

2023

Arte Vital

AUKERATUAK
SELECCIONADOS

■ ARTE VITAL - 2023

Arte Vital Lehiaketa ■ Vital Fundazioa
Certamen Arte Vital ■ Fundación Vital

■ Koordinazioa - Coordinación

ZAS Kultur

■ Komisaritza - Comisariado

Fundación VITAL Fundazioa

■ Data - Fechas

2023ko urriaren 23tik uztailaren 24ra
Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2023

■ Argazkiak - Fotografías

© Quintas fotografías

■ Testuak - Textos

© Santiago Arcediano
© Dorleta Ortiz de Elguea
© Iñaki Larrimbe
© Daniel Castillejo
© Rocío López

■ Katalogoaren diseinu eta maketazioa - Diseño y maquetación de catálogo

Ibon Sáenz de Olazagoitia

Vital FUNDACIÓN
FUNDAZIOA

ZAS KULTUR
ESPASIOA

2023

LEHIAKETA 2023 CERTAMEN

AURKIBIDEA / ÍNDICE

■ ARTE VITAL 2023 - Artearen bihotza taupadaka Araban / El corazón palpitante del arte en Álava		06																																													
Fundación Vital Fundazioa																																															
■ NATALIA ALBÉNIZ - Ideiak eta kontzeptuak dituzten ilustrazioak / Ilustraciones con ideas y conceptos		10																																													
Testua / Texto: Santiago Arcediano Salazar																																															
■ ALEJANDRA BUENO - Beste egun batean / Otro día		16																																													
Testua / Texto: Rocío López																																															
■ ZIRIKA - Ekintzarako deia / Una llamada a la acción		22																																													
Testua / Texto: Iñaki Larribre																																															
■ JESÚS RAMÍREZ OTÁLVARO - Imprecisión #1		28																																													
Testua / Texto: Dorleta Ortiz de Elguea																																															
■ AUKERATUTAKO LANAK / OBRAS SELECCIONADAS		36																																													
<table><tr><td>- Vicente Sellés Llorca</td><td>- Fernando Gil Cid</td><td>- Ismael Alonso Rodriguez</td></tr><tr><td>- Juan Ramón Ruiz Hernandez</td><td>- Antonio Meneses Becerra</td><td>- Iñaki Reguero Nieves</td></tr><tr><td>- Helicerio Alijo Lorenzo</td><td>- Ainara Guevara Ros</td><td>- Josean Pablos López</td></tr><tr><td>- Txemi Ircio</td><td>- Adrián García García</td><td>- Ernesto Fernández de Jauregui</td></tr><tr><td>- Félix Alangua Saez De Ibarra</td><td>- Lorena Aduna Larriba</td><td>- Raquel Echevarria López de Foronda</td></tr><tr><td>- Miguel Angel Medina Alonso</td><td>- Marcos Nieto Gutiérrez</td><td>- Jenni Alvarado Rodilla</td></tr><tr><td>- Dorleta Ortiz de Elguea García de La Torre</td><td>- Itzal García Argüello</td><td>- Paco San Miguel Asensio</td></tr><tr><td>- Josune Rodríguez García</td><td>- Jorge López Marrón</td><td>- Manuel Pérez de Arrilucea Menoyo</td></tr><tr><td>- Zigor Urrutia Revuelta</td><td>- Alex Mosquera Bustos</td><td>- Eduardo Alsasua García</td></tr><tr><td>- David Guerrero Díez</td><td>- Aitor Laúpe</td><td>- Vicente Contreras Usategui</td></tr><tr><td>- Sergio Marcos Pérez</td><td>- Iñaki Zúñiga Ruíz de Larrínaga</td><td>- Márcos Ramos Gómez</td></tr><tr><td>- Unai Alonso Castilla / Sergio Marcos Pérez</td><td>- Alejandro Alaña Aramburu</td><td>- Luis García de Albéniz Ibisate</td></tr><tr><td>- Yone Estivariz Urraca</td><td>- Miguel Ángel López de Ondátegui</td><td>- Elena Beltrán de Guevara</td></tr><tr><td>- Irune Ortíz Domingo</td><td>- Aratz Ruiz Bahón</td><td>- Adrián Rodríguez Ruiz de Azúa</td></tr><tr><td>- José María Hernández González</td><td>- Josu Izarra García</td><td></td></tr></table>			- Vicente Sellés Llorca	- Fernando Gil Cid	- Ismael Alonso Rodriguez	- Juan Ramón Ruiz Hernandez	- Antonio Meneses Becerra	- Iñaki Reguero Nieves	- Helicerio Alijo Lorenzo	- Ainara Guevara Ros	- Josean Pablos López	- Txemi Ircio	- Adrián García García	- Ernesto Fernández de Jauregui	- Félix Alangua Saez De Ibarra	- Lorena Aduna Larriba	- Raquel Echevarria López de Foronda	- Miguel Angel Medina Alonso	- Marcos Nieto Gutiérrez	- Jenni Alvarado Rodilla	- Dorleta Ortiz de Elguea García de La Torre	- Itzal García Argüello	- Paco San Miguel Asensio	- Josune Rodríguez García	- Jorge López Marrón	- Manuel Pérez de Arrilucea Menoyo	- Zigor Urrutia Revuelta	- Alex Mosquera Bustos	- Eduardo Alsasua García	- David Guerrero Díez	- Aitor Laúpe	- Vicente Contreras Usategui	- Sergio Marcos Pérez	- Iñaki Zúñiga Ruíz de Larrínaga	- Márcos Ramos Gómez	- Unai Alonso Castilla / Sergio Marcos Pérez	- Alejandro Alaña Aramburu	- Luis García de Albéniz Ibisate	- Yone Estivariz Urraca	- Miguel Ángel López de Ondátegui	- Elena Beltrán de Guevara	- Irune Ortíz Domingo	- Aratz Ruiz Bahón	- Adrián Rodríguez Ruiz de Azúa	- José María Hernández González	- Josu Izarra García	
- Vicente Sellés Llorca	- Fernando Gil Cid	- Ismael Alonso Rodriguez																																													
- Juan Ramón Ruiz Hernandez	- Antonio Meneses Becerra	- Iñaki Reguero Nieves																																													
- Helicerio Alijo Lorenzo	- Ainara Guevara Ros	- Josean Pablos López																																													
- Txemi Ircio	- Adrián García García	- Ernesto Fernández de Jauregui																																													
- Félix Alangua Saez De Ibarra	- Lorena Aduna Larriba	- Raquel Echevarria López de Foronda																																													
- Miguel Angel Medina Alonso	- Marcos Nieto Gutiérrez	- Jenni Alvarado Rodilla																																													
- Dorleta Ortiz de Elguea García de La Torre	- Itzal García Argüello	- Paco San Miguel Asensio																																													
- Josune Rodríguez García	- Jorge López Marrón	- Manuel Pérez de Arrilucea Menoyo																																													
- Zigor Urrutia Revuelta	- Alex Mosquera Bustos	- Eduardo Alsasua García																																													
- David Guerrero Díez	- Aitor Laúpe	- Vicente Contreras Usategui																																													
- Sergio Marcos Pérez	- Iñaki Zúñiga Ruíz de Larrínaga	- Márcos Ramos Gómez																																													
- Unai Alonso Castilla / Sergio Marcos Pérez	- Alejandro Alaña Aramburu	- Luis García de Albéniz Ibisate																																													
- Yone Estivariz Urraca	- Miguel Ángel López de Ondátegui	- Elena Beltrán de Guevara																																													
- Irune Ortíz Domingo	- Aratz Ruiz Bahón	- Adrián Rodríguez Ruiz de Azúa																																													
- José María Hernández González	- Josu Izarra García																																														

ARTE VITAL 2023: Artearen bihotza taupadaka Araban

Vital Fundazioa

Arabako lurraldeko aniztasun artistikoa bildu, hautatu eta biziberritu nahi duen ezinbesteko tresna da Arte Vital lehiaketa, oraingo honetan ere. Aurtengo edizioak proposamen artistiko andanaren lekuko izan da – ehun eta berrogeita hamalau guztira –, eta berretsi egin du Arte Vital lehiaketak duen zeregina, “0 kilometroko” artista ugari erakartzeko imana baita. Horrek esan nahi du, jarduera artistikoari dagokionez, gure probintzia oraindik ere sormen-iturri dela. Eta Arte Vital helduleku sendoa dugu sortzen ari den arteari laguntzeko, baita ibilbide zabalagoa duten artistek egingakoari ere.

Bigarren urtez jarraian, Zas Kultur kultura-kolektiboaren laguntza izan dugu, tokiko artea bultzatzeko aliatu konprometitua. Edizio honetan, Vital Fundazioarekin bat egin du berriro ere, gure tokiko sortzaileak modu biziagoan babes-tuko dituzten ekimenak garatzeko elkarren alboan lanean.

Aipatu behar da, halaber, lehen aldiz, Montehermoso Kulturunearen laguntza izan dugula. Izan ere, Montehermoso Kulturunean egin da erakusketa, eta, bertan, aurreten hautatutako lanak nahiz irabazleenak izan dira ikusgai. Eta,

horiekin batera, iazko edizioan sarituak izan zirenek ere beren lanak dituzte ikusgai.

Katalogo honetan, edizio honetako sarituen eta hautatuen lanak bildu dira, eta Arte Vitalen inguruan orbitatzen duten proposamen berriei gehitu zaie. Argitalpen hau gure komunitate artistikoko zenbait adituren saiakerak ere aberrastu dute, hala nola Santiago Arcediano, Iñaki Larrimbe, Rocio López eta Dorleta Órtiz de Elguearen. Beren hitzek testuinguru sakonagoa eta aberasgarriagoa ematen diete edizio honetan saritutako lanei nahiz artistei.

Sormen-ozeano zabal honetan murgiltzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu, gure lurraldean elkartzen diren ahots artistikoak aztertzen dituen bidaia. Orrialde bakoitzaren eskutik, gure ehun artistikoaren dimentsio berri bat hedatzen da, Arabako artearen bihotzaren ezinbesteko taupadei bizirik eutsiz.

