

Larruak
eta izurrak

Nora Aurrekoetxea
June Crespo
Yael Davids
Iman Issa
Sahatsa Jauregi•Tripak
Kimia Kamvari
Lúcia Koch

ESPAÑOL

24.02.2024
- 02.06.2024
SALA DE
EXPOSICIONES

Larruak eta izurrak (Pielas y pliegues), comisariada por Laura Vallés Vílchez, es la primera de las tres exposiciones con las que Tabakalera busca, a lo largo del año en el que se conmemora el centenario de Eduardo Chillida, ofrecer diferentes miradas sobre el legado de este gran escultor y sobre las muchas posiciones que se dan hoy en la escultura contemporánea, tanto a nivel local como internacional.

La exposición actual pone el foco en una nueva generación en la escultura vasca, a través de la obra de Sahatsa Jauregi, June Crespo, Kimia Kamvari o Nora Aurrekoetxea, artistas que están ya alcanzando repercusión internacional con un lenguaje visual propio y característico. Estas perspectivas locales dialogan con enfoques artísticos provenientes de diferentes contextos, como los representados por Yael Davids, Iman Issa o Lúcia Koch.

Todas ellas destacan por su planteamiento singular sobre la materia y el espacio, así como sobre la relación con el cuerpo y el movimiento, y acercan su práctica escultórica cada vez más a lo performativo, a una suerte de esculturas vivientes. Precisamente esta cercanía al cuerpo y al movimiento ha llevado a las escultoras a explorar nuevas colaboraciones con otras artistas y colectivos de ámbitos como la performance o de la danza contemporánea, invitándoles a crear nuevos diálogos con sus piezas. Mientras dure la exposición, Tripak, colaborando en la pieza de Sahatsa Jauregi y Beatriz Setián, Antonio Menchen y Maia Villot con las de June Crespo, intervendrán en vivo en la propia sala, para activar las piezas escultóricas.

Además de estas intervenciones, el programa público se completará con *Arte-makina*, el curso de arte contemporáneo que se imparte de la mano de artistas, visitas dialogadas, un programa de cine, un curso dirigido al profesorado y clases periódicas de Feldenkrais, de la mano de las educadoras somáticas Sirah Badiola y Paula Rodríguez, que tendrán lugar en la propia sala de exposiciones.

Esta mirada viva sobre el momento actual de la escultura vasca se completará con el trabajo de la artista Olatz Otalora, quien, invitada por la comisaria, tejerá la documentación del proceso, poniendo

en relación los proyectos de la exposición con otras iniciativas de apoyo a artistas que ofrece Tabakalera.

Queremos dar las gracias a la comisaria Laura Vallés Vílchez por su gran trabajo para articular nuevas colaboraciones entre artistas, así como sus nuevas producciones, específicas para esta exposición, y a todas las artistas que han participado en el proyecto.

Tabakalera
San Sebastián
Febrero 2024

Lārruak
eta izurrak

Nora Aurrekoetxea
June Crespo
Yael Davids
Iman Issa
Sahatsa Jauregi•Tripak
Kimia Kamvari
Lúcia Koch

Larruak eta izurrak ————— ¿Cómo se hace un surco? ¿Cómo trazar un surco cuando, al hacerlo, se va deprisa, se va lejos, pero siempre se va en la dirección propuesta por el surco? Como subraya la filósofa Isabelle Stengers en «Fervor y lucidez. Las obligaciones de la instauración»¹, una está atrapada en el surco. Sin embargo, el hecho de que nuestras intuiciones, abstracciones o especulaciones hagan un surco, no es un desenlace en sí, sino el reconocimiento de que es posible escapar de ese surco. Entonces, la pregunta por el «cómo» despliega su temporalidad e intencionalidad: ¿«cuándo» hacer un surco? ¿«para qué» cavarlo cuando la dirección hacia donde nos dirige es, con frecuencia, incierta?

La pregunta por el surco no es tarea fácil, pero es primordial. Me acompaña desde hace casi una década. Acarrea una cuestión de confianza y de compromiso con el conocimiento más allá del medio, más allá de la autoridad del saber disciplinar. Sin embargo, «dejarse llevar» también comporta suspicacia: el desasosiego de desconocer. Aprender a «no saber» es aquello que ensaya la pregunta por el surco. Aprender a estar atenta, sostener la atención con la confianza de que es posible escapar del surco es lo que las prácticas artísticas de esta exposición, *Larruak eta izurrak* (Piel y pliegues), ensayan; es también aquello a lo que el hacer expositivo se enfrenta. En definitiva, lo que esta tentativa curatorial plantea es la orientación de nuestras condiciones y procesos de aprendizaje hacia la confianza de aprender a «no saber» para aprender a aprender de nuevo: dar prioridad a una manera de cultivarse curiosa, cuidadosa y placentera en la que la forma no anteceda a la materia.

