Folleto.qxp:Layout 3 29/9/11 11:09 Página 1

Komisarioa / Comisario / Curator
Rosa Olivares

Proiektuaren zuzendaria / Dirección del proyecto / Project Director
Blanca de la Torre

Koordinatzailea / Coordinación / Co-ordinator
Yolanda de Egoscozabal
Marta Mantecón Moreno
Miguel Pedrazo Polo

Diseinua / Diseño / Layout
Adrián y Ureña

Erregistroa / Registro / Registry
Daniel Eguskiza

Koordinazio eta Erregistroko laguntzaileak / Asistencia a Coordinación y Registro / Co-ordination and Registry assistants
Ainhoa Axpe (Aare Servicios Culturales)
Ixone Ezponda (Aare Servicios Culturales)
Maider Valdivielso (Aare Servicios Culturales)

Muntaketa / Montaje / Installation
Artefacto

Garraioa / Transporte / Transport
FBI

Aseguruak / Seguros / Insurance
Zihurko

Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-603/11

Antolatzaileak / Organizan / Organized by:

Artium — AC/E Acción Cultural Española

Ondokoekin ekoitzia / Con la coproducción de / Coproduced with:

CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea — Es Baluard museu d'art modern i contemporani de palma

Babesleak / Con el patrocinio de / Supported by:

Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Álava — naturgas energia grupo edp

Laguntzailea / Con la colaboración de / With the colaboration of:

montehermoso — Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko Udala

Esther Ferrer. In Four Movements

"Accidents are part of the performance." "The idea must be good when the concept is bare and everybody can see it." "There is no freedom when everything is controlled by institutions." "I do not do art for others, I do art for myself." "Art is the only space for freedom"... These words of Esther Ferrer, gathered over years of conversations, present us with a radical, independent, anti-exhibition and free artist with her own ideas.
All this has made her since the beginning of her work as an artist – in other words, since she began doing anything – into somebody uncomfortable yet admirable, an example for everybody and at the same time somebody who is difficult to adapt to the roles assigned to an artist by the system of art today.

Hervé Véronèse

For over forty years, she has been developing her work based on a knowledge of the world that is systematic, rigorous and methodical. And although she claims she is only interested in her work while she is completing it in her studio, it is inevitable that we search to discover what happens to this work when it emerges from her studio, when it emerges from her mouth. And it seems that until recently she was absolutely unknown in Spain, although internationally recognised. Her performance pieces were gradually being seen, and some of her other work too, but gradually and in a piecemeal manner. But the fact is that Esther Ferrer does not want to exhibit, and it is not easy, first, to convince her and, then later, reduce her thought down to a handful of works exhibited in some rooms. In fact, it could be said that all her work can be reduced into one: Esther Ferrer. She is the work. Not only she, her body and its energy in her performance pieces, but she, always she, in her objects, in her self-portraits, in her search for the infinite through the number Pi. In short, she, with her body, her voice, her ideas, her words, her logic and her excesses. Simply superb, any attempt to systematise her work and steer it towards an exhibition becomes a struggle that can only be won by entering into the epicentre of her thoughts. Talking with her words, seeing with her eyes, touching with her hands. That is why we have chosen four ideas that have always been present in all her works in one way or another: time, infinity, repetition and presence. In four movements, in four blocks focused on each of these concepts, the exhibition brings together her object-based work, installations and documentation of her performance pieces, key works in her career, as well as other unknown works, some never seen before or never made, or others created specifically for this occasion.

This is not a retrospective exhibition, because Esther is not particularly enamoured of looking back, and neither is it an anthology, as that is typical of artists who have ended their career and Esther Ferrer is still as active as ever. *In Four Movements* aims to show all the four pillars upon which a lifetime's work is constructed, and in particular present a work of art that is always under construction and in constant progress and development: Esther Ferrer.

ESTHER FERRER

LAU MUGIMENDUTAN
EN CUATRO MOVIMIENTOS
IN FOUR MOVEMENTS

2011/10/08>2012/01/08

Artium — Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa / Centro-Museo Vasco de Arte contemporáneo / Basque Museum-Centre of Contemporary Art

AC/E Acción Cultural Española

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org

www.accioncultural.es

Esther Ferrer. Lau mugimendutan

«Ustekabea *performance*aren parte da». «Kontzeptua biluzik dagoenean eta mundu guztiak ikus dezakenean, ideiak ona izan behar du». «Dena erakundeak kontrolatzen duenean ez dago askatasunik». «Artea ez dut inorentzat egiten, niretzat egiten dut artea». «Artea da askatasunaren eremu bakarra»… Urteetako elkarrizketetan bildutako Esther Ferrer-en esaldi hauek artista erradikal, independiente, erakusketen aurkako, aske eta ideia berekiduna aurkezten digute. Horrek guztiak, artista gisa lanean hasi zenetik, hau da, edozein gauza egiten hasi zenetik, pertsona deseroso eta miresgarri egin du, guztiontzat eredugarri eta, aldi berean, egungo sistema artistikoak artista bati egozten dizkion roletara egokitzea zaila den norbait.

