

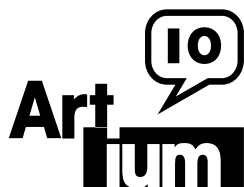
TIEMPO Y URGENCIA (GUERNICA)

DENBORA ETA PREMIA
TIME AND URGENCY
TEMPS ET URGENCE

José Ramón Amondarain

2012/03/31 > 2012/09/02

Arte Garaikideko
Euskal Zentro-Museoa

Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo

Basque Museum-Center
of Contemporary Art

Musée Basque-Centre
d'Art Contemporain

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org

José Ramon Amondarrain artistaren *Denbora eta premia (Guernica)* proiektua irudikapenaren mugez inguruko ikerketa sakon baten emaitza da. *Urgencia* (premia) izeneko instalazio batek eta 8 argazkiren 1:1 eskalan *gouache* teknikarekin egindako erreproduzioak osatzen dute proiektua.

Urgencia (Guernica-ren anagrama) tamaina handiko 8 oihalek osatutako instalazioa da, arteari, eta haren muga eta eginkizunei buruzko saiakera anizkuna, duela 75 urte egindako margolan enblematikoaren –Picassoren *Guernica*-ren– irudikapenaren bidez. Proposamen honekin J. R. Amondarrainek eta ARTIUMek lanaren prozesua aletu nahi izan dute, haren ikono balioa aztertu eta gaur egun duen hedaduraren inguruan gogoeta egin.

Erakusketa, Gernikaren bonbardaketaren eta Pablo Picassok lan bikain hau egitearen 75. urteurrena betetzearekin batera egingo da. Izan ere, gertakizun hark eragin zion –eta baita Europako eta mundu osoko herri iritziari ere– gaitziduraren ondorioz eman zion bere lanari sarraskitutako herriaren izena. Gaur egun mito bihurtu den margolana, denboragabetasunaren edota, hobeto esanda, etengabeko denborazkotasunaren –denbora errearen barruan edota haren aldameneari– adibide da, eta arteari era askotako ikuspuntutatik– gizartea, ekonomia, kultura, politika,

gogoetabidea, ikonoak...– ematen zaion arretaren mamitzea.

Gaur egun donostiar artistak jarraitu duen prozesuaren antzeko bidea eginez, *Guernica* premiazko egoera batean egin zen eta oso denbora jakinean, gerra zibila bete-betez zegoela. Espainiar Errepublikaren gobernuak 1937. urtearen hasieran Picassori egindako mandatuaren emaitza da, Parisko Nazioarteko Erakusketako bere pabiloirako. Dora Maar argazkilariak egikeraren prozesua dokumentatu zuen eta gaur, J. R. Amondarrainek argazki haiek erabili ditu bere lana burutzeko.

Erakusketa

Mimesia, kopia eta jatorrizkoa funtsezko kontzeptuak dira erakusketa honetan. Amondarrainek lanak margolanaren denborazkotasunera garamatza, etapa eta gauzatze batzuen eta besteen bidez haren inguruan birpentsarazteko. Lan honetan, denbora luzatu egiten du artistak, gogoan izan behar da 1937an Picassok hilabete inguruan burutu zuela lana eta horrenbestez, haren bat-bateko prozesu mentalak halako kamera geldian erabili dira eta Amondarrainek bere bat-bateko prozesu mentaletan aztertu, digeritu eta bere gain hartu ditu, denborarik gabeko segida bizi batean sarrarazten gaituen sortze-begizta batean.

Irudikapenen eta erreproduzioen joko bat sortzen da; margolan bati argazkiak egin zaizkio eta argazki horiek, gaur egun, margotu egin dira, bi dimentsio bilduz: argazkian

agertzen den margolana eta argazkia bera. Bestearena denaz jabetze honen bidez, egite-prozesua aletzen da, lanaren ikono balioa eta esanahia aztertzen dira, haren etengabeko gaurkotasuna egiaztatuz eta gogoetabide antifetixista eta aurazkoen paradoxak nabarmenduz, hala eskatzen baitu arteak bere buruaz eta egungoa bezalako gizarte batean duen eginkizunaz planteatzen duen eztabaidak.

