sebastián está en funcionamiento desde el año 1993, como una isla en la ciudad en cuanto al fomento y educación en el arte contemporáneo y cada dos años desde 1995 abre sus puertas al certamen. Fue ese mismo año cuando en el catálogo que acompañaba la muestra, Adelina Moya realizó un repaso histórico contextualizando su evolución. Las publicaciones que desde entonces acompañan a Noveles se materializan en un formato estándar y representan un muestrario del desarrollo de la creación regional.

III. El devenir

Todo el proyecto del Certamen de Noveles durante estos años y a partir, tanto de las sucesivas organizaciones como de los diferentes jurados involucrados, ha sufrido diversos micro-cambios y actualizaciones adaptándose al devenir de la creación contemporánea. Su voluntad de ser permeable con la situación y evolución del medio, de estar próximo y en permanente diálogo con el sector, lo convierten en un instrumento muy vivo y activo afín a la pulsión del entorno circundante. En su última etapa, a partir de un concurso que parte de una evidente raigambre decimonónica, se ha generado un dispositivo para la promoción de los nuevos creadores acorde con las necesidades y formatos del momento. Una plataforma que es a la vez observatorio y soporte para dar salida adecuada a aquellos que pretenden adquirir visibilidad en el contexto artístico profesional.

El Certamen de Noveles se caracteriza por reproducir el formato *American Idol*, donde los elegidos por su obra, son los ganadores. Entre las premisas que prosiguen están la de ser guipuzcoano (o residir en Gipuzkoa al menos durante 3 de los últimos 10 años anteriores), ser novel (menor de 35 y no haber sido ganador en anteriores ediciones), presentarse como colectivo o individuo con obra y abarcar todo el amplio espectro de la creación contemporánea actual en las propuestas enviadas a competición.

El concepto de territorialidad aporta un refuerzo importante a la red creativa guipuzcoana. El premio privilegia la idea de obra pero también la de autor que de una u otra manera es consciente de que la pieza enviada a concurso tiene que ser un trabajo competitivo tanto en el medio de las artes como representativo de su línea de investigación profesional.

En la exposición, aunque es más atractiva la producción de discursos en formato susceptible de una valoración estética a primera

bat onartu eta sariketan lehiatzeko prest egotea sistemak zehazten duen hautaketa naturalaren menpe jartzea da, Arte sistemak zehazten duena alegia, baina jakinda hor aurkitu dezakeela bere ikerketa eta sormen lanak egiteko atea irekiko dion giltza. Lanbide eta bizibide. Orainarekin egindako hitzarmena, etorkizunari begira. Zeremonian parte hartu ahal izateko, liturgia onartu egiten da, eta behin hori onartuta, txosten batean edota obra batean jarritako on ustea eta konfiantza guztia ere onartzen dira, ibilbidearen eta asmatutakoa baina koherentea den diskurtso baten erro bezala. Zurea da erregetza, zurea ospe eta indarra.

Bi liburu daude artearen sisteman sartzeak zer suposatzen duen ongi esplikatzen dutenak, ongi eta gordin. Lehenengoan, 1994an idatzia, Juan Antonio Ramirezek horrela definitzen du artista izatea zer den: “Lanbide bitxia aukeratu duela daki, lanbide arriskutsua, eta inork ez bezala daki berak noraino horrek eskatzen dion zintzo jokatzea bere buruarekin. Normalean, sinesten du berezkoa duen talentuan, baina bere gogoa ezintasun mingotsaren eta poztasun gehiegizkoaren artean astintzen da. Gloriaranzko bidea eragozpen eta arriskuz josia ikusten du: inbidia, krisi ekonomikoa, filistearren munduar txepelkeria eta sentsibilitate falta, etab.”[1] Bestalde, Pablo Helguerak, *Manual de estilo del arte contemporáneo* bere liburuan, artearen ekosistemaren egoera ironikoki azaltzen digu xake joko batean bezala, eta honela definitzen du “Arrakasta”: “Gizarte maila bat da, baina artean hala nahi denean gutxitan lortzen dena, normalena huts eginez lortzen baita. Huts bera behin eta berriro errepikatzeak arrakasta biderkatu egin dezake. Bitxiagoak diren beste kasu batzuetan, artista on bat artista arrakastatsua ere izan daiteke”.[2] Gure Artea, Araba Gaztea, Vitoria-Arte Gasteiz, Getxo Arte, Ertibil edota hau bezalako lehiaketa horiek euskal artearen panorama berria eraikitzeko izan duten eragina nolakoa izan den oraindik ez badakigu ere, saiatuko gara ondorio batzuk ateratzen.

2009ko lehiaketarako egin zen katalogoan, nabarmentzen ari den artistaren egoeraz eta mestizajearen, diziplina-aniztasunaren eta nahitaezko nomadismoaren garai honetako mekanismoek adierazten dutenaz zerbait esaten saiatu nintzen. Nire ikerketak honako kezka hauek azpimarratzen zituen: Arrakasta-Porrota, Gazte-Beterano, Erakutsi–Eraginpean jarri eta Lokala-Globala. Orain, 2008ko krak ekonomikoak bere hariak hedatu dituen oraingo honetan, ustez oinarri sendoak zituzten arteen dispositiboak apurtuz eta gero eta eskasagoa eta hauskorragoa den sektore bati min emanez, ezinbestekoa da arteentzako etorkizun berri bat zainduko duten oinarriak finkatzea, eta, horretarako, estrategiak eta harrobiak berregituratu egin beharko dira. Graham Greenek, *The Power and the Glory* bere nobelan, apaiz baten gatazka etiko, moral eta psikologikoak agerian uzten zizkigun une historiko konplexu batean, horregatik esan dezakegu, eta oker aritzeko beldurrik gabe, koherentzia-etika maila bati eustea fede handiko eta arrisku handiko abentura bat dela.

V. Leinu eta belaunaldiei buruz

Ez da historiografia hutsagatik bakarrik, baina Arteak atsegin ditu etiketak eta marka esanguratsuak. Komunikabideetan arrakasta gehien lortu zuena Young British Artists “Britaniar Artista Gazteek” edo YBAk aldarrikatu zutena izan zen, gehienak Londreseko Goldsmith College of Arts eskolakoak. Ondorioz, YBA adierazpen historiko bihurtu zaigu, nahiz eta orain Damien Hirst bezain aguretxoak izan. Eta bide horretatik abiatuta, modu batera edo bestera, hamaika hitz eskaini zaizkio euskal arteari, eta, aldi berean, kondaira moduko bat sortzen joan da haren inguruan, Oteiza bezalako patriarken eta haren jarraitzaileen eta haren dizipulu nolabait transgeniko edo protozelularren eskutik, nahiz eta hori guztia oraindik ere aztertzeko egon. Horregatik iruditzen zait gazteen kartografia bat eginez gero, euskal artisten belaunaldi berria gaur non dagoen lekutzen eta aztertzen hasi gintezkeela ongi.

Globalizazioa eta kultura-aniztasuna dauden honetan ezin hasi gaitezke gure gertuko sortzaileentzako labela bilatzen, hemen jaio edo hemen bizi direnak, hemen egon edo hemendik pasatzen direnak,

vista, también lo es la del proyecto en proceso o la de otros discursos de exploración creativa menos cuantificables o tangibles que son apoyados de igual manera. Contribuyendo a su difusión, tras la exposición y fallo por parte del jurado, desde la última convocatoria se ha incentivado la promoción de los ganadores realizando un tour de presentaciones durante el 2009/2010 que, por ejemplo, llevó a los mismos hasta La Casa Encendida (Madrid), La Laboral (Gijón) y Musac (León).