Hervé Véronèse

Berrogei urte baino gehiago daramatza munduaren ezagutzaren inguruko lan sistematiko, zorrotz eta metodikoa eginez, eta bere lana egiten ari denean, bere lantegian baizik ez zaiola interesatzen dioen arren, ezinbestekoa da lantegitik, bere ahotik ateratzen direnean lan horiekin zer gertatzen den jakin nahi izatea. Eta duela oso gutxi arte gertatu dena da Espainian erabat ezezaguna izan dela, nazioartean ospetsua izan arren. Pixkanaka bere *performance*etako batzuk, bere lanen bat edo beste kusiz joan dira… pixkanaka eta ongi josi gabe. Baina, izan ere, Esther Ferrer-ek ez du erakusketarik egin nahi eta ez da erraza, lehendabizi, konbentzitzea eta, gero, bere gogoeta areto batzuetan jarritako esku bete lanetara murriztea. Esan genezake bere lan guztia bakar batean biltzen dela: Esther Ferrer. Bera da bere artelana, baina ez bera bakarrik –bere gorputza eta bere energia *performance*etan–, baizik eta bera, beti bera, bere objektuetan, bere autoerretratuetan, Pi zenbakiaren bidez infinituaren bilaketan; laburbilduz, bera, bere gorputzarekin, bere ahotsarekin, bere ideiekin, bere hitzekin, bere logikarekin eta bere neurrigabekeriarekin. Hitz batean, jeniala, bere lana sistematizatzen eta erakusketa batean biltzen saiatzea, haren gogoetaren epizentroan sartuta baizik egin ezin den lana da. Haren hitzekin hitz eginez, haren begiekin begiratuz, haren eskuekin ukituz. Horregatik, nola edo hala bere lan guztietan aurkitzen diren lau ideia aukeratu ditugu: denbora, infinitua, errepikatzea eta presentzia. Lau mugimendutan, lau ideia hauetan oinarritutako lau ataletan, objektuak, bere *performance*en –bere ibilbidean funtsezkoak– instalazioak eta dokumentuak eta beste lan argitaragabe batzuk bildu dira erakusketan; batzuk inoiz ikusi gabeak eta beste batzuk oraingo honetarako izendatuki asmatuak.

Ez da atzerabegirako erakusketa bat, Esther ez baita bereziki atzera begiratzearen zale. Ez da erakusketa antologiko bat ere, hori beren ibilbide artistikoa amaitu duten artistei dagokie eta Esther Ferrer-ek lanean jarraitzen du, beti bezala. Erakusketa honek bizitza oso bateko lana jasotzen den lau ardatz utzi nahi ditu agerian eta, bereziki, beti egiten ari den, etengabeko aurrerabidean dagoen arte bat erakutsi nahi du: Esther Ferrer.

Esther Ferrer. En cuatro movimientos

«El accidente es parte de la *performance*». «Cuando el concepto está desnudo y todo el mundo lo puede ver, la idea tiene que ser buena». «Cuando todo está controlado por la institución ya no hay libertad». «No hago arte para el otro, hago arte para mí». «El arte es el único espacio de libertad»… Estas frases de Esther Ferrer, recopiladas durante años de conversaciones, nos presentan a una artista radical, independiente, anti-exposición, libre y con ideas propias. Todo ello la ha convertido desde el inicio de su trabajo como artista, que es lo mismo que decir desde que empezó a hacer cualquier cosa, en alguien incómoda y admirable, en un ejemplo para todos y a la vez en alguien difícil de ajustar a los roles asignados a un artista por el sistema artístico actual.

Lleva más de cuarenta años desarrollando un trabajo sistemático, riguroso y metódico en torno al conocimiento del mundo, y aunque ella afirme que solamente le interesa su trabajo mientras lo está haciendo, en su taller, es inevitable buscar qué sucede con esas obras cuando salen de su taller, cuando salen de su boca. Y lo que ha sucedido hasta hace muy poco es que era absolutamente desconocido en España, aunque reconocido internacionalmente. Poco a poco se han ido viendo algunas de sus *performances*, viendo alguna de sus obras… poco a poco y deslavazadas. Pero es que Esther Ferrer no quiere exponer, y no es fácil, primero, convencerla y, después, reducir su pensamiento a un puñado de obras en unas salas. Podríamos decir que toda su obra se reduce a una sola: Esther Ferrer. Ella es la obra, no solo ella, su cuerpo y su energía en las *performances*, sino ella, siempre ella, en sus objetos, en sus autorretratos, en su búsqueda del infinito a través de los números Pi; ella en definitiva, con su cuerpo, su voz, sus ideas, sus palabras, su lógica y su desmesura. Simplemente genial, intentar sistematizar su trabajo y reconducirlo a una exposición resulta una lucha que solo se puede realizar entrando en el epicentro de su pensamiento. Hablando con sus palabras, mirando con sus ojos, tocando con sus manos. Por esto hemos elegido cuatro ideas que están presentes siempre en todos sus trabajos, de una forma o de otra: el tiempo, el infinito, la repetición y la presencia. En cuatro movimientos, en cuatro bloques centrados en cada uno de estos conceptos, la exposición reúne obra objetual, instalaciones y documentación de sus *performances*, obras esenciales en su trayectoria, y otros trabajos inéditos; algunos nunca vistos, nunca realizados y otros pensados explícitamente para esta ocasión.

No se trata de una muestra retrospectiva, porque Esther no es especialmente amiga de mirar hacia atrás, tampoco es una antológica, porque eso es propio de artistas que han terminado su trayectoria artística y Esther Ferrer sigue activa, como siempre. *En cuatro movimientos* pretende poner a la vista de todos cuatro de los ejes sobre los que se construye la obra de toda una vida y, especialmente, mostrar una obra de arte siempre en construcción, en permanente progreso y desarrollo: Esther Ferrer.