Erakusketa kronologikoki erakusteko diseinatu da, lehen zirriborrotik hasi eta azken aurkezpenerraino. Bilakaera horren pausoak batzuk besteetatik bereizirik kokatu dira, horrela bisitariak bata bestearen ondoren aurkituko ditu zortzi oihalak, bere denboraren eta zentzumenen esperientziarekin jolastuz, eta jatorrizko tamaina¹ izango duen margolanaren egite-prozesuaren barruan sartuko da, hala intelektualki nola emozionalki. Ibilbidearen bukaeran lan amaitua, gaur ezagutzen duguna, egongo da ikusgai, beste teknika bat erabiliz Dora Maar-en jatorrizko argazkiak

erreproduzitzen dituzten 8 *gouache*ak lagun dituela. Bide horretan, bakoitzak bere esperientzia biziko du, baina prozesuarekiko topaketan, geruzak bata bestearen gainean jarriz doazela, igarotako denboraren, eta margolanaren inguruko galdera eta gogoeten bidez, historiak estali duen esanahi ugarien errezela kendu izango dio, neurri handi batean.

Proiektu honen eta Picassoren *Guernicaren* arteko beste lotura nagusietako bat, biak egin diren asalduzko unearen garrantzia da – une erabakigarriak inondik ere–, eta kulturak eta arteak bietan (izan) duten eginkizuna. Ez dirudi gehiegi esatea denik gizartearen eta ekonomiaren egungo egoera ezin utsizkoa dela, derrigor aldaketa bat eskatzen duena, sistemaren krisiak eragina, jarrerak eta intransigentzia erradikalizatzeko arriskua areagotuko duena. Berriro arnasa hartzen ikasi beharko dugun eremua.

Denbora eta premia (Guernica) ARTIUM Bildumaren proiektua da.

¹ Lana osatzen duten 8 oihaleetako bakoitzaren neurriak 347 x 767cm dira. Jatorrizkoarekin alderatuz, 10 zentimetro luzeagoak dira eta garaieran, proportzioz dagokiena, tamainaren aurrean sentipen fisiko bera izateko, baina inork ez dezan pentsa faltsutze, kopia edo erreproduktzio bat egiteko asmorik dagoenik.

CAS

El proyecto *Tiempo y urgencia* (*Guernica*) del artista José Ramón Amondarain es el resultado de una profunda investigación alrededor de los límites de la representación. El proyecto está compuesto por una obra-instalación, titulada *Urgencia*, y la realización en *gouache* a escala 1:1 de 8 fotografías.

Urgencia (anagrama de *Guernica*) es una enorme instalación que comprende 8 lienzos de grandes proporciones que supone un ensayo múltiple sobre el arte, sus límites y funciones, a través de la representación del emblemático cuadro realizado hoy hace 75 años, el *Guernica* de Pablo Picasso. A través de esta propuesta, J. R. Amondarain y ARTIUM desgranar el proceso de ejecución de la obra, analizan su valor icónico y reflexionan sobre sus proyecciones en la actualidad.

La exposición coincide con el 75 aniversario del bombardeo de Gernika y la realización de esta gran obra de Pablo Picasso a la que da el nombre de la villa debido a la indignación que el suceso produjo en el artista, al igual que en la opinión pública europea y el resto del mundo. La pintura, hoy mítica, se convierte en un ejemplo de cómo es posible la atemporalidad o, mejor dicho, la continua temporalidad dentro de o paralela al tiempo real, y encarna la atención social dirigida al arte desde múltiples perspectivas y puntos de vista – sociales, económicos, culturales, políticos, discursivos, icónicos.

El *Guernica*, en un proceso paralelo al seguido hoy por el autor donostiarra, fue realizada con una gran urgencia y en un tiempo muy determinado, en plena guerra civil. Su ejecución respondía a un encargo que realizara a inicios de 1937 el gobierno de la República española a Picasso, para incluirla en su pabellón de la Exposición Internacional de París. La fotógrafa Dora Maar documentó el proceso de su realización y, hoy, J. R. Amondarain ha utilizado aquellas instantáneas para realizar su obra.

