

Komisarioa / Comisario / Curator

Enrique Martínez Goikoetxea

Koordinatzailea / Coordinación / Co-ordinator

Yolanda de Egoscozabal

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

Arteka Une eta Gestioa

Asegurua / Seguros / Insurance

Zihurko

ART ON ART

This exhibition, entitled *Mirror Image*, considers works in the ARTIUM collection from the point of view of experimentation, the development of artistic languages and self-referential approaches over the course of the history of art. The notion of *art for art's sake* grew out of the aesthetics of idealism, which championed the autonomy of the world of ideas as a form of knowledge. Throughout the 20th century, from the early avant-garde movements to the present day, many artistic practices engaged in a direct dialogue with art by interacting with its history and language, underscoring its divorce from other educational, moral or utilitarian functions.

Jorge Oteiza's piece *Homenaje a Velázquez* (Tribute to Velázquez; 1957) opens this fascinating look at a complex interweaving of quotations, references, tributes and manifestos which, as you pull on one of the threads, reveal the continuing breaks and evolutions that art has undergone in the last hundred years. The seams in this fabric that give us a new appreciation of the striving for renewal in Spanish art during the Franco dictatorship stitch together experiments in material and gesture from which abstraction emerged as the principal tool of renovation. This path was regarded by many as a process in which art split away from the real world and became defined from a political standpoint but lacking in ideology. Though it was never entirely thus, strictly speaking, art for art's sake built a space of creative freedom at a time of tight social and cultural restraints. The artists featured in this exhibition put all their effort into their artistic language and the relevance of their medium, but at the same time they openly criticised and analysed the phenomenon of art and its impact on people's lives.

In this early period, the mechanisms of representation looked inwards, but from the 1970s onwards the perception and interpenetration of art and its context were the main field of inquiry. This project spotlights the work of artists who preserved the value of their language but who used it to point to the cracks in modern objectivity, adding layers of subjectivity and skin to their analysis. The crisis in discourses

and values in the closing decades of the century resulted in a biting, critical consideration of the object, prompting all kinds of questions. What is it that makes something a work of art? What makes the person who produced it an artist? Above all, what is it that makes this effort meaningful? These and other reflections were explored, not without melancholy, through criticism but also parody and irony. Similarly, there were many artists who turned to art history. Killing one's father, in the Freudian sense, became a common attitude that combined adoration with head-on opposition to earlier approaches. The search for a solution to the crisis in postmodernity is in many instances reflected in eclecticism, in the quotation or appropriation and in the analysis of the codes employed up until this time. The dilemma of originality and authorship have become a central concern, pointing to the sociological aspects of the practice of art.

This exhibition leads us through familiar areas of art, giving us a feeling of déjà vu pervaded by a sense of both recognition and suspicion. Art looks inwards in order to theorise on its nature and to speculate on its mysteries, creating an archive of mechanisms and elements of creation. The display concludes with a number of pieces that examine the limits of this process, its institutions, agents and servants—bringing us to a halt in our immediate cultural context—which, because of their proximity to us, imbue this analysis with special signification.

Juan Luis MORAZA: *Corazonada*

HARITIK TIRAKA TIRAR DEL HILO PULL THE THREAD

ISPILU IRUDIA
LA IMAGEN ESPECULAR
MIRROR IMAGE

2012/10/06 > 2013/09/01

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

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org

Babesleak / Con el patrocinio de / With the support of

EL CORREO

kutxabank

naturgas energia

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

Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Alava

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org

Pablo PICASSO: *Mousquetaire à la pipe*

ARTEARI BURUZKO ARTEA

Ispilu irudia izenburua daraman erakusketan esperimentazioaren, hizkuntza artistikoen garapenaren eta artearen historiaren autoerreferentziako jarreraren ikuspuntutik begiratu zaie ARTIUM Bildumako lanei. «Arteagatik arteak» idealismoaren estetikan du jatorria, ideien munduaren autonomia defendatzen duena ezagutzeko bide gisa. Lehen abangoardietatik hasi eta gaur arte, jardun artistikoaren parte handi bat artearekiko elkarrizketa zuzenean egon da, haren historiarekiko eta hizkuntzarekiko elkarreraginean, funtzio didaktiko, moral edota utilitarioak alde bat utziz.