ARTE VITAL 2023: El corazón palpitante del arte en Álava

Fundación Vital

El certamen Arte Vital se revela, una edición más, como una indispensable herramienta que recoge, selecciona y quiere dar vida a la diversidad artística de nuestro territorio alavés. La edición de este año ha sido testigo de una avalancha de propuestas artísticas –un total de ciento cincuenta y cuatro–, reafirmando el papel de Arte Vital como imán que atrae a numerosos artistas “kilómetro 0”. Esto no hace más que subrayar que, en cuanto a actividad artística se refiere, nuestra provincia sigue siendo un hervidero de creatividad. Y Arte Vital se nos presenta como un firme asidero que sirve de apoyo al arte emergente y, también, al realizado por artistas con trayectoria algo más amplia.

Por segundo año consecutivo, contamos con la colaboración del colectivo cultural Zas Kultur, un comprometido aliado en el impulso del arte local. En esta edición, se une nuevamente a la Fundación Vital Fundazioa, trabajando codo a codo para desarrollar iniciativas que respalden de manera más intensa a nuestros creadores locales.

Hay que señalar también que, por primera vez, hemos contado con la complicidad del Centro Cultural Monteher-

moso que ha acogido la exposición en la que se muestra tanto las obras seleccionadas como ganadoras de este año. Y, junto a ellas, también muestran sus trabajos los galardonados en la edición del pasado año.

Este catálogo, que reúne las obras de los premiados y seleccionados de esta edición, se incorpora a las nuevas propuestas que orbitan alrededor de Arte Vital. La presente publicación se enriquece con los ensayos de algunos expertos en la materia de nuestra comunidad artística, como Santiago Arcedian, Iñaki Larrimbe, Rocío López y Dorleta Ortiz de Elguea. Sus palabras proporcionan un contexto más profundo y enriquecedor a las obras y a los artistas galardonados en esta edición.

Os invitamos a sumergiros en este vasto océano de creatividad, un viaje que explora las diversas voces artísticas que convergen en nuestro territorio. Con cada página, se despliega una nueva dimensión de nuestro tejido artístico, manteniendo viva esa necesaria palpación del corazón del arte en Álava.

SARITUTAKO LANAK OBRAS GALARDONADAS

- Natalia Albéniz Fernández
- Alejandra Bueno de Santiago
- Miguel Alfredo Fernández Busto "Zirika"
- Jesús Armando Ramírez Otalvaro

Natalia Albéniz, ideiak eta kontzeptuak dituzten ilustrazioak

Natalia Albéniz, ilustraciones con ideas y conceptos

Santiago Arcediano Salazar

Oraindik oso urrun ez dauden beste garai batzuetan baino gehiago, eskema tradizionalen eta harmonia klasikoen hausturak, orain, moduen eta moden bidez, era guztietako mugak azkarrago gainditzera gonbidatzen dute. Horregatik, kultura-maila handiagoa lortu da. Maila horiek irakurketa ulergaitzagoak ere sortzen dituzte, maila handiagoa dutelako eta ñabardura berriek ekartzen duten aberastasunagatik. Gaur egungo garaiak kontraste ugari elikatuta daude. Dinamika horri esker, askotarikoa, heterogeneoa, are desberdina eta gehiago batek ozta-ozta onartua dena, konstante oso legítimo gisa agertzen dira eta aurrez ezarritako eskema horiek apurtzen laguntzen dute, baita ordura arte onartu eta ia zalantzan jarri ez den edozein eraikuntzaren arkitektura logikoa gainditzeko ere.

Horregatik, mugak irekitze horretan, hala nola geografikoak, fisikoak, ideologikoak, psikologikoak, mentales, baita generokoak edo kultura-aniztasunekoak ere, eta abar, inguruabarren haizeak eremu ireki askotara bidera gaitzake,

Más que en otras épocas todavía no muy distantes, la ruptura de esquemas tradicionales y de armonías clásicas invitan ahora con modos y modas a trascender fronteras de todo tipo más rápidamente. Yendo por ello mismo a más niveles de cultura. Estos niveles originan también lecturas más difíciles de comprender por su elevación, por la riqueza que incorporan sus nuevos matices. Nuestros tiempos actuales están alimentados de muchos contrastes. Gracias a esta dinámica, lo variado, lo heterogéneo, e incluso lo dispar y apenas aceptado por una mayoría, aparecen como constantes muy legítimas que ayudan a romper esos esquemas preestablecidos; a superar incluso la arquitectura lógica de cualquier construcción aceptada comúnmente hasta entonces y apenas cuestionada.

Por eso mismo en esta apertura de fronteras, así geográficas, físicas, ideológicas, psicológicas, mentales, incluso de género o de multiculturalidad, etcétera, el viento de las circunstancias pueden dirigirnos hacia muchos campos

NATALIA ALBÉNIZ FERNÁNDEZ
Neón
Técnica mixta (pintura)
87x63

eta, ondorioz, mugatzeko zailagoak diren eremuetara. Itxuraz balio unibertatsala duten marra adierazgarri eztabaidaekin lortzea, mundu guztiarentzako esanahi zehatz eta gogobetegarri batera iristea ez da hain erraza. Ez hain eroso. Jakina, errealtatea beti da erreferente bat, arrazoiaren bezala, iragaitze baten agerpen zehatz gisa, baina badira beste balio batzuk, beste arau batzuk, beste zorrotasun idealistago batzuk, narrazioan era berean onargarriak direnak. Esan bezala, tradizionalki onartuagoak izan diren beste egia batzuekiko desberdinak diren beste balio batzuk.

Errealtate garaikide gero eta poliedrikoago eta iheskorrago baten isletan, jada ez da hainbeste interesatzen eszena zehatz bat irudikatzea, ideia bat garatzea baizik. Horrela, ikusmenetik beste esanahi konprometituago, zailantzatukoago eta sakonago batzuetara iristeko idealismoa eta errealtatea bateratzea da Natalia Albéniz Fernándezen (Vitoria-Gasteiz, 1989) oraindik ere ibilbide gaztearen espiritualitatearen ezaugarri garrantzitsuenak.

Era berean, ildo horretatik, lau pieza autonomo baina ahaidetu hauek, "Neon" (63 x 87 cm) izena duen lan multzoa kapitulutan artikulatzera datoz. Lan hori aurkeztu du sortzaile honek Arte Vital 2023ko ediziora. Horrela, lau sarietako bat lortu du "ex aequo", beste hiru kiderekin batera, aurkeztu diren beste ehun eta berrogeita hamar parte-hartzailearen artean (guztira, 154 lan aurkeztu ziren).

"Neon", bi dimentsioko euskarrian, hori fosforitozko lau kartoi mehe, marrazki, pintura eta erantsitako teknika mistoen bidez egituratuta, agian distira eta berniz gisa,

abiertoak y, por ende, más difíciles de acotar. Obtener trazos indicativos incuestionables con aparente valor universal, llegar a un significado concreto y satisfactorio para todo el mundo ya no resulta tan fácil. Ni tan cómodo. Por supuesto, la realidad es siempre un referente, como la razón, como asomos precisos de un discurrir, pero existen otros valores, otras normas, otros rigores más idealistas que son igualmente aceptables en su narración. Otros valores que son diferentes, como decimos, a otras verdades tradicionalmente más asumidas.

En los reflejos de una realidad contemporánea cada día más poliédrica y escurridiza, ya no interesa representar tanto una escena concreta, sino desarrollar una idea. Aunar así idealismo y realidad desde lo visual para llegar a otros significados más comprometidos, cuestionados y profundos, constituye gran parte del espíritu que jalona la trayectoria todavía necesariamente joven de Natalia Albéniz Fernández (Vitoria-Gasteiz, 1989).

Asimismo, en esta onda, estas cuatro piezas autónomas pero hermanadas que vienen a articular en su conjunto como capítulos la obra bautizada "Neón" (63 x 87 cm.) con la que ha concurrido esta creadora a la edición de Arte Vital 2023. Obteniendo así uno de los cuatro premios en liza "ex aequo" con otros tres compañeros más entre centenar y medio de participantes (en total, 154 obras presentadas).

"Neón", en soporte bidimensional estructurado con cuatro cartulinas de amarillo fosforito, dibujo, pintura y técnicas mixtas incorporadas, acaso como brillo y barniz, como una

argiztatu behar diren beste errealtate horiei arreta emateko dei gisa, inpaktu bisual handiagoa emateko, erliebe handiagoa; horrela edukiak eguneratu, berrikusi, kritikatu ahal izateko edo solfan jarri ahal izateko, besterik ez.

Marrazki horien bitartez, Natalia Albénizek bere kezken irudikapen batzuk marrazten ditu, ziurtasunak baino desoreka eta kezka gehiagorekin. Estilo hori, zatikatua eta anitza, zergatik ez, egilearen lanak identifikatzen dituzten aurreratueta dagoen egiteko modu bat da. Bere landakoadernoen laguntzarekin, horietan apuntatzen baititu bere ideiak, eta ondorioz, erregistratzen dituenean ez dira hain azkar eginak eta pentsatu gabeak.

Izateko gogoia eta kusiak, begietsiak edo irudikatuak diren izakien agertokiak, karikatura egindako beren marra sintetikoak edo beren eraketan apropos sinpleak, xaloak, baita leku konprometituen beste ikuspegi batzuk ere, non ez den falta planeta-ikuspegi osoa, gurutzearen zeinupean, ikuslearen begirada zuzenaren aurrean; hau da, tradizio judu-kristauaren arrastoa eta mendebaldeko munduan duen eragin nabarmena.