IV. El verbo: ser-artista

Obviamente entendemos, y me refiero tanto a los especialistas del sector como a cualquier ciudadano interesado por el arte, que si una persona decide presentarse a un concurso de estas características, se considera preparado para afrontar y desarrollar una carrera profesional como creador. Aceptar una selección y optar a un premio es una manera de someterse a la criba natural establecida por el sistema; un sistema, el del Arte, que está dispuesto a otorgarle la llave que puede permitirle desarrollar sus labores de investigación y creación. También una profesión y un medio de vida. Un pacto en el presente con miras al futuro. Para acceder a la ceremonia, se acepta la liturgia y con ella, los actos de fe y de confianza depositados con el sólo testimonio de un dossier o de una obra en exhibición, de un supuesto trazo de trayectoria y de un discurso intuido como coherente. *Tuyo es el reino, el poder y la gloria*.

Hay dos libros que de alguna manera retratan con eficacia y crudeza lo que supone entrar a formar parte del sistema del arte. En el primero de ellos, escrito en 1994, Juan Antonio Ramírez define al artista como aquel que es consciente de que “ha elegido una profesión rara y arriesgada, y nadie sabe mejor que él hasta qué punto ello le exige una apariencia de brutal sinceridad para consigo mismo. Cree normalmente en su propio talento, pero su ánimo oscila con frecuencia entre la amarga impotencia y la exultante satisfacción. Ve el camino de la gloria como algo lleno de dificultades y peligros: envidia, crisis económica, estupidez e insensibilidad del mundo filisteo, etc.”.[1] Por su parte, Pablo Helguera, que en *Manual de estilo del arte contemporáneo* se encarga irónicamente de describir la situación del ecosistema del arte como un juego de ajedrez, define “Éxito” de la siguiente manera: “Estado social que en el arte rara vez se obtiene cuando uno se lo propone y ocasionalmente se obtiene por error. Repetir el mismo error puede generar aún más éxito. En casos mas raros, un buen artista también puede ser un artista exitoso”.[2] Aunque aun no se ha realizado ningún análisis sobre si el éxito de los seleccionados y ga-lardonados en las ediciones de certámenes y concursos como Gure Artea, Araba Gaztea, Vitoria Arte Gasteiz, Getxo Arte, Ertibil o éste mismo, ha supuesto o no algo para la constitución del nuevo panorama del arte vasco, a lo largo de este texto intentaremos llegar a algunas deducciones al respecto. En el catálogo de la pasada edición del Certamen, en el año 2009, ya intenté explorar alguna de las cuestiones que acompañan tanto la situación del artista emergente como lo que representa el mecanismo de los certámenes y concursos en la época del mestizaje, la interdisciplinaridad y el nomadismo irremisible. El análisis apuntaba a cuestiones como: Éxito-Fracaso, Novel-Veterano, Exponer-Exponerse y Local-Global. Ahora cuando el crack económico del 2008 ha extendido sus tentáculos fracturando dispositivos de las artes aparentemente estables y haciendo mella en un sector cada vez más precario y frágil, se hace necesario establecer las bases de un nuevo futuro para las artes que precisara de una reconversión de las estrategias y caldos de cultivo. Graham Greene, en su novela *The Power and the Glory*, hablaba de los conflictos éticos, morales y psicológicos de un sacerdote en un momento histórico complejo, la supervivencia en el medio con un cierto grado de coherencia-ética no deja de ser cuando menos una aventura de riesgo y fe.

V. De sagas y generaciones

No sólo por una cuestión de pura historiografía, al Arte le gusta poner etiquetas y establecer marcas emblemáticas. La más mediática fue la proclamada a partir de los

baina bai egin genezake Gipuzkoako sortzaileen genealogiarekin lotuko gaituen engranaje ia ikusezin baten arrastoa azpimarratu. Benetakoa den euskal arteari buruzko eztabaida alde batera utzita, han denok dakizkigun bi eskultore izan baitziren izar mediatiko, eta gerora ere garai hura "euskal eskultura berria" markaren eskutik denboran luzatu nahi izan eta Txomin Badiolak 89ko bere testuan ongi erabakita utzi bazuen ere, egia da, Espainiakoa Estatuarekin alderatua, berezkoak diren ezaugarriak badituela gureak.

Egungo egoera baino ez dugu aztertuko orain. 2011. urte honetan artista talde handi bat nabarmendu da nazio mailako artean eta nazioartekoan, eta bi dira aurren mailako jarrerak. Lehenik, Ibon Aranberri eta bere atzera begirakoa Fundación Tàpies Fundazioan, segidan eta ia une berdinean Asier Mendizabalek bere obra erakusten du Sofia Erregina Arte Zentro Museoan. Asierrek bakarkako erakusketa egin zuenean MACBAn 2008an, Maider Lopez urte horretan bertan ari zen Pompidou-Metzen edo Amsterdamgo Witte de With eta Skoren bere jarduera oso konplexuak egiten.

Instituzio mailako eremu horretan eta nazioarteko zirkuituetan ematen ari den ageriko parte hartzea, oraindik egiteke dagoen zerbaiten kezkaz bada ere, hirurogeita hamarreko hamarkadako artistek, Artista Berrien Lehiaketa horretatik pasa direnak, osatzen dute: Iñaki Garmendia, Judas Arrieta, Manu Uranga, Gorka Eizaguirre, Iñaki Gracenea, Juan Aizpitarte eta Oier Etxeberria.

Aurreko belaunaldiei erreparatuz gero, hau da, hirurogeiko hamarkadan jaiotakoei, honako izen hauek aurkituko ditugu: Manu Muniategiandikoetxea, Sergio Prego, Pello Irazu, Itziar Ocariz, Azucena Vleites, Xabier Salaberria, Juan Perez Agirregoikoa edota Jose Ramon Amondarain, besteak beste. Ia guztiak gizonezkoak direla alde batera utzita (hori aztertu beharreko gauza baita, argi erakusten baitu emakumeek arte mundura lanera sartzeko dituzten arazoak), nabaria da arte-sistemak erabat baloratzen dituela eskualde berekoak diren sortzaileak izan ez ezik, Artista Berrien lehiaketatik pasatakoak ere direla, lanbide on baten pausoen atzetik. Gainera, badituzte komunean honako ezaugarri hauek: irudiaren estrategia ezberdinak erabiltzen dituzte eta eskultura konstruktiboarekin duten harremana estua da, besteak beste. Denak bere baitan bilduko lituzkeen metodologia eta teoria bat egiteko aukera egon litekeela, azken finean.