Jorte Oteizaren *Homenaje a Velázquez* (1957) eskulturak aipamen, omenaldi eta manifestu sare konplexu baten ikuspegi liluragarria eskaintzen du, haritik tira egitean azken mende honetan arteak jasan dituen etengabeko eten eta bilakaerak agerian uzten dituena. Diktaduraren garaiko espainiar artearen jarrera berritzaileak nabarmetzen dituzten lotura eta josturek materiaren eta keinuaren

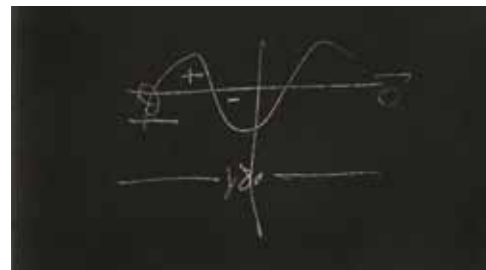
inguruko esperimentuak kateatzen dituzte elkarrekin, berrikuntzarako tresna nagusia abstrakzioa delarik. Askoren ustez bide honek munduaren errealitatea eta artea bereiztea zekarren, ideologiarik gabeko zentzu politiko baten arabera definituz. Zentzu hertsian inoiz horrelakoa izan gabe, arteagatik arteak sortzeko esparru aske bat eraiki zuen, kulturaren eta gizartearen gerruntzeak oso estuak ziren garai batean. Erakusketa honetarako aukeratu diren artistek artearen hizkuntzari eta bitartekoaren garrantziari eskaini diote beren ahalegina, baina jarrera kritikoa agertzen dute, bai artearen fenomenoari nola hark bizitzan duen eraginari buruz.

Lehen aldi honetan irudikapen mekanismoak bere buruari zuzentzen bazaizkio, artearen eta honen testuinguruaren hautematea eta interpretazioa da 70etatik aurrera analisiaren esparru nagusia. Hizkuntzaren balioa mantendu arren, objektibotasun modernoaren pitzadurak erakusten dituzten egileen lana jarri da lehen mailan, beren analisis subjektibotasun eta azal geruzak erantsiz. Mendearen azken hamarraldietako solasen eta balioen krisiak objektuarekiko begirada garratz eta kritikoa ekarri du aldi berean: zerk bihurtzen du zerbait artelan, zerk egiten du bere egilea artista eta, batez ere, zerk ematen dio ahalegin horri zentzua? Horrelako gogoetei kritikaren bidez helduko zaie, baina baita parodiaren eta ironiaren bidez ere. Era berean, ugariak dira artearen historiari begiratzen dioten artistak ere. Aita hiltzea, Freuden zentzuan, jarrera arrunta izango da, mirespena eta aurreko planteamenduekiko kontrako jarrera nahastuz. Posmodernotasunaren krisiari konponketa bat bilatzea eklektizismoaren, aipamenaren, besterenaz jabetzearen eta ordura arte erabilitako kodeen analisiaren bidez islatuko da askotan eta askotan. Originaltasunaren eta egiletzaren dilema lehen mailan kokatzen da, artearen jardunaren alderdi soziologikoak nabarmenduz. Erakusketak artearen esparru ezagunetan barrena eramango gaitu, halako *déjà vu* sentipen batekin, zeinetan ezagutzea eta susmoa elkarrekin baitoaz. Arteak bere buruari begiratzen dio bere izaeraz teorizatzeke eta bere misterioez gogoeta egiteko, sortzeko mekanismoen eta elementuen artxibo bat sortuz. Ibilbidea amaitzeko, prozesu honen —eta bere erakunde, eragile eta morrontzen— mugak aztertzen dituzten proposamen batzuk egingo dira, gure testuinguru hurbilean geratuz eta hurbiltasunaren kariaz analisi honi esanahi berezia emanez.