La exposición

Mimesis, copia y original se convierten en conceptos clave a la hora de acercarse al discurso expositivo. El trabajo de Amondarain nos lleva al interior temporal del cuadro, para repensarlo a través de sus distintas etapas y ejecuciones. En esta obra, el artista aborda un estiramiento del tiempo, hay que recordar que en 1937 Picasso la ejecutó en alrededor de un mes, de tal manera que sus instantáneos procesos mentales son ahora tratados en una suerte de cámara lenta y analizados, digeridos y asumidos por los instantáneos procesos mentales de Amondarain, en un rizo creativo que nos hace introducirnos en una intensa secuencia atemporal.

Se realiza un juego crítico y subjetivo de representaciones y reproducciones; una pintura que es fotografiada y unas fotografías que en un bucle son hoy pintadas, en dos dimensiones distintas, la del cuadro incluido en la imagen y la de la propia imagen. A través de esta práctica de apropiacionismo, se desgrana

el proceso de ejecución, se analiza el valor icónico de la obra y su discurso para constatar su actualidad permanente y resaltar las paradojas discursivas antifetichistas y auráticas que se plantean dentro del debate que el propio arte realiza sobre sí mismo y su papel en una sociedad como la actual.

La exposición está diseñada para ser mostrada cronológicamente, desde el que fue el primer abocetamiento hasta su finalización. Estos estados se sitúan aislados unos de los otros, de tal manera que el espectador irá encontrándose consecutivamente con cada uno de los ocho lienzos, jugando con su experiencia temporal y sensorial, sintiéndose inmerso tanto intelectual como emocionalmente en el proceso de ejecución de la obra, al tamaño del original.¹ Al final del recorrido se cita la obra, tal y como la conocemos hoy, acompañada de los 8 *gouaches* que reproducen en otra técnica, a través de una mediación, las fotos originales de Dora Maar. La experiencia hasta llegar a ella será

particular de cada uno, pero en el encuentro con el proceso, a lo largo de las sucesivas capas, el tiempo transcurrido, las preguntas y reflexiones en torno a la pintura, a su realización, habrá retirado en gran medida de la obra el velo de múltiples significantes con las que la historia la ha cubierto.

Otra de las principales conexiones entre la realización de este proyecto y el *Guernica* de Picasso es el peso del momento convulso en el que son realizadas, momentos decisivos de la historia, y el papel que la cultura y el arte juegan en ella. No parece que sea demasiado arriesgar si definimos la actual situación social y económica como insostenible, abocada al cambio, provocada por una crisis del sistema, no sin pasar antes por el peligro de una mayor radicalización de posicionamientos e intransigencias. Un espacio donde tendremos que aprender de nuevo a respirar.

Tiempo y urgencia (Guernica) es un proyecto de la Colección ARTIUM.

¹ Las dimensiones de cada uno de los 8 lienzos que componen la obra son 347 x 767cm. Han variado respecto de la longitud original en 10 centímetros y la altura proporcional para preservar la misma sensación física frente a su tamaño, pero evitando que se pueda entender que existe una intención de realizar una falsificación, réplica o reproducción.

ING

Artist José Ramón Amondarain's project *Time and urgency (Guernica)* is the outcome of extensive research into the limits of representation. The project consists of an installation work titled *Urgencia* (urgency) and the 1:1 reproduction of 8 photographs in gouache.

Urgencia (an anagram of Guernica) is an enormous installation comprising 8 large canvases that represents a manifold analysis of art, its boundaries and functions, through the representation of the iconic painting made 75 years ago today, *Guernica* by Pablo Picasso. Through this proposal, J. R. Amondarain and ARTIUM take a closer look at the process of creating the work, analyze its iconic value and reflect on its impact today.