Eszena berean, karratu beltz batez markaturik, hau da, goibelez, auskalo non -zein botere eta baliabidetan- konektatutako entxufe baten zuloetatik hatz filiforme bi sortzen dira, eta zizare forma horietako batek ezer onik iragartzen ez duen etengailu bat joko du. Giza presentzia ahaltsu batek, hortaz, zartailu sigi-sagatsu bat astintzen du, animalia errugabe baten, zaldi baten, ohiko ibilera "azkar-zen" duena. Era berean, *mass-media* delakoetatik aterata,

llamada de atención a esas otras realidades que hay que iluminar para darles mayor impacto visual, mayor relieve; para poder actualizar así sus contenidos, revisarlos, criticarlos o ponerlos simplemente en solfa.

Dibujos con los que Natalia Albéniz traza algunas representaciones de sus inquietudes con más desequilibrios y zozobras que certidumbres. Un estilo así, fragmentario y múltiple, por qué no, una forma de hacer que está en las avanzadas que identifican los trabajos de su autora. Con el apoyo de sus cuadernos de campo donde apunta sus ideas que ya no son tan a vuelapluma cuando las registra.

Deseos de ser y escenarios de seres vistos, intuitos o imaginados, sintéticos en sus trazos caricaturizados o premeditadamente simples en su confección, ingenuos, así como otras visiones de lugares comprometidos donde tampoco falta toda una visión planetaria bajo el signo de la cruz ante la mirada frontal del espectador; o sea, la impronta de la tradición judeocristiana y su acusada influencia en el mundo occidental.

En la misma escena, remarcado por un cuadrado negro, o sea, lúgubre, de los orificios de un enchufe conectado a saber dónde -a qué poderes y medios- emergen dos dedos filiformes, y una de esas formas de gusano va a apretar un interruptor que nada bueno presagia. Por ende, una poderosa presencia humana agita un zigzagueante látigo que "anima" la marcha por lo común ordinaria de un inocente animal, un caballo. Asimismo, extraído de los *mass-media*, ese inquietante trazo, rayano casi en lo cadavérico de Mickey

Mickey Mousen trazu aztoragarri hori, hilotzetik gertu, eta bestetik, guri tinko begiratzu interpelatzu gaituen arraza beltzeko emakume eder baten aurpegi ikaragarria eta zaindua, zalantzarik gabe “goi mailako zibilizazioek” urratutako kontinente bateko emakumea. Jatorrizko eta errugabeko primitibismoari, kolonialismoari eta esplotazioari eginiko erreferentzia?

“Neon” laneko beste kapitulu txiki batek, atalka doan lana baita, oraindik osatu gabeko haurren mundua aipatzen du, laurogeiko hamarkadako bideo-joko famatu hartako “buruhauste” batean bildutako ume-kotxe eskematiko eta funtsezko baten presentziaren bidez. Apenas iradokitako ikuspegi iheskorak, etorkizunera helarazitako ideiak. Etor-tzeaz dauden mehatxuak, babesgabetasuna? Maldan gora bada ere, oinez jarraitu behar da, lerro hautsi aldapatsuekin, baina bi norabidetan ezarritako bidetik irten gabe. Horrela, inprimatutako beste marrazki batzuk.

Kartoi mehe distiratsuen gaineko iradokitako zehazpen gehiago; giza aurpegiaren zirriborroak, batzuk zertxobait profilatuagoak, beste batzuk kolorgetuagoak eta etereoagoak, flotagarriak, pintura-azalerarekin nahasten direnak ia; mamu itxurako izaki forma gabeak, hauskorak bere tratamendu formalean; beste giza irudi definituago batzuk, baina beren gorpuztasunean herabeti adieraziak, beste batzuk ia orbanak dira. Alienazio gehiago, gizatasuna kentze gehiago? Eta epaile-mailu hori ordena publikoko auzitegien ikur? Ba al da benetan justizia unibertsalik, hau da, denontzat?

Mouse, y por otro lado ese imponente y cuidado rostro de una bella mujer de raza negra que nos interpela mirándonos fijamente, fémina de un continente esquilmado, sin duda, por “las civilizaciones superiores”. ¿Una referencia al primitivismo original e inocente, al colonialismo y a la explotación?

Otro de los pequeños capítulos de “neón”, en sus fragmentaciones, alude al mundo infantil todavía sin formar con la presencia de un cochecito esquemático y esencial envuelto con un “comecocos” de esos de aquel famoso videojuego de los años ochenta. Visiones fugaces apenas insinuadas, ideas transmitidas al futuro. ¿Amenazas en ciernes, desamparo? No queda otra que continuar caminando, aunque sea cuesta arriba, con líneas quebradas empinadas pues, pero sin salirse de la vía establecida en dos direcciones. Así otros dibujos impresos.

Más concreciones insinuadas sobre las brillantes cartulinas; esbozos de rostros humanos, unos algo más perfilados, otros más deslavazados y etéreos, flotantes, que se confunden casi con la propia superficie pictórica; seres informes fantasmagóricos quebradizos en su tratamiento formal; otras figuras humanas más definidas, pero tímidamente expresadas en su corporeidad, otras son casi manchas. ¿Más alienaciones, más deshumanización? ¿Y ese mazo de juez como símbolo de los tribunales del orden público? ¿Existe en verdad una justicia universal, o sea, para todos?

Mundo fragmentario y complejo; un salpuldido con imágenes de difícil transcripción o invocación. No hay respuestas precisas. No se dan soluciones. No hay direcciones

Mundu zatikatua eta konplexua; transkripzio edo aipamen zaileko irudiak dituen zipriztina. Ez dago erantzun zehatzik. Ez da irtenbiderik ematen. Ez dago norabide bakarrik, orientazio bakarrean. Horrela, kezka horiek anitzak eta askotarikoak dira. Bakoitzak ikusten eta sentitzen duena komunikatzen du. Eta nahi den lekuraino joan daiteke edo bere interpretazio, asmakizun eta akatsekin joan daitekeen lekuraino. Bidea egin behar da, bestela... ez dago aurrera egiterik.

Hemendik Natalia Albénizen lana; bere idealak eta zehazpenak interpretazio-aukera zabala irekiz. Marraskia seinalatze gisa, kolorea giro hedakorrago gisa. Eta dena biltzen duten kontzeptuak.

únicas, en una sola orientación. Así estas inquietudes: diversas y plurales. Cada uno comunica lo que ve y siente. Y se va hasta donde se quiere y se puede ir con sus interpretaciones, aciertos y errores. Hay que hacer camino, si no... no se avanza.

Por aquí la obra de Natalia Albéniz; sus ideales y sus concreciones abriendo un abanico de posibilidades interpretativas. El dibujo como señalamiento, el color como ambiente más expansivo. Y los conceptos que lo envuelven todo.

Beste egun batean. Alejandra Bueno Otro día. Alejandra Bueno

Rocío López

Emakume orok idatzi lezake edertasunarekin duen harremanaren historia, eta bere itxura fisikoak bizitzan izan duen lekua aztertu.

Nancy Huston, *Reflets dans un oeil d'homme*

Gure iruditeria kolektiboan oso litekeena da animaziozko film oso ezagunaren eszena bat aurkitzea, non printzesa bat presaka irteten den festa batetik erlojuak gauerdia markatu baino lehen, eta, ondorioz, zapata bat galtzen du eskaileretan. Keinu horrek, zenbait egun geroago, *Errauskine* pobreziatik salbatzea ekarriko luke, baita gau gogoangarri hartara arte bilgarri zuen asperralditik ere. Dontzeila gazte horren arketipoa betikitzen ari da obra horren ahozko bertsio ezagunenetik -Rodoperen antzinako egiptoar historia-, non arrano batek sandalia bat lapurtzen dion gorteko emakume bati eta erregearen altzoan uzten duen. Abentura horren amaiera, denok ezagutzen dugu.

Toda mujer podría escribir la historia de su relación con la belleza y analizar el lugar que ha ocupado en su vida su apariencia física.

Nancy Huston, *Reflejos en el ojo de un hombre*

En nuestro imaginario colectivo es muy probable que encontremos una escena perteneciente a la archiconocida película de animación en la que una princesa abandona una fiesta a toda prisa antes de que el reloj marcara la medianoche y como consecuencia, pierde un zapato por la escalera, gesto que varios días más tarde supondría la salvación de *Cenicienta* de la pobreza y el tedio en el que estaba envuelta hasta aquella memorable noche. El arquetipo de esta joven doncella lleva perpetuándose desde la versión oral más conocida de esta obra -la antigua historia egipcia de Ródope- en la que un águila roba una sandalia a una cortesana y la deposita en el regazo del rey. El final de esta aventura, es conocido por todos.

ALEJANDRA BUENO DE SANTIAGO

Otro día

Fotografía

95x65

'Beste egun batean' lanean, Alejandra Bueno artistak – identitatearen irudikapenari buruzko hausnarketa baten bidez– ipuin horren esanahia aldatu du, gure haurtzaroko ikono fantastikoei eta fikzio horretakoa izateko nahia buruzko berrikuspen bisuala eginez. Emakume izatearen kontzeptuaren etengabeko bilaketan, jada ez du bere burua begi berberekin ikusi nahi; horregatik, alternatiba bat aurkituko du, irtenbide bat, non gorputz batek errealitate batetik ihes egiten duen eta ahal duen guztia egiten duen beste errealitate batera iristeko. Oraingo honetan, emakume bat, zapata batzuk eta eskailera bat beste esanahi baten zain daude. Ez dago ihesbiderik, prozesu iragankor baten metafora gisa baino ez dago, gertatzen diren gauzak aldatzaren espazio baten metafora gisa, baina ez begirada alternatibo bat eraikitzeari uzteko adina.

Akatsa ez zara zu. Artistak gogoeta batera garamatza, eta gogoeta hori gutariko askok egin izan dugu ispiluaren aurrean, publizitate-iragarki baten aurrean edo mendeetan zehar nola begiratu gaituzten gaiari buruzko elkarrizketa batean. Autoerrepresentazio-ariketa hasieratik sortu zen bere obran, norberaren ikuspegia, barnekoa eta ezarritakotik kanpokoa erreibindikatzeko elementu gisa. Hasiera batean, gorputzaren akatsa du ardatz, eta hutsegitetik hasten da hura ikusten, ezarritako edertasun-kanonetan lekuri ez zuenari protagonismoa emanez; hala ere, oraina beste bat da, Alejandraren lanean kritika ahaldundu bat, inspirazio gisa balio izan dioten eta artearen bidez esperimentazio-oinarri bat ematea lortu duten proiektu feministen emaitza.