VI. Futurologia

XLIV. Lehiaketa honetan gehitu egin dira eskaerak modu nabarmenean. Iaz 36 izan ziren, baina aurten 60 izan dira aurkeztu diren proposamenak. Edizioak eta belaunaldiak elkarren artean alderatzea saihestu ezin den ariketa bat da. Epaimahaiak iritziak eman zituen iraganeko panoramari buruz eta gaur egungo ibilbideari buruz: Euskal Eskultura Berrian (inoiz halakorik egon bada behintzat) dagoela behin eta berriz nortasunaren eta sustraien ideietara itzultzeko arrazoia, bakarkako lana eta talde-lana, proiektu hausleak eta kontserbadoreagoak direnak, etab. Iazko edizioan, saridunak aukeratzeko orduan, epaimahaiak ikerkuntza lanak babestu zituen bereziki, objektu hutsetik baino areago joan eta lanbideari buruzko galdera berriak pizten zituzten jarduera garaikideak alegia. Aurtengo edizioan "Proiektuak" atalari tarte egin zaio berriro ere, bi sariekin, eta arriskatu egin nahi duten proiektuei atea zabalik uzteko aukera eman zaie horrela. Ondorioz, horrelako lau proposamen aukeratu dira, eta honako eremu hauetatik sortuak: neurri handiko bideo-proiekzioak, etxebizitza utopikoak, *low tech* performance itxurako soinu-lanak edo egunoroko jardueretatik jasotako soinu-lanak, denak Ibon Mainar, Maria Bocos, Pau Figueres eta Maria Elorzarenak, hurrenez hurren. Lehiaketara aurkeztu diren obren artean, beste urte batzuetan ere agertu zaizkigun ezaugarriak dituzten lanak daude. Haien artean, eta zinemaren, publizitatearen eta teknologia digitalaren ildotik, denboraren iragaitea eta nortasuna aztertzen duten lan hibridoak topatzen ditugu, pinturaren, argazkiaren eta bideoaren bitartez landutakoak. Horiez gain, badira lan

Young British Artists ("Jóvenes Artistas Británicos") o YBAs, proveniente la mayoría del Goldsmith College of Arts de Londres. Así YBA se ha convertido en una expresión histórica, aunque ahora ya son tan mayorcitos como Damien Hirst. De una u otra manera; en esta línea de categorización han corrido ríos de tinta sobre el arte vasco a la par que una cierta leyenda ha ido fraguándose a raíz de patriarcas como Oteiza y sus seguidores y discípulos más o menos transgénicos o protocelulares, aún insuficientemente estudiada. A partir de ello sólo la cartografía de noveles puede ser un buen punto de arranque y análisis de dónde está hoy la nueva generación de artistas vascos.

Nada más lejos que empezar a estas alturas de la globalización y multiculturalidad, a buscar "denominación de origen" o label para los creadores de nuestro entorno próximo, nacidos, afincados, nómadas o reincidentes, pero es posible trazar línea de continuidad como un sutil engranaje que enlaza la genealogía de los creadores de Gipuzkoa.

Salvando las polémicas sobre ese arte vasco genuino, cuyas cabezas mediáticas visibles fueron en su tiempo los dos escultores estrella que están en el inconsciente colectivo y que posteriormente se quiso prorrogar con la construcción de la marca "nueva escultura vasca" que Txomin Badiola ya despachó en un texto del 89, es cierto que existen algunos elementos inherentes que destacan frente al resto del Estado español.

Analicemos simplemente el estado de la cuestión actual. Una nueva oleada de artistas que están triunfando en el sistema del arte nacional e internacional se evidencia este año 2011 con dos posicionamientos de primera fila. Primero Ibon Aranberri con su retrospectiva en la Fundación Tàpies, casi inmediatamente después Asier Mendizabal inaugura en el Museo Centro de Arte Reina Sofía. Si Asier realizaba ya su primera individual en el MACBA en el 2008, Maider López preparaba ese año sus complejas intervenciones en el Pompidou-Metz o el Witte de With y Skore de Ámsterdam.

La irrupción en el ámbito institucional y la proyección a diferentes escalas en los circuitos internacionales está siendo visible así mismo, con las precauciones propias de un gerundio aún en estado de conjugación, de artistas nacidos en esa misma década de los setenta y que también han pasado por Noveles: Iñaki Garmendia, Judas Arrieta, Manu Uranga, Gorka Eizaguirre, Iñaki Gracenea, Juan Aizpitarte y Oier Etxeberria.

Si observamos la generación precedente, es decir, la que abarca los nacidos en los años sesenta nos encontramos con nombres como Manu Muniategiandikoetxea, Sergio Prego, Pello Irazu, Itziar Ocáriz, Azucena Vieites, Xabier Salaberria, Juan Peréz Agirregoikoa y José Ramón Amondarain. Independientemente de que sean casi todos chicos (lo cual daría lugar a otro análisis diferente más sobre pautas de género y acceso por parte de las mujeres a la competitividad laboral en las artes), es evidente que estamos ante un panorama que en cifras absolutas valora con un alto interés por parte del sistema del arte el trabajo de una serie de creadores que no sólo proceden de la misma región, sino que también han pasado por Noveles como trampolín y primera toma de contacto hacia la visibilización de un trabajo profesional. Además, hay denominadores comunes en sus obras que van desde el uso de diversas estrategias de la imagen a la relación intrínseca de sus trabajos con la escultura constructiva, por citar sólo algunos, metodologías y formas que menciono de pasada pero que podrían dar lugar a una cierta teoría aglutinadora.

VI. Futurología

El XLIV Certamen nos muestra un incremento del número de solicitudes constatable por un total de 60 boletines de participación respecto a los 36 de la convocatoria anterior. La comparación entre ediciones y generaciones es inevitable. En la reunión de jurado salieron algunas disquisiciones respecto al panorama precedente y el devenir actual: qué fue de la Nueva Escultura Vasca

guztietan antzekoak diren bi ezaugarri: aurrena, tradizioaren eta modernitatearen artean ematen den oszilazioa, nortasunaren eskutik datorren autoafirmazioa egiteko borondate bat dakarrena, eta, bigarrenik, bakarkako lanak gailendu egiten direla taldeko edo gizarte-lanen aurrean.

Erretratuak ez du bere indarra galtzen, ez pinturan ez marrazkian, eta hala ikus dezakegu Angela Losa edo Daniel Rodriguezen lanen bidez edota Jon Uriarte eta Teresa Jareñoren argazkietan. Argazki-lanak gailendu egiten dira Gary de la Fuente, Willy Monfort, Yon Iriarte edota Zuhar Iruretagoienaren lanei esker, eta Ibon Mainarren performance instalazioa autoerreferentzialean. Baliabide piktorikoei dagokionean, Pau Figueres eta Usoa Mendikuteren neopop pintura, Urtzi Ibarguenen collageak poetikan eta teknologian oinarrituta. Eta eskultura lan bakarrak Lierni Esnaolak eta Sahatsa Jauregik aurkeztutakoak dira.

Haiekin guztiekin batera, Ivan Gomezen eta Susana Amarillaren izaera zinematografikoa duten bideo-sormenak, Julen Aguirreren animazioa, Kemen Iruretagoienaren travelling performatiboa edota Jaime de los Riosek egoera konplexuetan sortzen dituen bideo-instalazioak nabarmendu behar ditugu.

Metamorfosiaren aldeko alkimia martxan jarri da dagoeneko, eta Umberto Ecok bere saiakera ospetsuan adierazten zuen bezala, obra ireki batean murgilduta gaude, eta harengan, bizitzan bezala, baliteke bidea eta hark duen zentzua izatea interesgarriena.