The exhibition coincides with the 75th anniversary of the bombing of Guernica and Pablo Picasso's creation of this great work, named after the town because of the indignation the event sparked in the artist, as it had in public opinion in Europe and the rest of the world. The now legendary

painting becomes an example of how atemporality, or rather continuing temporality within or parallel to real time, is possible, and embodies the social attention directed to art from multiple perspectives and viewpoints – social, economic, cultural, political, discursive and iconic.

In a process paralleling that followed today by this artist from San Sebastián, *Guernica* was created with great urgency and at a very specific time, in the midst of the Spanish Civil War. It was adapted from a work commissioned from Picasso by the government of the Spanish Republic for the Spanish pavilion at the Paris International Exposition. Photographer Dora Maar documented the process of its creation, and J. R. Amondarain has used these snapshots today to create his work.

The exhibition

Mimesis, copy and original become key concepts when approaching the exhibition discourse. Amondarain's work brings us to the temporal interior of the painting to rethink it through its different stages and renderings.

In this work the artist undertakes a lengthening of time—it should be remembered that Picasso created the work in the space of about a month in 1937—in such a way that Picasso's instantaneous mental processes are today dealt with in a sort of slow motion and analyzed, digested and assumed by Amondarain's instantaneous mental processes in a creative loop that leads us to enter an intense atemporal sequence.

A set of representations and reproductions is created; a painting that is photographed and photographs that are today painted in a loop, in two different dimensions: that of the painting included in the image and that of the image itself. Through this practice of appropriationism the creation process is laid bare; the iconic value of the work and its discourse are analyzed to confirm its abiding actuality and to highlight the anti-fetishistic and auratic discursive paradoxes raised within the debate that art itself creates about itself and its role in a society like the present.

The exhibition is designed to be shown chronologically, from the initial preliminary sketches to its final presentation. These states are situated in isolation from each other in such a way that the spectator will come upon each of the eight canvases in succession, playing with his temporal and sensory experience, feeling

immersed both intellectually and emotionally in the process of executing the work in original size¹. At the end of the tour is the finished work as we know it today, accompanied by the 8 *gouaches* reproducing Dora Maar's original photographs using another technique, through a mediation. The experience up to arriving here will be unique to each individual, but in the encounter with the process, over successive layers, the time elapsed, questions and reflections on painting, how it is created, will largely have lifted the veil of multiple signifiers in which history has cloaked the work.

Another major connection between the realization of this project and Picasso's *Guernica* is the weight of the tumultuous moment in which they are created, decisive moments in history, and the role culture and art play in it. It would not seem excessive to hazard a definition of the current social and economic situation as unsustainable, doomed to change, provoked by a systemic crisis, not without passing through the danger of further radicalization of positions and intransigence. In such circumstances, we will all have to relearn how to breathe.

Time and urgency (Guernica) is a project of the ARTIUM Collection.

¹ The dimensions of each of the canvases that make up the work are 347 x 767 cm. There is a difference of 10 centimeters with respect to the original length and a proportional height adjustment to preserve the same physical sensation of its size but taking care it not be understood that there is an intention to create a forgery, replica or reproduction.

FRA

Le projet *Temps et urgence* (*Guernica*) de l'artiste José Ramón Amondarain est le résultat d'une profonde recherche autour des limites de la représentation. Le projet est composé d'une œuvre-installation, intitulée *Urgencia* (urgence) et de la reproduction en gouache à l'échelle 1:1 de huit photographies.

Urgencia (anagramme de *Guernica*) est une installation énorme qui comprend huit toiles de grandes dimensions, et qui représente un essai multiple sur l'art, ses limites et ses fonctions, à travers la représentation du tableau emblématique réalisé il y a 75 ans, le *Guernica* de Pablo Picasso. À travers cette proposition, J. R. Amondarain et l'ARTIUM examinent le processus d'exécution de l'œuvre, analysent sa valeur iconique et font une réflexion sur ses projections à l'heure actuelle.