En *"Otro día"*, la artista Alejandra Bueno –a través de una reflexión en torno a la representación de la identidad– cambia el significado de este cuento, realizando una revisión visual sobre los iconos fantásticos de nuestra infancia y el deseo de pertenecer a esa ficción. En una constante búsqueda del concepto de ser mujer, ya no desea verse con los mismos ojos, es por ello que encuentra una alternativa, una salida donde un cuerpo se escapa de una realidad y hace lo posible por llegar a otra. En esta ocasión, una mujer, unos zapatos y una escalera aguardan otro significado. No hay huida, sólo existe como metáfora de un proceso transitorio, de un espacio en el que las cosas que suceden, cambian, pero no lo suficiente para abandonar la construcción de una mirada alternativa.

El error no eres tú. La reflexión hacía la que nos lleva la artista, es la que hemos hecho muchas de nosotras frente al espejo, delante de un anuncio publicitario o en una conversación que versa acerca de cómo hemos sido miradas a lo largo de los siglos. El ejercicio de autorrepresentación surge desde el inicio en su obra como elemento reivindicativo de una visión propia, interna y ajena a lo establecido. En un principio se enfoca en el error del cuerpo y comienza a verlo desde el fallo, dando protagonismo a lo que no tenía cabida en los cánones de belleza establecidos, sin embargo, el presente es otro, en la obra de Alejandra impera una crítica más empoderada, fruto de los proyectos feministas que le han servido como inspiración y que han conseguido proporcionarle una base de experimentación a través del arte.

Gorputza entsegu-objektu edo borroka-zelai erabil-tzea bere ibilbide luzean zehar itzuli ohi den ariketa bat da; performancearen, bideoaren edo argazkiaren bidez, irudikatzen duenaren antzekoa den gorputz baten etengabeko bilaketa kontatzen du, irudikapen-ereduak berrikusten ditu eta ikusizko paradigma berriak proposatzen ditu. Bere lana etengabe igarotzen ari dela uste du: *“une honetan estetika eta narratiba figuratiboago batetik igarotzen ari da, guztia esan gabe dagoen plano erretorikoago batera iristeko, non dena ez dagoen esanda eta subjektibotasun askoren aukerak gordetzen dituen”*. Bere lana -fikzioak, kritikak eta umoreak markatuta lehiaketa askotan saritu dute, baita arte eta zinema jaialdie-tan ere. Bere lanak hainbat egonaldi artistikotan partekatu du lekua, lurralde nazionalean nahiz hortik kanpo, eta New Yorkeko *Guggenheim Basque Artist Programen* parte izatera iritsi zen 2022an.

Artista digital, kultura kudeatzaile eta irakasle den alde-tik, EUNEIZ Unibertsitatean multimediako graduaren koor-dinatzaile egiten duen lana diziplina anitzeko sorkuntza artistiko etengabearekin eta emakumearen kontzeptua-rekiko begirada kritikoa zalantzan jartzearekin uztartzen du.

Utilizar el cuerpo como objeto de ensayo o como cam-po de batalla, es un ejercicio al que está acostumbrada a volver a lo largo de su amplia trayectoria; a través de la performance, el vídeo o la fotografía, narra una búsqueda constante de un cuerpo que se asemeje a lo que representa, revisa los patrones de representación y propone nuevos paradigmas visuales. Considera que su obra está en cons-tante tránsito: *en estos momentos transita de una estética y narrativa más figurativa para trasladarse a un plano más retórico donde no todo está dicho y se reserva la posibilidades de muchas subjetividades*. Su trabajo -marcado por la ficción, la crítica y el humor- ha sido premiado en numerosos con-cursos, así como en festivales de arte y de cine, su obra ha compartido espacio en varias residencias artísticas dentro y fuera del territorio nacional, llegando a formar parte del *Guggenheim Basque Artist Program de New York* en el año 2022.

Como artista digital, gestora cultural y docente, combina su labor como coordinadora del grado en multimedia en la Universidad EUNEIZ con una incesante labor de crea-ción artística multidisciplinar y el firme cuestionamiento de una mirada crítica al concepto de mujer. En su última obra

Bere azken ikus-entzunezko lanean, *Ezohikoak* (No común, gaztelaniaz), artxibo historiko eta propietatik egiten du lan, Gasteizko argazkiak berreskuratuz, gizarte alboratu baten isla direnak, baina matriarkal titulua eman zaiona. Dokumentu-fikzio honetan, istorioa berrikusten du eta berriz interpretatzen du, irudietan eta horien narratiban digitalki esku hartuz. Azken argazki-lanek ildo beretik jotzen dute, hainbat estetikarekin, hala nola 'Etxeko emakume subertsiboentzako eskuliburua / *Manual para mujeres suversivas del hogar*' seriean. Bertan, absurdotik eta umoretik berrinterpretatzen dira emakume-ereduak, eguneroko egoerez jabetzen dira eta hausnarketarako eszena arraro bihurtzen dira. Argazkietako bakoitza elementu sinbolikoz osatuta dago, eta elementu horiek eztabaidan dauden esanahi batzuk elkarriketan jartzen dituzte.

FEMIAS kolektiboko kidea da, eta talde horretatik aztertzen dituzte adimen artifizialeko tresnak erabiliz irudiak eratzearen inguruan sortzen diren diskurtsoak. Baliabide berri horietatik elikatzen diren ikasleekin egunero harremanetan jartzeak – ia hausnarketarako denborarik eta lekurik gabe – eta bere obraren oinarria gizonezkoen begiradari

audiovisual "*Ezohikoak*" (No común, en castellano) trabaja desde el archivo histórico y propio, rescatando fotografías de Vitoria-Gasteiz que son reflejo de una sociedad sesgada pero a la cual se le ha otorgado el título de matriarcal. En este docu-ficción revisa la historia y la reinterpreta interviniendo digitalmente las imágenes y sus narrativas. Las últimas obras fotográficas orbitan en la misma línea con diferentes estéticas, como en la serie "*Manual para mujeres subversivas del hogar*", donde se reinterpretan los modelos de mujer desde el absurdo y el humor, apropiándose de situaciones cotidianas y volviéndose escenas extrañas de reflexión. Cada una de las fotografías está compuesta por elementos simbólicos que ponen en diálogo a una serie de significados que están a debate.

Es integrante del colectivo FEMIAS, desde este analizan los discursos que se generan en torno a la creación de imágenes utilizando herramientas de inteligencia artificial. El contacto a diario con un alumnado que se nutre de estos nuevos recursos –casi sin tiempo ni espacio para la reflexión– y siendo la base de su obra, una crítica hacía a la mirada masculina, hacen de la IA un campo de investigación

egiten zion kritika denez, adimen artifiziala artistarentzako ikerketa-eremu bihurtzen dute, gailu bati buruzko behaketa-bide berri bat, Alejandraren ustez, buruarekin eta ikusizko kulturari dagokionez ezagutza handiarekin erabili behar dena. Sorkuntza artistikorako hain tresna indartsua iristeak -esperimentatzeko aukera amaigabeak eskaintzen dizkiguna- diskurtso iragazkor bat iraultzeko edo jaurtitzeko arma gisa balio diezaguke, -batez ere gazteen artean-, baliabide hori gizartearen eta bertan sortzen eta kontsumitzen diren irudien isla leiala dela alde batera utzi gabe.

para la artista, una nueva vía de observación sobre un dispositivo, que según Alejandra, hay que usar con cabeza y con un amplio bagaje en tanto en cuanto a la cultura visual se refiere. La llegada de una herramienta tan potente para la creación artística -que nos ofrece infinitas posibilidades de experimentación- puede servirnos como instrumento para subvertir un discurso permeable o como un arma arrojada, -sobre todo entre los más jóvenes- sin dejar a un lado que este recurso es un fiel reflejo de la sociedad y de las imágenes que en ella se crean y se consumen.

Zirika, ekintzarako deia Zirika, una llamada a la acción

Iñaki Larrimbe

*Artea ez da errealtatea islatzeko ispilu bat, forma
emateko mailu bat baizik.*

Bertolt Brecht, *Antzerki dialektikoa saiakera*

Batzuetan, arteak ustekabeko bisitaria balitz bezala jotzen du gure atea, gure erosotasun eremu hain erabilia inbaditzeko. Eta gure gogoa astintzen du, eta nolabaiteko tentsioa sortzen digu. Artearen historia zabalean, gure bila ateratzen diren lanen adibide sendoak aurki ditzakegu, interpelatu eta pentsatzera bultzatu nahian. Beti dira artea, ez ikuskizunak, ez distrazioak. Gure begiradak ez ikustea nahiago genukeen errealtate deserosoetara birbideratzeko eskatzen digun artea. Kaleko eskale batengandik begirada aldentzen dugunean bezala. Ikuspegi horretatik, arteak uko egiten dio nor bere baitan biltzeari, bere formen artean ezkutatutako zilborra bilatzeari. Horren ordeaz, giza existentziaren egia gordinaren aurrez aurre jartzen gaitu zuzenean. Nahiz eta, paradoxikoki, aurrez aurre jartze hori

*El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un
martillo para darle forma.*

Bertolt Brecht, de su ensayo *Teatro dialéctico*

En ocasiones, el arte llama a nuestras puertas como si fuera un visitante inesperado para invadir nuestra manifiesta área de confort. Y sacude nuestro ánimo, Y nos produce cierta tensión. En la vasta historia del arte, encontramos sólidos ejemplos de obras que salen a nuestro encuentro, buscando interpelarnos e incitarnos a pensar. Siempre son arte, no espectáculos, no distracciones. Arte que nos insta a redirigir nuestras miradas hacia realidades incómodas que preferiríamos no ver. Como cuando apartamos la mirada de un mendigo callejero. Bajo esa perspectiva, el arte renuncia al ensimismamiento, a buscarse el ombligo oculto entre sus formas. En su lugar, nos confronta de manera directa con la cruda verdad de la existencia humana. Aunque, paradójicamente, esta confrontación se nos presenta envuelta

MIGUEL ALFREDO FERNÁNDEZ BUSTO
Egizu! (Hazlo!)
Escultura
150x150x110

opari-paper politean bilduta agertzen zaigun, deserosoa dena bere zeinuen itxuraren bihotzean ezkutatzen duen Troiako Zaldi baten antzera.