[1] *Ramírez, Juan Antonio. Ecosistema y explosión en las artes. Edita Anagrama, Madrid, 1994. p. 33*

[2] *Helguera, Pablo. Manual de estilo del arte contemporáneo. Ediciones Tumbona, México, 2005. p. 153*

(si es que alguna vez existió), la razón de que una y otra vez se vuelva a cuestiones de identidad y raíz, la individualidad frente a lo colectivo, cierta elusión de proyectos rupturistas frente a propuestas de carácter más conservador, etc.

En la anterior edición de Noveles uno de los factores que incentivó la decisión del jurado en la elección de los premiados fue el apoyar proyectos de investigación sobre prácticas contemporáneas que iban más allá del puro objeto y promovían interrogantes como análisis del propio medio. La recuperación en esta edición de la sección "Proyectos" con la dotación de dos premios mantiene de alguna manera esta vía abierta para incentivar propuestas de riesgo. Así se han seleccionado cuatro iniciativas que oscilan entre la videoproyección a gran escala, las viviendas utópicas, trabajos sonoros que van de la performance en pequeñas intervenciones *low tech* a la captura de registros cotidianos pertenecientes a Ibon Mainar, María Bocos, Pau Figueres y María Elorza, respectivamente.

En cuanto a las obras presentadas a concurso encontramos algunos elementos que ya venían siendo apuntalados en años precedentes. Entre ellos y a partir de la influencia de la cultura visual del cine, la publicidad y la tecnología digital, se manifiesta una hibridación que es aplicada a trabajos centrados en analizar el discurrir del tiempo y la identidad plasmados a través de pintura, fotografía y vídeo. Además, dos factores latentes en las propuestas evidencian lo que viene a ser la constante en todos los trabajos a concurso que optan por estos medios/técnicas en detrimento de propuestas escultóricas, instalaciones o prácticas relacionales. El primero de los factores es la oscilación entre la tradición y la modernidad que conlleva la voluntad de una cierta autoafirmación que pasa por la identidad, el segundo la primacía del individualismo frente a las prácticas colectivas y/o sociales. Así pues encontramos la absoluta vigencia del retrato tanto en pintura o dibujo como observamos en la obra de Ángela Losa, Daniel Rodríguez y en las imágenes fotográficas de Jon Uriarte y Teresa Jareño.

La proliferación de proyectos a partir de la imagen fotográfica se evidencia en el trabajo de Gary de la Fuente, Willy Monfort, Yon Iriarte, Zuhar Iruretagoiena, junto con una performance-instalación autorreferencial de Ibon Mainar. Volviendo a recursos pictóricos aparece la pintura neopop de Pau Figueres y Usoa Mendikute además de los collages basados en la poética y la tecnología de Urtzi Ibarguen, mientras que las dos únicas piezas escultóricas son llevadas a cabo por Lierni Esnaola y Sahatsa Jauregi.

Con ellos destacan las obras de videocreación de carácter cinematográfico de Iván Gómez y Susana Amarilla, de animación de Julen Aguirre, de travelling performativo de Kemen Iruretagoiena o como vídeo instalación de ambientes complejos generativos visible en la propuesta de Jaime de los Ríos.

La alquimia para la metamorfosis se ha puesto ya en marcha y como señalaba Umberto Eco en su célebre ensayo, estamos inmersos en una Obra Abierta, en ella, como en la vida, puede que lo más interesante sea el camino y su sentido.

[1] *Ramírez, Juan Antonio. Ecosistema y explosión en las artes. Edita Anagrama, Madrid, 1994. p. 33*

[2] *Helguera, Pablo. Manual de estilo del arte contemporáneo. Ediciones Tumbona, México, 2005. p. 153*

Epaimahaia - Jurado

Juan Antonio Álvarez Reyes
Nekane Aramburu
Neus Miró

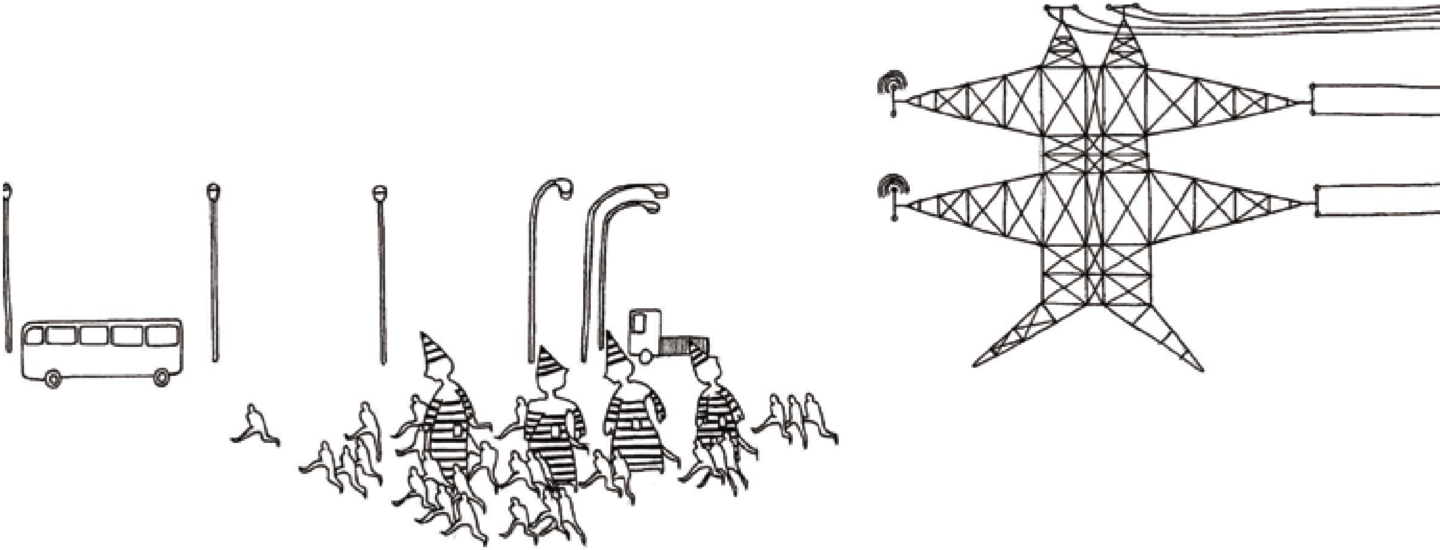
Sariak - Obra
Premios - Obra

Jaime de los Ríos Lumbreras - *Autopoética*
Zuhar Iruretagoiena Labeaga - *Gazte, zoriontsu eta burugabe… ziur* aski

Sariak - Proiektuak
Premios - Proyectos

Pau Figueres Ortiz - *Toilet piece Fontana*
María Bocos García - *Le communauté*

Julen Agirre Egibar



PASAJES / 2009

Animazio analogikoa /
Animación analógica
1’ 12”

Susana Amarilla Ausín

ESCAPARATE / 2010

Bideoa /
Vídeo
8’ 6”