L'exposition coïncide avec le 75e anniversaire du bombardement de *Guernica* et avec la réalisation de cette grande œuvre de Pablo Picasso, à laquelle il donne le nom du village à cause de l'indignation provoquée par l'évènement chez l'artiste de même que dans l'opinion publique européenne et du reste du monde. Le tableau, devenu mythique aujourd'hui, devient un exemple de comment l'intemporalité est possible ou, plutôt, l'intemporalité constante dans le temps réel ou parallèle à lui, et il incarne l'attention que la société dirige à l'art à partir de multiples perspectives et points de vue – sociaux, économiques, culturels, politiques, discursifs, iconiques. Le *Guernica*, dans un processus

parallèle à celui que l'auteur de Saint-Sébastien suit, a été réalisé en situation de grande urgence et dans une période très déterminée, en pleine guerre civile. Son exécution répondait à une commande que le gouvernement de la République espagnole a réalisé à Picasso début 1937, pour l'inclure dans son pavillon de l'Exposition Internationale de Paris. La photographe Dora Maar a documenté le processus de réalisation et, aujourd'hui, J. R. Amondarain a utilisé ces clichés pour réaliser son œuvre.

L'exposition

La mimesis, la copie et l'original deviennent des concepts clé au moment de s'approcher du discours expositif. Le travail d'Amondarain nous mène à l'intérieur temporel du tableau, pour le repenser à travers ses différentes étapes et exécutions. Dans cette œuvre, l'artiste aborde un étirage du temps; il faut rappeler qu'en 1937 Picasso l'a exécutée dans un mois environ, de telle façon que ses processus mentaux instantanés sont maintenant traités dans une sorte de caméra au ralenti et analysés, digérés et assumés par les processus mentaux instantanés d'Amondarain, dans une boucle créatrice qui nous introduit dans une séquence intemporelle intense.

On réalise un jeu de représentations et de reproductions ; un tableau qui est photographié et des photographies qui, dans une boucle, sont peintes aujourd'hui, dans deux dimensions différentes, celle du tableau inclus dans l'image, et celle de l'image elle-même. À travers cette expérience d'appropriationnisme, on examine le processus d'exécution, on analyse

la valeur iconique de l'œuvre et de son discours, pour constater son actualité permanente et souligner les paradoxes discursives anti fétichistes et auratiques qui surgissent dans le débat que l'art réalise sur lui-même et sur son rôle dans une société comme celle de nos jours.

L'exposition est conçue pour être montrée chronologiquement, depuis le premier ébauchage jusqu'à la présentation finale. Ces états se trouvent isolés les uns des autres, de telle sorte que le spectateur les trouvera consécutivement avec chacun des huit toiles, en jouant avec son expérience temporelle et sensorielle, en se sentant immergé aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement dans le processus d'exécution de l'œuvre, à sa taille originale¹. À la fin du parcours on montre l'œuvre terminée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, accompagnée des huit gouaches qui reproduisent avec une autre technique, à travers une médiation, les photographies de Dora Maar. L'expérience jusqu'à ce qu'on y

arrive, sera particulière pour chaque personne, mais dans la rencontre avec le processus, tout au long des couches successives, le temps écoulé, les questions et les réflexions autour de la peinture, autour de sa réalisation, on aura largement retiré de l'œuvre le voile de multiples signifiants avec lesquels l'histoire l'a couverte.

Une autre connexion principale entre la réalisation de ce projet et le *Guernica* de Picasso c'est le poids du moment bouleversant dans lequel ils ont été réalisés, des moments décisifs de l'histoire, et le rôle que la culture et l'art jouent en elle. On ne risque pas trop si on définit la situation sociale et économique actuelle comme étant insoutenable, vouée au changement, provoquée par une crise du système, non sans passer d'abord par le danger d'une radicalisation plus grande de positionnements et d'intransigeances. Un espace dans lequel nous aurons à apprendre à respirer de nouveau.

Temps et urgence (Guernica) est un projet de la Collection ARTIUM.

¹ Les dimensions de chacune des huit toiles qui constituent l'œuvre est de 347 x 767 cm. On a fait une modification de 10 centimètres par rapport à la longueur originale et à la taille proportionnelle pour préserver la même sensation physique face à leur taille, mais en évitant qu'on puisse comprendre qu'il y a une intention de réaliser une falsification, une réplique ou une reproduction.