Schopenhauerrek gogorarazten zigun arterik benetakoak enpatia sakona pizteko dohaina duela, baita giza esperientziaren pasarterik ilunenen kasuan ere. Gu hunkitzeko eta alde aztoratzailearekin harremanetan jartzeko gaitasun hori, filosofoaren iritziz, egiazko artearen funtsezko ezaugarria zen. Schopenhauerrek zioenez, egiara iristeko, ziurgabetasuna besarkatzeko prest egon behar dugu.

Sartrek, *Izana eta Ezereza* bere lanean, arteak sor diezagukeen deserosotasunaz hitz egin zigun. Sartrek zioenez, mundu itxuraz zentzugabe batean esanahia sortzeko erantzukizuna eskatzen digu arteak, eta eskaera hori oso kezkarria izan daitekeela ohartarazten zigun: gure sinemenak zalantzan jartzeko erronka eta gure bizitzetako zentzua emateko konpromisoa hartzeko erronka egiten digu.

Artearen dimentsio horrek, askotan, "arte politiko" edo "arte sozial" etiketa jasotzen du eta justiziari nahiz erantzukizun indibidualari edo kolektiboari buruz ditugun pertzepzioak desafiatu ditzake, bere enbidia onartzen badugu. Ez digu uzten injustizien aurrean axolagabe egoten, eta botere-egiturei eta gizarte-arauei aurrez aurre begiratzera behartzen gaitu. Apatiatik ateratzen gaitu, errealitatearekin astintzen gaitu, eta, azken buruan, bizitza bera deserosoa izan daitekeela gogorarazten digu, baina baita oso esanguratsua eta argigarria ere.

en bonito papel de regalo, como un Caballo de Troya que oculta lo incómodo en el corazón de la apariencia misma de sus signos.

Schopenhauer nos recordaba que el arte más auténtico tiene el don de despertar una empatía profunda, incluso con los pasajes más oscuros de la experiencia humana. Esta capacidad de conmovernos y de ponernos en contacto con lo perturbador era, para él filósofo, una característica esencial del arte verdadero. Schopenhauer sostenía igualmente que para llegar a la verdad, debemos estar dispuestos a abrazar la incertidumbre.

Sartre, en su obra *El Ser y la Nada*, también nos hablaba de la incomodidad que puede generarnos el arte. Sartre comentaba que éste nos reclama la responsabilidad de crear significado en un mundo aparentemente absurdo, y que esta demanda, nos advierte, puede ser profundamente inquietante: nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a asumir compromiso de insuflar sentido a nuestras vidas.

Esta dimensión del arte, que a menudo se etiqueta como "arte político" o "arte social", puede, si aceptamos su envite, desafiar nuestras percepciones sobre la justicia y la responsabilidad individual o colectiva. No nos permite permanecer indiferentes ante las injusticias y nos obliga a mirar de frente las estructuras de poder y las normas sociales. Nos arranca de la apatía, nos zarandea con la realidad, y en, última instancia, nos recuerda que la vida misma puede ser incómoda, pero también profundamente significativa y reveladora.

Arte matxinatu horren adibide bat Miguel Alfredo Hernández Busto Zirika artistaren *Egizu!* lana da. Aizkora bat sartuta duen pago enbor batetik irteten diren letra-formako ezpalez osatutako instalazio bat. Bere eszenaratzea euskal aizkolariek euren lehiaketa edo entrenamenduetan egiten duten lanaren erreferentzia garbia da, baina haratago doa. Egurretik sortzen diren hitzak arretaz aztertzean, "letra-zopa" bat balira bezala aurkezten zaizkigu, eta "erronka", "desafioa", "amorrua", "tinko" eta "lortu" hitzak sortu ditzakegu. Testua eta irudia uztartu egiten dira, ikusmen-eremutik haratago, "irakurtzera" garamatzan esperientzia sortzeko.

Egizu! poema tridimentsional eran aurkezten zaigu, hizkuntzaren eta ikusizko arteen arteko elkargunean hedatzen baita. Hitzak elementu grafiko bihurtzen dira eta materia esanahi poetikoz kargatzen da. Helburu bat du: ahalegin fisiko eta mentalaren, kirol-lehiaketaren eta nork bere mugak gainditzearen arteko erlazioa aztertzea gonbidatzea. Beraz, bizitzaren erronkei ausardiaz aurre egiteko dei baten aurrean gaude.

Un ejemplo de este arte insurrecto es *Egizu! ¡Hazlo!* del artista Zirika, Miguel Alfredo Hernández Busto. Una instalación compuesta por astillas con forma de letras emergiendo de un tronco de haya con un hacha clavada. Su puesta en escena es una referencia clara a la labor de los aizkolaris vascos en sus competiciones o entrenamientos, pero va más allá. Al examinar detenidamente las palabras que surgen de la madera presentándosenos como si fueran una intrincada "sopa de letras", podemos componer: "Erronka/reto", "desafío", "amorrúa/rabia", "tinko/firme", y "lortu/conseguir". Texto e imagen se conjugan para crear una experiencia que nos lleva a "leer" más allá del ámbito visual.

Egizu! se nos presenta, sí, como un tridimensional poema, pues se despliega en la intersección entre el lenguaje y las artes visuales. Las palabras se convierten en elementos gráficos y la materia se carga con significados poéticos. Con un fin: invitarnos a explorar la relación entre el esfuerzo físico y mental, entre la competición deportiva y la superación personal. Estamos, por lo tanto, ante una llamada a que enfrentemos con determinación los desafíos de la vida.

Zirikak bere lanean euskara erabiltzea aukeratu izanak, nahiz eta bere ama hizkuntza ez izan, bere jaioterriaren herentzia linguistikoarekiko eta kulturalarekiko konpromisoa islatzen du, berak dioenez. Aukera hau euskararekiko zor sentrazioaz elikatzen da, bere eguneroko ingurunean dagoen arren, erabat menderatzen ez duen hizkuntza. Horrek euskal kulturarekiko benetako interesa erakusten du eta sustraiak omentzeko gogoia.

Azken finean, *Egizu!* lanak ekintzara bultzatzen gaitu, baina modu berezian. Aizkoraren berezko indarkeria, nolabait, ez da hain oldarkorra, euskal herri-kirolekin lotuta baitago. Suntsipenera bultzatu beharrean, obrak kiroltasunez jardutera bultzatzen gaitu, gure emozioak eta energia erronka eta lorpen pertsonal bihurtzera. Ekintzarako, norberaren burua gaingintzeko eta etengabe aldatzen ari den mundu honetan aurrean ditugun erronkei buruz hausnartzeko deia da.

Egizu! Lanak desafioa botatzen digu, eta egia deserosoen aurrez aurre jartzen gaitu, ekitera bultzatuz. Bizitza latza izan daitekeela gogorarazten digu, baina baita esanguratsua eta argigarria ere. Aulki erosoetan eserita gauden

La elección de Zirika de emplear el euskera en su obra, a pesar de no ser su lengua materna, según comenta el artista, refleja su compromiso con la herencia lingüística y cultural de su tierra natal. Esta elección se nutre de una sensación de deuda con el euskera, un idioma que, aunque forma parte de su entorno cotidiano, no domina por completo. Esto demuestra un genuino interés por la cultura vasca y un deseo de rendir homenaje a sus raíces.

En última instancia, *Egizu* nos impulsa a la acción, pero lo hace de una manera singular. La violencia inherente al hacha se convierte en una violencia de alguna manera menos agresiva al estar asociada al deporte rural vasco. En lugar de incitarnos a la destrucción, la obra nos insta a actuar deportivamente, a transformar nuestras emociones y energía en desafíos y logros personales. Es una llamada a la acción, a la superación personal y a la reflexión sobre los retos que enfrentamos en un mundo en constante cambio.

Egizu! nos desafía, y nos confronta con verdades incómodas empujándonos a actuar. Nos recuerda que la vida puede ser ardua, pero también significativa y reveladora. Nos exige que no seamos meros espectadores sentados en cómodas

ikusle hutsak ez izatea eskatzen digu, baizik eta aulki horietan iraultzea, altxatzea eta esanahia sortzeko eta gure munduari forma emateko prozesuan aktiboki parte hartzea. Arteak, bere forma guztietan, interpelatzeko, nahasteko eta, agian, erronka onartuz gero, eraldatzeko ahalmena ere baduela gogorarazteko.

Egizu! Zirikaren lan guztia ehuntzen duten elementu errepikarien adibide argi ere aurkezten zaigu. Zura funtsezko materiala da, eta letrek eta hitzek, berriz, bere ekarpena egiten dute: lirika. Eta euskal kultura, beti atzeko oihala. Baina, agian, azpimarragarriena ikusleari etengabe egiten zaion gonbidapena da, behaketa hutsa gainditzeko eta, horren orde, ekintzan murgiltzeko eta gure inguruko arazo globalei aurre egiteko. Zirikaren obra bakoitzean, ekintza erreflexiborako eta eraldaketa sozialerako dei bat aurkitzen dugu.

sillas, sino que nos revolbamos en ellas, nos levantemos y participemos activamente en el proceso de crear significado y dar forma a nuestro mundo. Un recordatorio de que el arte, en todas sus formas, tiene también el poder de interpelarnos, perturbarnos y, quizá, si aceptamos el reto, en transformarnos.