Gary de la Fuente Fuentes

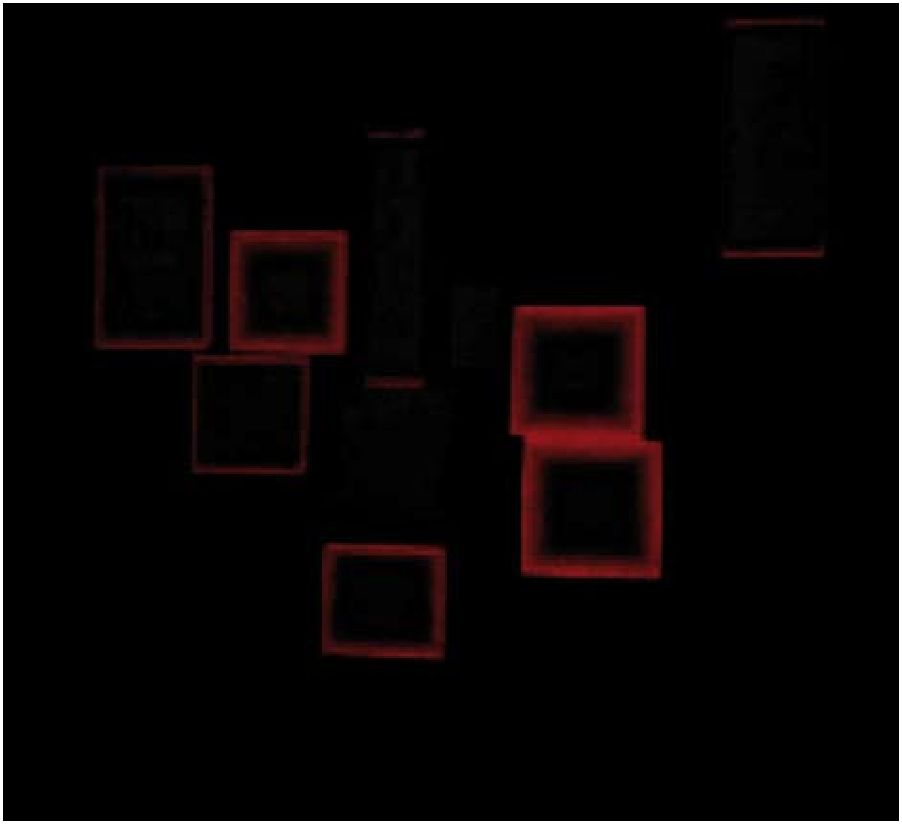
DEVELOPING / 2010

Argazkia /
Fotografía
20 x 30 cm. / 80 x 110 cm.

Jaime de los Ríos Lumbreras

AUTOPOÉTICA / 2010

Instalazioa
Argi bolumenak iluntasunean /
Instalación
Proyección lumínica



Lierni Esnaola Aldanondo

IZAN ALA EMAN / 2010

Brontzea eta ispilua /
Bronce y espejo
11 x 10 x 7 cm.

Pau Figueres Ortiz

HUTS. SALTO AL VACÍO / 2010

Teknika mistoa,
akrilikoa eta espraia oihal gainean /
Mixta, acrílico y spray sobre tela
140 x 140 cm.

Iván Gómez Gutiérrez

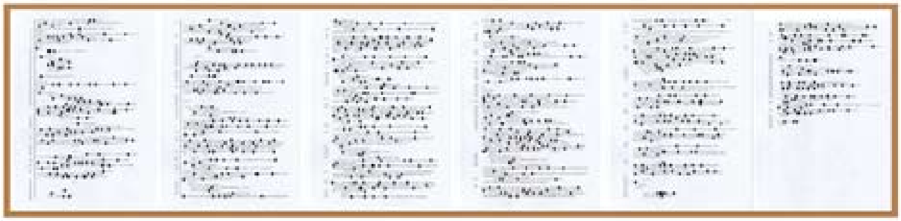
LO MÁS DIFÍCIL, NADA / 2010

Bideoa /
Vídeo
23’ 57”

Urtzi Ibarguen Guridi

OLERKI EZKUTUA / 2010

Collage paperean /
Collage sobre papel
29 x 126 cm. / 29 x 42 cm.



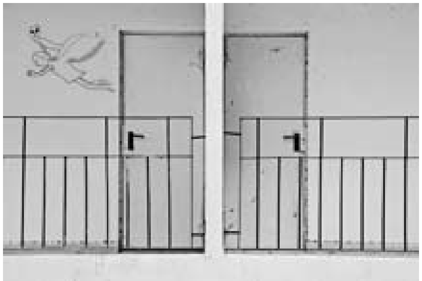
Yon Iriarte Zarauz

ODOL URTEGIA / 2010

Argazkiak /
Fotografías

Jacob, 2010
87 x 60 cm.

Sin título, 2010
90 x 60 cm.



The truth is out there
91 x 60 cm.

Kemen Iruretagoiena Labeaga

OIHUA / GRITO / 2010

Bideoa /
Vídeo
1’ 22”

Zuhar Iruretagoiena Labeaga

GAZTE, ZORIONTSU ETA BURUGABE… ZIUR ASKI / 2010

Argazkia /
Fotografía
48 argazki 30 x 40 cm.koak /
48 fotografías de 30 x 40 cm.

Teresa Jareño Querejeta

IZAN / SER / 2010

Argazkiak euskarri metaliko gainean /
Fotografías sobre plancha metálica
Bakoitza 52 x 67 cm. /
52 x 67 cm. cada una

Sahatsa Jauregi Azkarate

IZENBURURIK GABE / 2010

Eskultura /
Escultura
100 x 120 x 60 cm.

Ángela Losa Mendioroz

RETRATOS.
ERRETRATUAK / 2010

Olioa mihisean /
Óleo sobre lienzo

01 / Blanca y Jorge
114 x 97 cm.

02 / Cristo
100 x 80 cm.

03 / Néstor
100 x 80 cm.

04 / Clara Eloisa
92 x 92 cm.

05 / Clara Pilar
114 x 97 cm.

06 / Elisa
92 x 73 cm.

07 / Hugo
100 x 73 cm.

08 / Jesus
100 x 73 cm.

Ibon Mainar Basa

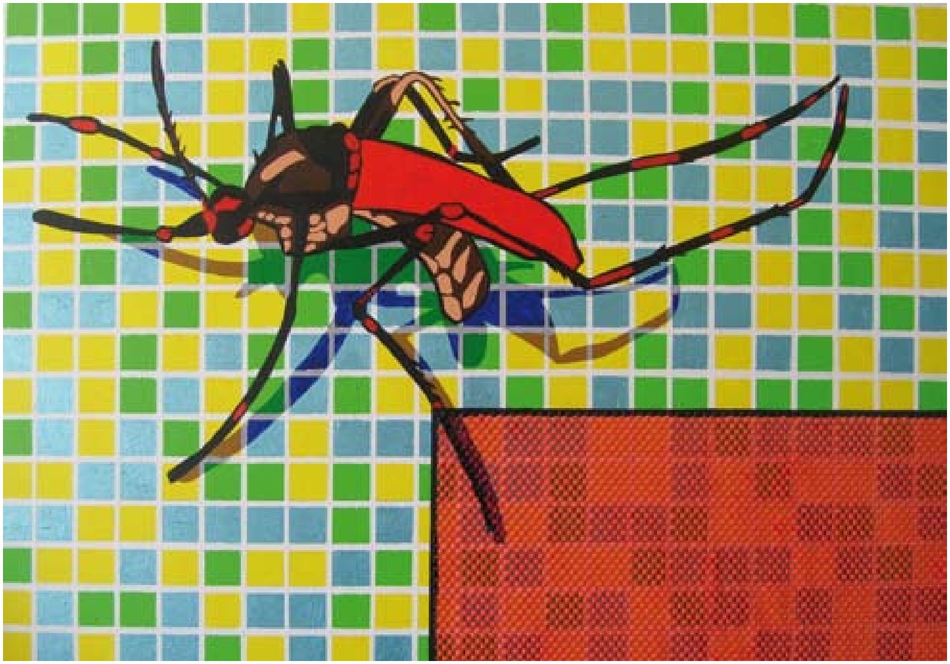
LOOP / 2011

Performance eta instalazioa
(argazkia eta manikia idulki
baten gainean) /
Performance e instalación
(fotografía y maniquí sobre peana)
100 x 70 cm. / 152 x 27 x 25 cm.