Ignasi Aballí

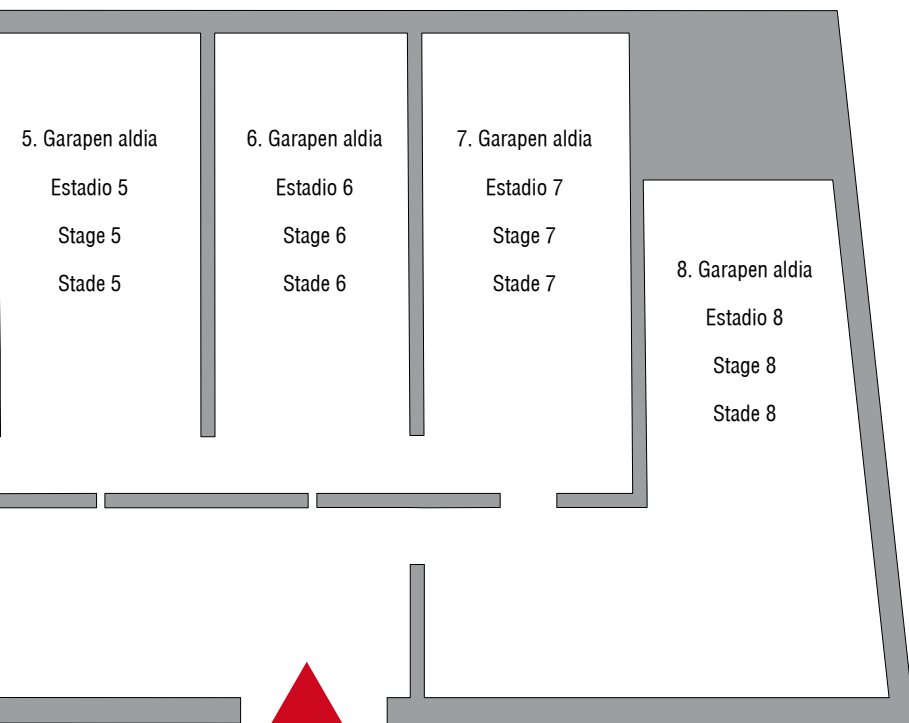
2012/05/05>2012/09/02

Erakusketaren sarrera

Acceso a la exposición

Access to exhibition

L'accès à l'exposition

Aretorako sarrera
Acceso a la sala
Room access
Accès à la salle

Komisarioa / Comisario / Curator / Conservateur

Daniel Castillejo

Proiektuaren zuzendaria / Dirección del proyecto

Project Director / Directeur de projet

Enrique Martínez Goikoetxea

Erakusketaren koordinatzailea / Coordinadora de la exposición

Exhibition co-ordinator / Coordinateur des expositions

Yolanda de Egoscozabal

Erregistroko koordinatzailea / Coordinador de Registro

Registrar co-ordinator / Coordinateur de Registro

Daniel Eguskiza

Koordinazio laguntzaileak / Asistencia a Coordinación

Co-ordination assistants/ Coordination de l'aide

Ainhoa Xpe (Aare Servicios Culturales)

Ixone Ezponda (Aare Servicios Culturales)

Maidier Valdivielso (Aare Servicios Culturales)

Diseinua / Diseño / Layout / Design

EPS grupo

Muntaketa / Montaje / Installation / Montage

Arteka Une eta Gestioa

Garraioa / Transporte / Transport / Transports

Arteka Une eta Gestioa

Aseguruak / Seguros / Insurance / Assurance

Zihurko

Babesleak / Con el patrocinio de / Sponsored by:

The Year
of Culture,
Peace and
Liberty

Bake eta
Aspektuaren
urteak

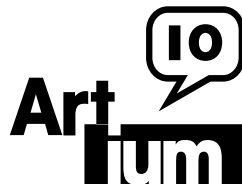
Año
de las Culturas
por la Paz
y la Libertad

2012
EUROPA

Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Álava

Arte Garaikideko
Euskal Zentro-Museoa
Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org