Egizu! ¡Hazlo! se nos presenta también como claro ejemplo de los elementos recurrentes que tejen todo el trabajo de Zirika. La madera, como material fundamental, mientras que las letras y palabras, aportan su lírica. Y la cultura vasca, siempre como telón de fondo. Pero quizás lo más destacable es la constante invitación al espectador a trascender el mero acto de observar y, en su lugar, a sumergirse en la acción y a enfrentar las problemáticas globales que nos rodean. En cada obra de Zirika, encontramos una llamada a la acción reflexiva y la transformación social.

Jesús Armando Ramírez Otálvaro

IMPRECISIÓN #1

Dorleta Ortiz de Elguea

Arte Vital Lehiaketan saritua izan den Jesús Ramírez-en (Cali, Kolonbia 1993) lanari aurre egin behar diogunean, lehenik eta behin familiartasun sentsazioa sentitzen dugu, nolabaiteko egonezinezko patina batez hornitua. Eta, hain zuzen ere, hitz hori, familiartasuna, bere lanaren gakoetako bat da; izan ere, artista gaztea gure existentziaren oroitzapenen ezagutza osatzen duten familia-argazkiek bezain eguneroko eta itxuraz onberak diren objektuek liluratu baitute, guztiok dauzkagunak eta, oro har, jabe bakoitzaren plano emozional eta intimotik kanpo inolako garrantzirik ez dutenak. Izan ere, paper gaineko ikatzez egindako irudi honetan, denok ezagutzen dugu imaginario kolektiboan dagoen irudi bat, zeinarekin identifikatzen baikara: hiru haur-irudi eta nagusiagoa dirudien beste bat dituen posatu bat, edozein etxetako egongelaren intimitatean. Horraino ez dugu ezer kezagarriarik aurkitzen bere obran konstante bat den motibo horretan, eta horren adibide garbia da aztergai duguna; hala ere, Jesús Ramírezek hari buruz egiten duen

Cuando nos enfrentamos a la obra de Jesús Ramírez (Cali, Colombia 1993) galardonada en el Certamen Arte Vital, lo primero que nos asalta es una sensación de familiaridad aderezada con una pátina un tanto indefinida de inquietud. Y es precisamente esa palabra, familiaridad, una de las claves de su obra, pues el joven artista ha sido seducido por unos objetos tan cotidianos y aparentemente bondadosos como las fotografías familiares que conforman el bagaje de recuerdos de nuestra existencia, algo que quien más quien menos posee y al que por lo general no se le otorga ninguna trascendencia, fuera del plano emocional e íntimo de cada propietario, de hecho, en esta imagen, realizada en carboncillo sobre papel, todos reconocemos una estampa que está en el imaginario colectivo y con la que nos identificamos: un posado con tres figuras infantiles y otra que parece ser más mayor en la intimidad de la sala de estar de un hogar cualquiera. Hasta ahí nada inquietante encontramos en este motivo, que es una constante en su obra, de la

JESÚS ARMANDO RAMÍREZ OTALVARO

Imprecisión #1

Dibujo en carboncillo y aerosol negro *sobre papel guarro*

100x70

tratamenduak kutsu misteriotsua ematen die, bere errepresentazioek inguratzen gaituztenean sortzen zaigun ego-nezin bitxi hori eragiten diguna, artistak berriki egin duen bakarkako erakusketa batean gertatu zen bezala. Bertan, ikatz-zirizko marrazki sorta bat aurkeztu zigun, paperezko euskarrian, hainbat formatutan, baita tamaina handiko horman egindako esku-hartze zuzen bat ere; aipatutako argazkietan inspiratutako zenbait irudi, beren bizitzako une garrantzitsuak bizi dituzten pertsonen osatuak, hala nola, ezteiak, bataioak edo familia-bilerak, askotan talentua baino asmo on gehiago zuten argazki haietan hilezko geratu direnak, baina arte-sentsibilitate handiko begi batek liluragarri deritzenak; izan ere, argazki horietan ikusten du giza kulturetan hain muin handia duen zerbaiten testigantza grafikoa eta dokumentala, hau da, familiarena, eta, kasu zehatz honetan, mendealdean hain ongi ezagutzen dugun familia judu-kristau eta heteropatriarkalarena. Ikuspegi horren pean, subjektibotasunetik abiatuta, Jesusek ibilbide plastiko bat egiten du, eta horrek ezohiko subjektibotasun ustekabera eramaten du. Subjektibotasunaren eta objektibotasunaren sinkretismo borobila plano berean betetzen da, beren lehen intentzio erabat intimo eta emozionaletik, beraientzat berezia zen une batean erretratatzeko asmoa zuten pertsonaiekin, artistaren tratamendu berritzailetik igaro ondoren, antropologia sozialaren parte diren errotuetan adibide anonimo bihurtzen dira, eta hori guztiz objektiboa da. Ezinbestekoa da marrazki horien alderdi plastikoa eta artisaua aipatzea; izan ere, egilearen eskuak anonimo

cual es un claro ejemplo la que nos ocupa, sin embargo, el tratamiento que de él hace Jesús Ramírez les confiere un halo misterioso, provocador de ese extraño desasosiego que nos invade cuando estamos rodeados por sus representaciones, como fue el caso en una exposición individual que el artista realizó recientemente. En ella nos presentaba una serie de dibujos al carboncillo en soporte de papel en diferentes formatos, así como una intervención directa en la pared de considerable tamaño; una serie de imágenes inspiradas en las ya mencionadas fotografías, pobladas por personas corrientes en momentos importantes de su vida, verbigracia, bodas, bautizos o reuniones familiares que han quedado inmortalizadas en aquellas instantáneas que en numerosas ocasiones estaban más cargadas de buenas intenciones que de talento, pero que un ojo con acusada sensibilidad artística encuentra fascinantes, pues en ellas ve el testimonio gráfico y documental de algo tan medular en las culturas humanas como es la familia, y en este caso concreto la familia judeocristiana y heteropatriarcal que tan bien conocemos en occidente. Es bajo ese prisma, partiendo desde lo subjetivo, que Jesús recorre una trayectoria plástica que le va llevando a una objetividad inusitada, inesperada. El rotundo sincretismo de la subjetividad y la objetividad se ve cumplido en un mismo plano, con los mismos personajes, que desde su primera intención completamente íntima y emocional de retratarse en un momento especial solamente para ellos, tras pasar por el novedoso tratamiento del artista, se convierten en

erretratatu ditu, apur bat zehaztugabeak. Teknika horrek sendotasun handiz betetzen du familiaren irudiaren funtzio objektibatzailea, eta protagonistak XIX. mendean, zientzia eta sineskeria nahasten zirenean, zientzialari, jakin-min eta espiritisten gozamenerako egiten zituzten fantasmagoriak gogorarazten dituzte. Ikerketa plastiko hori guztia biltzen duen izenburua "Zehaztugabetasunak/ Imprecisiones" da, eta Arte Vital Lehiaketan saritutako lana pieza esanguratsu eta adierazgarria da, forma artistikoan irudikatu-tako mikrounibertso oso batek osatzen duenaren adibide bikaina, baina plastikak artearekin berarekin zerikusirik ez duten beste sinesmen batzuegatik garamatzan ibilgailu soil gisa jokatzeko duena, berak interpreta ditzakeen arren. Bide horretatik joanda, Jesús esperimentatzen ari da eta gertaera ugari erasotzen diote bazterbideetatik, alternatiba bana eskainiz, aukera berriak. Aurkitutako objektuetatik, paper- edo zabor-edukiontzien ondoan utzitako familia-albumetatik, merkatu txiki desordenatuetatik erreskatatutako beste hainbestetatik, garrantzi gutxiko beste mila gauzaren artean grazia-rik gabe nahastuta, argazki zahar horien atzealdean idatzita agertzen diren testuetaraino, diskurtso batez lagundutako edo diskurtsorik gabeko irudi baten aldatetataraino, irudien egitura, fokuratzeko, poseak, enkoaraketa, pertsonaien kokapena, argazki baten barruko argazkia, hau da, meta-fotografia, guztia ikertu, disezti- natu, hausnartu eta, jakina, irudikatu egin dezake artistak, betiere testuingurutik ateratzen duen eta eraldatzailea den bere ikuspegitik.

Ejemplos anónimos de rituales que forman ya parte de la antropología social, lo cual resulta completamente objetivo. Es indispensable mencionar la parte plástica y artesanal de estos dibujos, pues la mano de su ejecutante los ha retratado anónimos, un tanto desdibujados, técnica que cumple con gran solvencia su función objetivadora de la imagen familiar y sus protagonistas resultan evocadores de aquellas fantasmagorías que allá por el siglo XIX, en el que la ciencia y la superstición se entremezclaban, hacían las delicias de científicos, curiosos y espiritistas. El título que engloba toda esta investigación plástica es "Imprecisiones", y la obra galardonada en el Certamen Arte Vital es una pieza significativa y elocuente, un magnífico ejemplo de lo que compone todo un microuniverso representado en forma artística, pero en el cual la plástica se comporta como un mero vehículo que nos lleva por otros vericuetos que nada tienen que ver con el arte en sí, aunque pueden ser interpretados por él. Transitando por esta vía, Jesús va experimentando y son numerosos los eventos que le asaltan desde los arcaes ofreciéndole sendas alternativas, nuevas posibilidades. Desde los objetos encontrados, álbumes familiares abandonados junto a contenedores de papel o de basura, otros tantos rescatados de desordenados rastrillos donde yacían desangelados entre otras mil cosas de poca importancia, hasta los textos que aparecen escritos en el dorso de esas viejas fotografías, las variaciones de una imagen acompañada de un discurso, o exenta de él, la estructura de las imágenes, el enfoque, las poses,

Lan bukaezin hau aurrera doan bitartean, ez dira gutxi bere sortzailearen gogamenari erasotzen dioten hausnarketak, hala nola, gizakiak bere familiaren oroimena gordezko duen premia, bere irudiak eta dokumentuak errotzeko grinaz beterik, iraupena ziurtatu nahian, erritual hau ahanzturaren aurkako errebeldia bihurtuz. Familia-album anonimo eta abandonatu horiek dira, hain zuzen ere, tristura sortzen duten objektuak, beren helburuak huts egiten duelako, eta malenkonia sentimendu hori da, baita heriotzarena ere, Ramírezen obran hainbesteko trebetasunez irudikatua dagoena eta hainbeste kezkatzen gaituena.