Usoa Mendikute Barrena

MOSQUITO TIGRE / 2010

Akrilikoa eta collagea mihisean /
Acrílico y collage sobre lienzo
60 x 80 cm.



Willy Monfort
Astrain

WATER FOLLIES / 2010

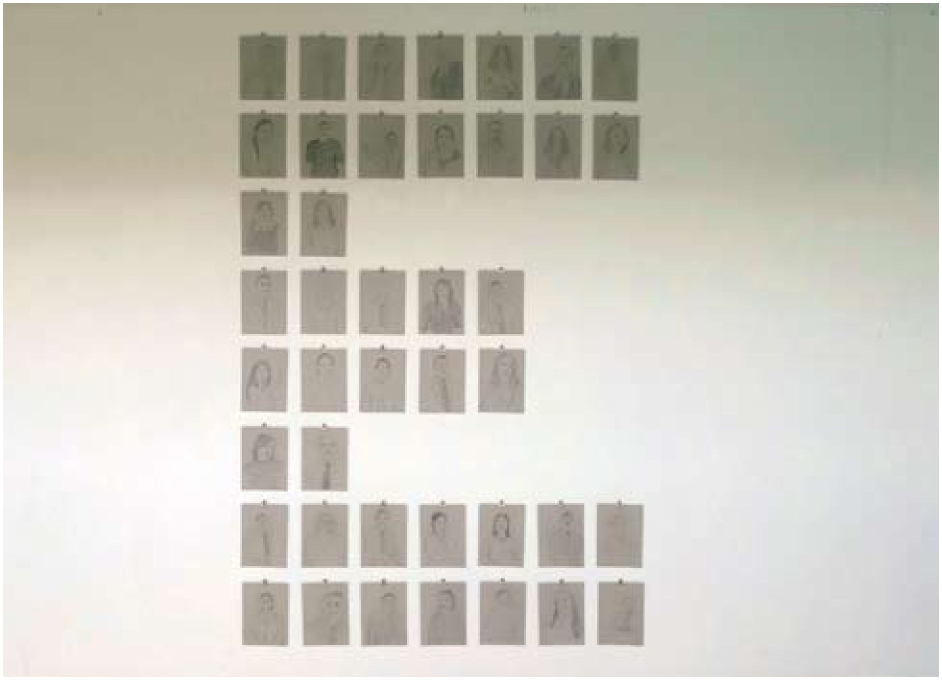
Lux inpresioa aluminio gainean eta argazkiak / Impresión lux sobre aluminio y fotografías

Neurri desberdinak / Diferentes medidas

Daniel Rodríguez Castro

E/ 2010

Instalazioa. 42 grafito kartoiaren gainean /
Instalación. 42 grafitos sobre cartón
290 x 185 cm.



Jon Uriarte De Luxán

THEY ARE NOT THEM / 2010

Argazkiak /
Fotografías

He is not Fernando
45 x 45 cm.

He is not Carlos
45 x 45 cm.

He is not Elio
45 x 45 cm.

He is not Javier
45 x 45 cm.

He is not Alberto
45 x 45 cm.

She is not Iraida
45 x 45 cm.

She is not Ana C.
45 x 45 cm.

She is not Ana E.
45 x 45 cm.

He is not Marcos
45 x 45 cm.

She is not María
45 x 45 cm.

PROIEK-TUAK

PRO-YECTOS

María Bocos García

“Asper-asper eginda gaude ehun belaunaldiren hats kirastua darien etxeetan bizi-irauteaz. Gaurtik aurrera ez dugu ez jan, ez lo, ez umerik egingo gure garunaren irudi eta antzera diseinatutako etxeetan ez bada”. Vicenzo Fani, 1920.

Garai asaldagarriak dira gaur egun bizi ditugunak, iritsi zaigu gogoeta egiteko eta hobetzen saiatzeko garaia, etorkizuneko ikuspegiarekin, gero hobe baten xedetan gaurko erroreak eta akatsak zuzenduz.

Aspaldiko hamarkadetan diseinatu zituzten espazioetan bizi gara, nahiz eta gure gizartea aldatzen ari den ziztu bizian. Etxebizitzak beharkizun sozialei erantzun beharko lieke, ezta?

Familia-tipologiak aldatu egin dira eta ez dute zer ikusirik, gero eta gutxiago, bi seme-alabadun senar-emaztek osatutako familia nuklearraren ideia konbentzionalarekin.

Etxeen etorkizuna aurreikustea, etorkizun soziala eta kultura aurreikustea da baita ere. Nola biziko gara etorkizunean? zer beharkizun izango ditugu?, eta zer jomuga?

Le Communauté, etxebizitza eta bizimodu berri baten proposamena da, proposamen zertxobait utopikoa agian, baina gaur egungo egoerak ahalbidetzen duena baino iraunkorragoa eta eskuragarriagoa.

“Estamos hartos de vegetar en casas que apestan por el aliento de cien generaciones. De ahora en adelante no comeremos, ni dormiremos, ni nos aparearemos sino en casas diseñadas a imagen y semejanza de nuestro cerebro”. Vicenzo Fani, 1920.

En una época convulsa como la que estamos viviendo hoy en día, es momento de reflexionar e intentar generar mejoras, con una visión hacia el futuro, corrigiendo los errores y deficiencias actuales para un mañana mejor.

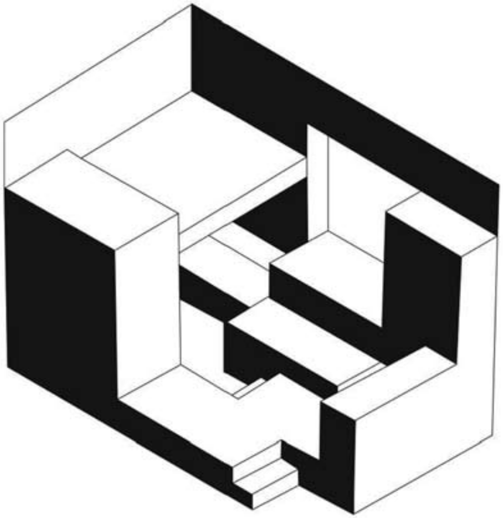
Vivimos en espacios diseñados hace décadas a la vez que nuestra sociedad cambia a una velocidad vertiginosa. ¿No debería ir acorde la vivienda con las necesidades sociales?

Las tipologías familiares han ido cambiando alejándose de la idea convencional de familia nuclear formada por el matrimonio con dos hijos.

Predecir el futuro de las casas es también predecir el futuro social y cultural. ¿Cómo viviremos y qué necesitaremos o cuáles serán nuestras aspiraciones?