ARTE SOBRE ARTE

Bajo el título *La imagen especular* la exposición realiza un recorrido a través de las obras de la colección ARTIUM desde el punto de vista de la experimentación, del desarrollo de los lenguajes artísticos y las actitudes autorreferenciales en la historia del arte. El «arte por el arte» encuentra su origen en la estética del idealismo, que defiende la autonomía del mundo de las ideas como forma de conocimiento. A lo largo del siglo xx, desde las primeras vanguardias hasta nuestros días, una gran parte de las prácticas artísticas ha sostenido un diálogo directo con el arte, en interacción con su historia y lenguaje, subrayando el divorcio con otras funciones didácticas, morales o utilitarias.

La obra *Homenaje a Velázquez* de Jorge Oteiza, realizada en 1957, introduce una mirada apasionante sobre un complejo entramado de citas, referencias, homenajes y manifiestos que, al tirar del hilo, revelan las continuas rupturas y evoluciones que ha sufrido la trama del arte a lo largo de este último siglo. Empalmes, suturas que ponen en valor las actitudes renovadoras en el arte español durante la dictadura, concatenan experimentos sobre la materia y el gesto, dando lugar a la abstracción como principal herramienta de renovación. Este camino fue interpretado por numerosas voces como un proceso que desligaba el arte de la realidad del mundo, para ser definido desde un sentido político, desprovisto de ideología. Sin ser nunca así en un sentido estricto, el *arte por el arte* construyó un espacio de libertad creativa en un periodo de fuertes corsés culturales y sociales. Los artistas incluidos en esta exposición ponen su empeño en el lenguaje del arte y la relevancia del medio, pero muestran actitudes abiertamente críticas y analíticas, tanto hacia el fenómeno del arte como de su incidencia en la vida. Si los mecanismos de representación se vuelven hacia sí mismos en este primer periodo, la percepción y la interpretación del arte y su contexto constituyen el

Jorge OTEIZA: *La ley de los cambios*

principal campo de análisis a partir de los 70. El proyecto nos trae a primer plano el trabajo de autores que mantienen el valor del lenguaje, pero señalan en él las grietas de la objetividad moderna, añadiendo capas de subjetividad y epidermis en su análisis. La crisis de discursos y de valores en las últimas décadas del siglo traen consigo también una mirada ácida y crítica al objeto, ¿qué es lo que lo transforma en obra de arte, qué hace de su autor un artista y, sobre todo, qué dota a este esfuerzo de sentido? No sin melancolía, este tipo de reflexiones serán abordadas a través de la crítica, pero también de la parodia y la ironía. De igual manera, son muchos los artistas que miran a la historia del arte. Matar al padre, en el sentido freudiano, va a ser una actitud común que mezcla la adoración con el posicionamiento frontal a planteamientos anteriores. La búsqueda de una solución a la crisis de la postmodernidad se refleja en muchos casos a través del eclecticismo, de la cita, el apropiacionismo y el análisis de los códigos utilizados hasta el momento. El dilema de la originalidad y la autoría se pone en un primer plano, señalando los aspectos sociológicos de la práctica del arte. La exposición nos conduce por espacios del arte familiares, con una sensación de *déjà vu* en el que el reconocimiento convive con la sospecha. El arte se vuelve sobre sí mismo para teorizar sobre su naturaleza y especular sobre sus misterios, creando un archivo de mecanismos y elementos de creación. El recorrido concluye con varias propuestas que examinan los límites de este proceso, de sus instituciones, agentes y servidumbres, deteniéndonos en nuestro contexto cultural inmediato, que por su cercanía proporciona a este análisis de una significación especial.