Ahaztu behar ez den beste alderdi bat, hala obran nola bere inspirazio-iturrian, irudi figuratibo orok duen izaera narratiboa da, literaturarekin ahaidetuta dagoena. Aztertzen ari garen kasu zehatzean, egileak mikrokontakizunarekin lotzen du tratatzen duen irudia; izan ere, ikuslearen irudimenarekin zuzenean lotzen da, eta era askotako istorioak inspiratzen dizkio, eta horiek deskodetzen ari den adimenaren arabera, istorio idilikoak izan daitezke, bai eta txarrak ere. Laburbilduz, esan dezakegu sortzaile honek hasitako bideak, betiere sotiltasun txikienetatik abiatuta,

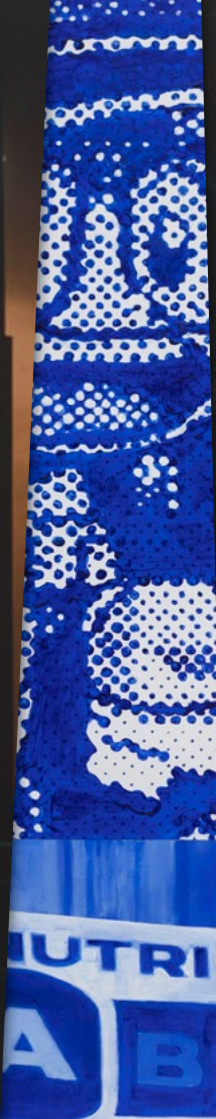
el encuadre, la posición de los personajes, la fotografía dentro de una fotografía, es decir, la metafotografía, todo es susceptible de ser investigado, diseccionado, meditado y por supuesto representado por el artista, siempre desde su propia visión descontextualizadora y transformadora.

Mientras este trabajo inacabable transcurre, no son pocas las reflexiones que asaltan la mente de su creador, tales como el apremio del humano por guardar constancia de su memoria familiar, atesorando sus imágenes y documentos en un afán de arraigamiento, queriendo asegurar la permanencia, convirtiendo este ritual en un acto de rebeldía contra el olvido. Son precisamente esos álbumes familiares anónimos y abandonados un objeto que produce tristeza por lo fallido de su objetivo, y es ese sentimiento de melancolía, incluso de muerte, el que con tanto tino está representado en la obra de Ramírez y el que tanto nos inquieta.

Otro aspecto que no hay que olvidar, tanto en la obra como en su fuente de inspiración es el carácter narrativo que toda imagen figurativa encierra y que está emparejado con la literatura. En el caso concreto que nos ocupa,

aukera artistiko, poetiko eta filosofikoen sorta paregabea eskaintzen duela, nolabait gogora ekarriz Aby Warburg-en lan monumentala, Atlas Mnemosyne izeneko, non gizadiaren historia artistiko, estetiko eta sinboliko guztia ia testurik gabeko irudien segida pilo batean irudikatu nahi izan zuen. A priori, Jesús Ramírez garatzen ari den lanak ez dirudi hain harrigarria bere izaera intimoagatik, baina, beste gauza batzuen artean, Warburg-enarekin du komunean bere izaera infinitua; horregatik, artistak konbentzimenduz adierazten du horretan sakontzen jarraituko duela, proiektu artistiko gisa ez ezik, bizi-proiektu gisa ere.

su autor relaciona la imagen que trata con el microrrelato, ya que conecta directamente con la imaginación del espectador inspirándole historias de muy diversa índole y que dependiendo de la mente que las esté descodificando, pudieran ser tanto historias idílicas como tornarse siniestras. En síntesis, podemos afirmar que el camino emprendido por este creador, siempre desde las más leves sutilezas, ofrece un inabarcable ramillete de posibilidades artísticas, poéticas y filosóficas, trayéndonos de alguna manera a la memoria la monumental obra de Aby Warburg, el Atlas Mnemosyne, donde quiso representar en una apabullante sucesión de imágenes casi sin texto toda la historia artística, estética y simbólica de la humanidad. A priori, el trabajo que está desarrollando Jesús Ramírez no parece tan epatante por su índole íntima, sin embargo, entre otras cosas, tiene en común con el de Warburg su carácter infinito, es por ello que el artista manifiesta con convicción que seguirá ahondando en él no ya como un proyecto artístico, sino vital.

AUKERATUTAKO LANAK OBRAS SELECCIONADAS

- Vicente Sellés Llorca
- Juan Ramón Ruiz Hernandez
- Helicerio Alijo Lorenzo
- Txemi Ircio
- Félix Alangua Saez De Ibarra
- Miguel Angel Medina Alonso
- Dorleta Ortiz de Elguea
- Josune Rodríguez García
- Zigor Urrutia Revuelta
- David Guerrero Díez
- Sergio Marcos Pérez
- Unai Alonso / Sergio Marcos
- Yone Estivariz Urraca
- Irune Ortíz Domingo
- José María Hernández González
- Fernando Gil Cid
- Antonio Meneses Becerra
- Ainara Guevara Ros
- Adrián García García
- Lorena Aduna Larriba
- Marcos Nieto Gutiérrez
- Itzal García Argüello
- Jorge López Marrón
- Alex Mosquera Bustos
- Aitor Laúpe
- Iñaki Zúñiga Ruíz de Larrínaga
- Alejandro Alaña Aramburu
- Miguel Ángel López de Ondátegui
- Aratz Ruiz Bahón
- Josu Izarra García
- Ismael Alonso Rodriguez
- Iñaki Reguero Nieves
- Josean Pablos López
- Ernesto Fernández de Jauregui
- Raquel Echevarria López de Foronda
- Jenni Alvarado Rodilla
- Paco San Miguel Asensio
- Manuel Pérez de Arrilucea Menoyo
- Eduardo Alsasua García
- Vicente Contreras Usategui
- Márcois Ramos Gómez
- Luis García de Albéniz Ibisate
- Elena Beltrán de Guevara
- Adrián Rodríguez Ruiz de Azúa

VICENTE SELLÉS LLORCA

Epílogo

Fotografía

52x52

JUAN RAMÓN RUIZ HERNANDEZ

Sed

Tiza sobre madrea

89x140

TXEMI IRCIO
Nuevas iconografías
Fotografía
40x55

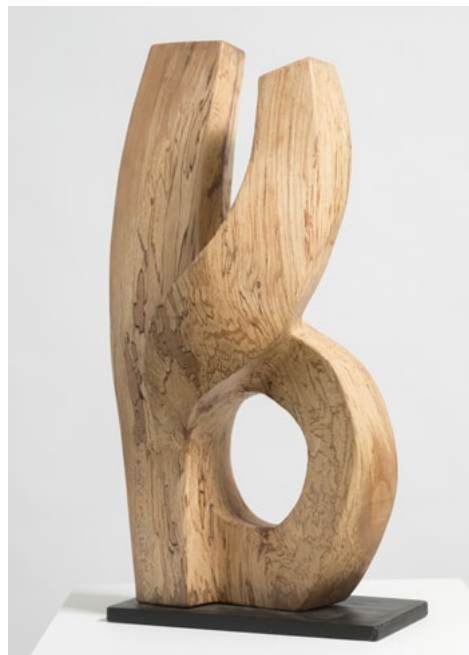
HELICERIO ALIJO LORENZO
Globalización y cambio climático
Escultura en barro
50x50x50

MIGUEL ANGEL MEDINA ALONSO

Cansado al atardecer

Mixta, acrílico, óleo y collage sobre lienzo

100x62

FÉLIX ALANGUA SAEZ DE IBARRA

Lotuta

Escultura

0,8x0,4x0,25

DORLETA ORTIZ DE ELGUEA GARCÍA DE LA TORRE

El bosque de la mente

Óleo sobre lienzo

146x114

JOSUNE RODRÍGUEZ GARCÍA

Recuerdo sonoro-visual del paisaje de la noche que nací

Acrílico

3 Piezas, 50x70

ZIGOR URRUTIA REVUELTA

Estrategias para el diálogo (ensayo01)