Le Communauté es una nueva propuesta de vivienda y de estilo de vida, más sostenible y accesible, aunque tal vez utópica, que la procurada por la situación actualmente.

LE COMMUNAUTÉ / 2010



María Elorza
Deias

Hitzak berak adierazten duen bezala, *Antologia* bilduma poetikoa da batez ere.

Alabaina, beste adiera hauek ere har ditzake: eguneroko elkarrizketen erregistroa, nire senideen erretratua edo nork bere burua irudikatzeko moduen lekukotza. Antologia ikus-entzunezko pieza multzo batez osatzen da. Piezok, beste garai batean gertatu ziren eta protagonistek berrinterpretatzen dituzten eszenek iradokitzen dituzte.

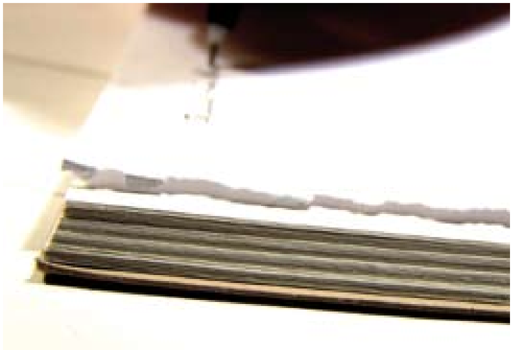
Emaitza da forma “lohi” bat, ikus-entzunezko formatukoa, tradizionalki literatur generokoa, normalean ihes egiten digun eguneroko poesia atxikitzen saiatzen dena.

Antología es, ante todo y como su propio nombre indica, una recopilación poética.

Sin embargo, podría definirse también de otras maneras: registro de conversaciones cotidianas, retrato de mis allegados o testimonio de diversas formas de autorepresentación. Antología está formada por un conjunto de piezas audiovisuales que representan escenas que han tenido lugar en un momento pero que son de nuevo reinterpretadas por sus protagonistas.

El resultado que se obtiene es una forma “impura”, en formato audiovisual, de un género tradicionalmente literario, que pretende retener esa poesía cotidiana que normalmente se nos escapa.

ANTOLOGÍA / 2010



Pau Figueres Ortiz

Toilet Piece Fontana, mundua ohizko ohitura mentaletatik eta eskemetatik bazter behatzeko asmoa da, gehienetan oharkabean joaten zaizkigun gauzak aurkiarazteko saioa. Egoera arraroetan, izan ere, sinestezinak gogoeta egitera eramaten gaitu.

Toilet Piece Fontana, leku hutsaletan gertatzen diren soinuzko esku-hartze txikiak dira; esate baterako, bainugela publikoetan eta pribatuetan. Esku-hartze horien bidez, espazio jakin batez jabetu edo espazio hori aldatzea baino zerbait gehiago lortu nahi da. Soinuak bitartekari lanak egiten ditu errealitatearen, fikzioaren eta ikuslearen artean. Esku-hartze horiek dokumentatu egiten dira geroago, bideo eta argazkiren bidez. Material horri esker, hain zuzen, erakusketako agertokia prestatuko da, zeina, aldi berean, espazio manipulagarria izan daitekeen.

Esku-hartzeak dira bainugela baten barruan mp3 erreprodizagailu bat ezkutatzea, zisterna hautsiaren tanta-jarioa birsortzen duten mini-bozgorailuak dituela; “ez erabili; ez dabil” dioen kartela jartzea; eta komunaren tapakia plastiko beltzez estaltzea. Ikusle-erabiltzaileak bainugela ez dabilela benetan sinestea da kontua.

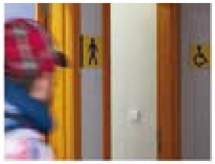
Toilet Piece Fontana surge de la intención de observar el mundo al margen de los hábitos mentales y de los esquemas al uso, propiciando el descubrimiento de cosas que en la mayoría de los casos, suelen pasar desapercibidas. A través de la situación extraña, lo inaudito lleva a la reflexión.

Toilet Piece Fontana son pequeñas intervenciones sonoras en lugares insignificantes como son los baños públicos y privados. Estas intervenciones intentan ir más allá de lo que supone la apropiación o la modificación de un espacio concreto. El elemento sonoro se constituye como intermediario entre realidad, ficción y espectador. Estas intervenciones serán posteriormente documentadas mediante videos y fotografías, material que será utilizado para la puesta en escena en el lugar expositivo, que así mismo puede aportar su espacio manipulable.

Las intervenciones consisten en esconder dentro del baño un reproductor mp3 con mini altavoces que reproducen el sonido del goteo de una cisterna rota; poner un cartel de “no usar, fuera de servicio” y tapar la taza del váter con un plástico negro. Se trata de que el espectador-usuario crea que el baño está realmente fuera de servicio.

TOILET PIECE FONTANA / 2010 - 2011

Performance /
Performance



Ibon Mainar Basa

Proiektuak natura-ingurune bat bereganatzen du, Donostiako Santa Klara irla kasu honetan, eta harremanetan jartzen gaitu proiektagailuaren jatorriarekin, asmakizunarekin, hautemangarria dena, natura-paisaia, fikzioaren bidez eraldatuz.

1646an, Athanasius Kircher izeneko apaiz alemaniar batek, kandela batez eta paretan egindako marrazki batez baliatuz, lehen proiekzio emanaldia egin zuen. Hau da, marrazki hark burutazio bat ernarazi zion, asmakizun bat, gaur egungo zinema-erreproduzigailura arte bilakaera bat izan duena. Bilakaera horretan barrena, XIX. mendearen bukaerara arte, magoak asmakizunaz baliatu ziren magiazko amarruak egiteko. Ikusmin handia sortzen zuten, irudi fantasmagorikoak proiektatuz eta beraien irudiak leku desberdinetan aldi berean proiektatuz.

Proiektua saiatzen da lotura bat egiten jatorri piktoriko eta fantasmagoriko horrekin.

El proyecto invade un espacio natural, en este caso la isla Santa Clara de San Sebastian, estableciendo un vínculo con el origen del proyector, con el invento, generando la transformación de lo tangible, del paisaje natural, a través de la ficción.

En 1646, un sacerdote alemán llamado Athanasius Kircher, utilizando una vela y un dibujo sobre la pared, consiguió la primera proyección. Es decir, nació desde la pintura una idea, un invento, que fue evolucionando hasta el aparato reproductor de cine de hoy. Sin embargo, durante su evolución, a finales del siglo XIX lo utilizaron los magos en sus trucos de magia, algo que causaba verdadera expectación al proyectar imágenes fantasmagóricas o proyectarse ellos mismos en diferentes sitios a la vez.

La actividad trata de establecer un enlace con ese origen pictórico y fantasmagórico.

OUTSIDE VIDEOPROJECTION (IRLA) / 2010

Argazkiak eta inpresio digitalak /
Fotos e impresiones digitales
60 x 150 cm.