Técnica mixta sobre cartón

150x150

DAVID GUERRERO DÍEZ

Ave del paraíso

Fotografía

Foto: 60x90. Marco: 91x61. Código qr: 9,5x9,5

SERGIO MARCOS PÉREZ

C-15

Técnica mixta sobre papel de acuarela

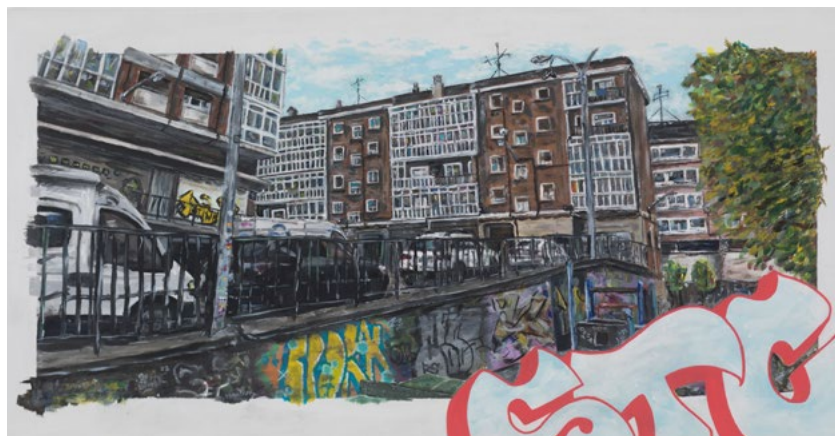
20x297

UNAI ALONSO CASTILLA / SERGIO MARCOS PÉREZ

El parque

Óleo sobre lienzo

50x100

YONE ESTIVARIZ URRACA

La misma canción

Fotografía

107x75

IRUNE ORTÍZ DOMINGO

Nostalgia en Londres

Óleo sobre tabla

60x90

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Karbah-de-ait-benhaddou

Acrílico sobre lienzo

116x81

FERNANDO GIL CID

This way

Fotografía

50x70

ANTONIO MENESES BECERRA

Alora

Mixta

130x90

AINARA GUEVARA ROS

Desioak airean

Tinta sobre papel y fototransfer

50x60

ADRIÁN GARCÍA GARCÍA

Komorebi

Fotografía

100x70

LORENA ADUNA LARRIBA

Laberinto virtual

Óleo sobre tabla dm

100x73

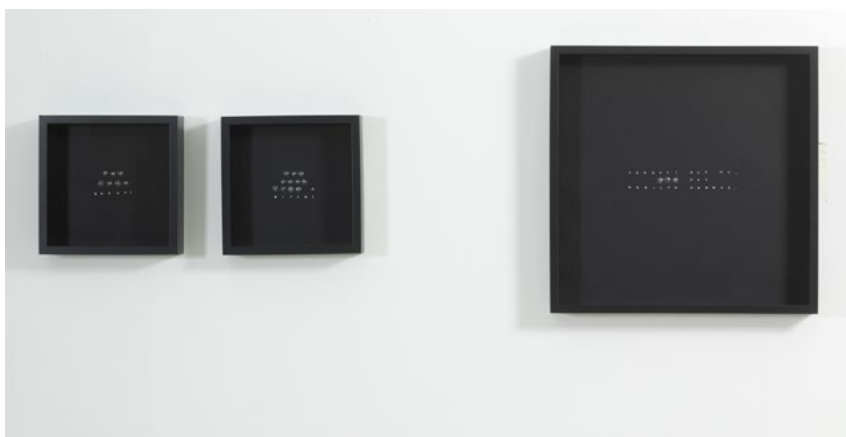

MARCOS NIETO GUTIÉRREZ

Perímetro del vacío

Escultura

100x45x40

ITZAL GARCÍA ARGÜELLO

I'm not Marilyn Monroe

Instalación

150x52x7

JORGE LÓPEZ MARRÓN

Escalas de poder

Acuarela sobre papel

116x89

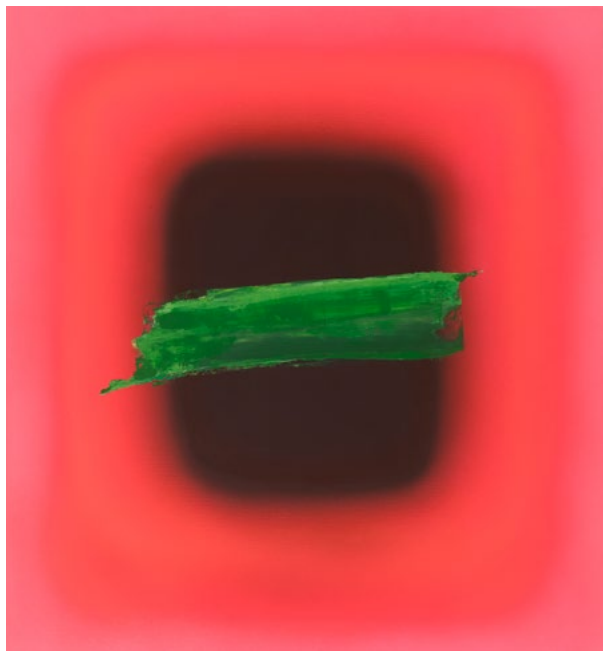
ALEX MOSQUERA BUSTOS

Instantes nocturnos

Acrílico sobre lienzo

50x115

AITOR LAÚPE

Inflexión

Acrílico sobre lienzo tensado

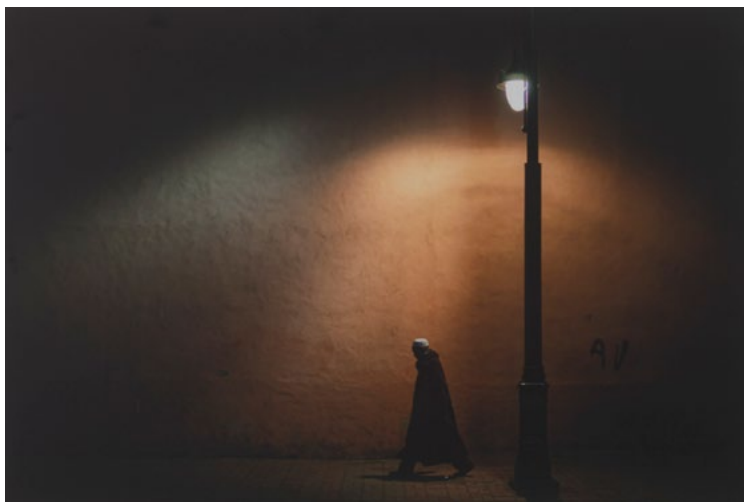
110x120

IÑAKI ZÚÑIGA RUÍZ DE LARRÍNAGA

I see you

Fotografía en aluminio

90x60

ALEJANDRO ALAÑA ARAMBURU

Valerio giuliana

Óleo sobre lienzo

120x80

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE ONDÁTEGUI HERCE

Raíces

Escultura - papel

65x52x8

ARATZ RUIZ BAHÓN

Nutri-score

Acrílico y spay sobre lienzo

100x81

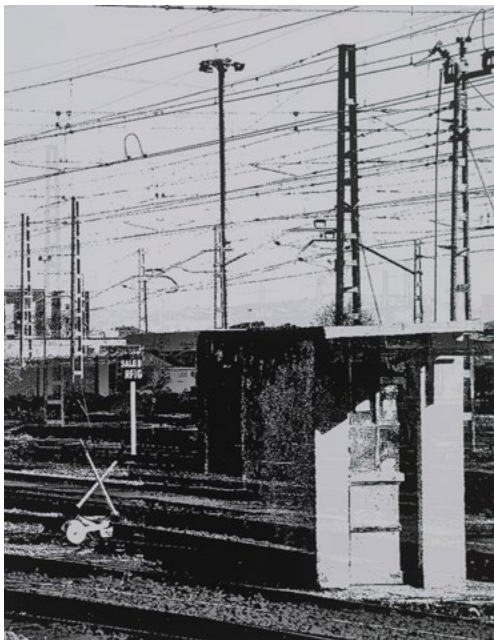

JOSU IZARRA GARCÍA

Energía inteligente

Fotografía generada por IA

60x80

ISMAEL ALONSO RODRIGUEZ

Caminando juntos

Fotografía analógica impresa en PVC

50x64,20

IÑAKI REGUERO NIEVES

Por la mañana

Fotografía

Argazkigintza

48x63,5

JOSEAN PABLOS LÓPEZ

40 Portraits of not me

Sintografía impresa sobre dibond

149x93

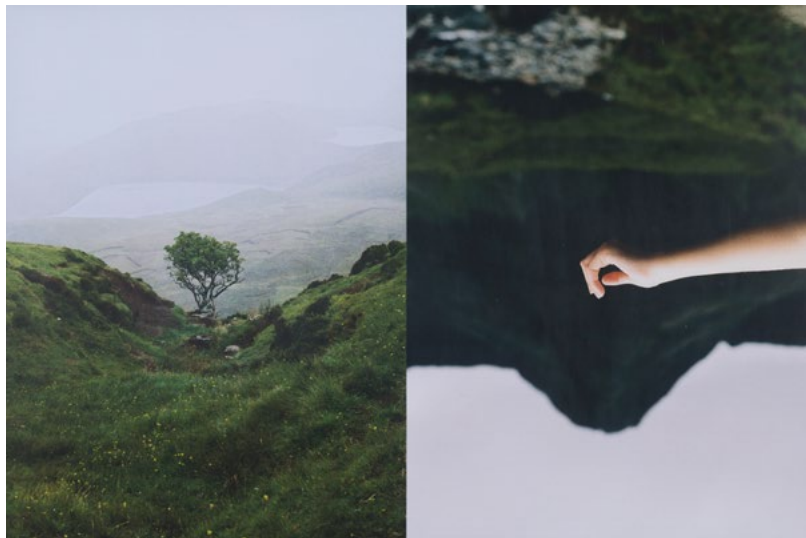
ERNESTO FERNÁNDEZ DE JAUREGUI LARRAURI

Nefertiti

Escultura de malla, chapa y acrílico

65x35x35

RAQUEL ECHEVARRIA LÓPEZ DE FORONDA

La naturaleza que habita

Fotografía

40x60

JENNI ALVARADO RODILLA

Neguburua

Acrílico y spray sobre lino

149x110

PACO SAN MIGUEL ASENSIO

Ada blanca

Escultura de mármol de carrara

70x16

MANUEL PÉREZ DE ARRILUCEA

No

Collage

38x30

EDUARDO ALSASUA GARCÍA

Peligro obras

Óleo y acrílico sobre lienzo

100x150

VICENTE CONTRERAS USATEGUI

Nadie nos ve

Cianotipia en papel de grano grueso

104x80

MÁRCOIS RAMOS GÓMEZ

Tejado entre la maleza

Tinta china sobre lienzo

116x97

LUIS GARCÍA DE ALBÉNIZ IBISATE

Artisanos de la piedra

Grabado calcográfico

50x40x34

ELENA BELTRÁN DE GUEVARA

Mar de silencio

Fotografía

37x37

ADRIÁN RODRÍGUEZ RUIZ DE AZÚA

Detrás de un producto

Dibujo a bolígrafo sobre papel

29x21

LEHIAKETA 2023 CERTAMEN

Arte Vital

Vital FUNDACIÓN
FUNDAZIOA

ZAS KULTUR
ESPAZIOA