DIREKTORIOA / DIRECTORIO

JULEN AGIRRE EGIBAR
ARANA GOIKOA, 12 - 2 EZK.
20730 - AZPEITIA
Tel.: 635 755 221
julen.agibar@gmail.com

SUSANA AMARILLA AUSÍN
LARRAUNDI, 11 - 2B
20017 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 658 726 870
cortometrajeescaparate@hotmail.com

MARÍA BOCOS GARCIA
Pº JULIO URKIJO, 34 - 8º A
20016 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 680 969 388
mariabocos@gmail.com

GARY DE LA FUENTE FUENTES
SAN BARTOLOMÉ, 35 - 4º A
20007 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 696 982 679
info@garydelafuente.com

JAIME DE LOS RÍOS LUMBRERAS
BERMINGAN, 17 - 3º A
20001 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 687 530 792
jaimedelosrios@euskaltel.net

MARÍA ELORZA DEIAS
PASEO DE LAZCANO, 4 - 2º IZDA.
20009 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 679 249 274
endeias@hotmail.com

LIERNI ESNAOLA ALDANONDO
JOSE MARÍA SALABERRIA, 3 - 5º C
20010 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 685 784 536 - 943 462 272
lixibaba@gmail.com

PAU FIGUERES ORTIZ
CAMINO DE LA HÍPICA, 10 - 3º C
20014 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 649 584 776
paufigueres@gmail.com

IVAN GÓMEZ GUTIÉRREZ
K. LABREDER, 25 BJ A
20280 - HONDARRIBIA
Tel.: 615 745 182
info@ivangomez.net

URTZI IBARGUEN GURIDI
ARALAR PLAZA, 2 - 5B
20100 - ERRENTERIA
Tel.: 660 228 845
urtziibarguen@yahoo.com

YON IRIARTE ZARAUZ
HERRERIETA, 8 - 4º F
20808 - GETARIA
Tel.: 688 692 124
lamurumba@yahoo.com

KEMEN IRURETAGOIENA LABEAGA
ARANZADI, 5 - 4A
20800 - ZARAUTZ
Tel.: 636 400 959
kemenemek@hotmail.com

ZUHAR IRURETAGOIENA LABEAGA
ARANZADI, 5 - 4A
20800 - ZARAUTZ
Tel.: 617 143 016
zuharnaiz@yahoo.es

TERESA JAREÑO QUEREJETA
AVDA. MADRID, 17 - 5 º A
20011 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 469 679 - 652 720 440

SAHATSA JAUREGI AZKARATE
BAILEN, 5 - 3. EZK. EZK.
48003 - BILBAO
Tel.: 635 708 165
sahatxa@hotmail.com

ÁNGELA LOSA MENDIOROZ
PARKE ARABA, 1 - 2º IZDA.
20010 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 452 625 - 679 792 879
angela.losa.mendioroz@gmail.com

IBON MAINAR BASA
CAMPANARIO, 11 - 3º IZDA.
20003 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 609 281 026
info@ibonmainar.com

USOA MENDIKUTE BARRENA
NACIO, 51 - 4º 1ª PUERTA
08026 - BARCELONA
Tel.: 633 413 218
usoamendikute@hotmail.com

WILLY MONFORT ASTRAIN
SAN MARCIAL, 17 - 5º IZDA.
20005 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 607 234 242
info@willymonfort.com

DANIEL RODRÍGUEZ CASTRO
DOCTOR IBAÑEZ, 24
08014 - BARCELONA
Tel.: 699 649 992
danirodriguezcastro@gmail.com

JON URIARTE DE LUXÁN
GENERAL ECHAGUE, 1 - 6 IZDA.
20003 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 663 628 734
jon@jonuriarte.com

ORRI TEKNIKOA / FICHA TÉCNICA

KOLDO MITXELENA KULTURUNEKO ERAKUSTARETOA /
SALA DE EXPOSICIONES DEL KOLDO MITXELENA KULTURUNEA

Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa
Diputatu Nagusia / Diputado General
Markel Olano Arrese

Kultura eta Euskara Diputatua / Diputada de Cultura y Euskera
Maria Jesús Aranburu Orbegozo

Kultura Sustapeneko eta Hedapeneko zuzendari nagusia /
Director General de Promoción y Difusión Cultural
Haritz Solupe Urresti

Koldo Mitxelena Kulturuneko zuzendaria /
Director del Koldo Mitxelena Kulturunea
Francisco Javier López Landatxe

Koldo Mitxelena Kulturuneko erakustaretoko zuzendaria /
Directora de la Sala de Exposiciones del Koldo Mitxelena Kulturunea
Ana Salaverría Monfort

KUTXA GIZARTE EKINTZA / KUTXA OBRA SOCIAL

Lehendakaria / Presidente
Xabier Iturbe Otaegi

Gizarte Alorraren eta Komunikazioaren Zuzendaria /
Director Área Social y Comunicación
Carlos Ruiz González

Kutxa Fundazioko Zuzendaria
Juan José Goya Goya

Kutxa Fundazioko Zuzendari ondokoa
Mikel Irizar Intxausti

Kutxa Fundazioko Kultura Zuzendaria
Antxon Sanz Gorriti

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Ekoizpena / Producción
Koldo Mitxelena Kulturuneko Erakustaretoa
Sala de Exposiciones del Koldo Mitxelena Kulturunea

Muntaiaren zuzendaria / Directora de montaje
Nekane Aramburu

Koordinazioa / Coordinación
Larraitz Arretxea

Muntaia / Montaje
Equipo 7, LASER AV S.L.

Aseguroa / Seguro
HDI Hannover Internacional (España) Seguros y Reaseguros SA

Lan pedagogikoa / Trabajo pedagógico
KOMA, zerbitzu kulturalak S.L.

KATALOGOA / CATÁLOGO

Argitarapena / Edición
Gipuzkoako Foru Aldundia, Koldo Mitxelena Kulturuneko Erakustaretoa / Diputación Foral de Gipuzkoa, Koldo Mitxelena Kulturunea, Sala de Exposiciones
KUTXA. Donostia-San Sebastián

Testuak / Textos
Nekane Aramburu

Diseinua eta maketazioa / Diseño y maquetación
HUSMEE STUDIO GRAPHIQUE!

Argazkiak / Fotografías
Artistak utzitakoak / Imágenes cedidas por los artistas

Fotomekanika eta moldiztegia / Fotomecánica e impresión
Leitzaran grafikak, S.L.

Itzulpenak / Traducciones
Euskararen Normalkuntzarako Zuzendaritza Nagusia;
TISA, Traductores e Intérpretes, S.A. (Jose Luis Padron)
kutxa (Iñaki Mendiguren)

ISBN: 978-84-7907-655-9
Depósito Legal:

KM
kulturunea

ARTISTA BERRIEN XLIV·LEHIAKETA

XLIV
CERTAMEN DE
ARTISTAS NOVELES

Julen Agirre Egibar
Susana Amarilla Ausín
María Bocos García
Gary de la Fuente Fuentes
Jaime de los Ríos Lumbreras
María Elorza Deias
Lierni Esnaola Aldanondo
Pau Figueres Ortiz
Ivan Gómez Gutiérrez
Urtzi Ibarguen Guridi
Yon Iriarte Zarauz
Kemen Iruretagoiena Labeaga
Zuhar Iruretagoiena Labeaga
Teresa Jareño Querejeta
Sahatsa Jauregi Azkarate
Ángela Losa Mendioroz
Ibon Mainar Basa
Usoa Mendikute Barrena
Willy Monfort Astrain
Daniel Rodríguez Castro
Jon Uriarte de Luxán

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

kutxa