A partir de un desplazamiento de la práctica escultórica hacia la noción del cuerpo en los mundos humano, animal y maquínico, la presente exposición despliega una pluralidad de esculturas, instalaciones y dispositivos que recuperan, tras décadas de desapego histórico, el arraigo por el tacto como caricia o como formalización de una pulsión por el surco, es

1 Isabel Stengers, «Fervor y lucidez. Las obligaciones de la instauración», *Concreta En Línea*, 2017: <http://editorialconcreta.org/Fervor-y-lucidez-Las-obligaciones>

decir, por pensar cómo, cuándo y para qué sostener una cierta atención, intensidad y profundidad que nos sitúe y haga frente a la incerteza.

La incompreensión, la apatía y desavenencia de las violencias del complejo mundo que habitamos urgen otras formas de aprendizaje, discernimiento y colaboración. Por ello, el cuidado y la violencia, inherentes a las lógicas de lo escultórico, se hacen visibles en esta ocasión como formas de parentesco a través de materias vibrantes como el metal, el hormigón, la resina, la lana de oveja, el polvo de sangre, la caseína, el cristal o la piel. A través de estas, las participantes de la exposición sopesan el malestar contemporáneo y sus urgencias.

Nora Aurrekoetxea

Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989) suscribe que «una curva es una honda, una carretera, es doblar la tela»². Desde hace años, se preocupa por la radicalidad del amor, por esa expresión que la lengua castellana no tiene, *fall in love, tomber amoureux* (caer en el amor), pero que despierta la contradicción de la violencia. La caída, el derrumbamiento, la inercia requiere de nuestra protección. ¿Cómo protegernos de un dolor invocado, pero todavía no sufragado? Formada como escultora, las piezas que nos propone realizadas recientemente en Rijksakademie e inspiradas en materiales blandos que dividen

NORA AURREKOETXEA
Erdibitu, 2023
Cortesía de la Galería Juan Silió, Madrid

2 Vera Martín Zelich, sobre Nora Aurrekoetxea a propósito de *Kurba* en Raccon, Hospitalet de Llobregat, 2023.

lo visible de lo invisible, *KAIA* y *Erdibitu* (2023) hacen de su pliegue piel: lonas de hormigón, toallas y barras de refuerzo tensan una escena. Recostadas o erguidas, generan una fricción, una pulsión entre *KAIA*³, «muelle» y *Erdibitu*, «un cuerpo que se parte en dos» en euskera: un parto, una imagen se despliega, ¿qué habrá sucedido entre ellas? Estas estructuras concretas que se fraguan humedecidas por contacto, interdependientes, se necesitan la una a la otra y, así, se sustentan.

IMAN ISSA
Self-Portrait (Self as William S. Burroughs),
2019
Cortesía de Rodeo Gallery, Londres

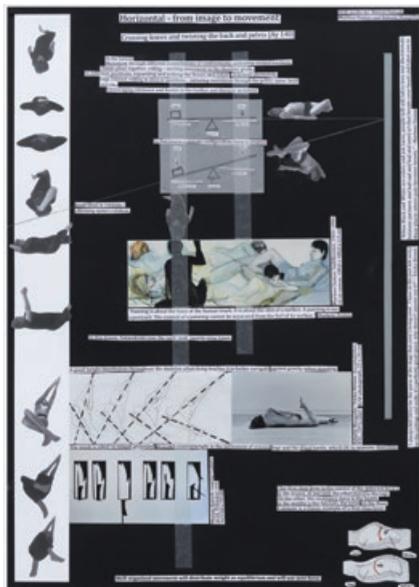
Iman Issa

Por el contrario, Iman Issa (El Cairo, 1979) se repliega. A Issa no le interesan las expectativas de quien mira y su deseo de interpretar una obra; no demanda una explicación, sino implicación. Como ya advirtiera Susan Sontag en *Contra la interpretación*, Issa desconfía de nuestra facultad mimética, es decir, de la representación. Por ello, en *Proxies, with a Life of Their Own* (2019-presente) presenta una serie de autorretratos que son, simultáneamente, retratos de otras figuras: entre las que se encuentran Alenka Zupančič, William S. Burroughs o Christa Wolf. Estas esculturas, nos dicen sus títulos, tienen vida propia. Las vidas de los artefactos y de sus formas de presentarse en

contextos museales mediante un exceso de mediación, es lo que a Issa le ocupa. Formada como fotógrafa, si algo

3 Kaia es también el nombre de su sobrina, motivo por el cual titula la pieza, pues es de la interacción con ella que surge la reflexión presente en la propuesta.

le preocupa es la frecuente presunción de «la falta de la capacidad de una obra para afirmar (por sí misma y sin ayuda de sus creadoras o curadoras) el control sobre su contexto y definir sus medios de recepción»⁴, algo que, por el contrario, de las fotografías parece que se espera. El aura de las fotografías hace surco, va deprisa, pero, en su representación imperecedera, su pretendida autenticidad la hace rehén de ese surco.

Yael Davids
Horizontal- from image to movement, 2021
Cortesía de la artista y Migros
Museum für Gegenwartskunst

Yael Davids

Para Yael Davids (Kibutz Tzuba, 1968), efectivamente, «una es siempre plural»⁵. Esta artista de performance concibe el cuerpo como un archivo de historias compartidas de dolor y destreza. El cuerpo es también la herramienta emancipadora que permite la confianza de aprender a «no saber» para aprender a aprender de nuevo. Sin embargo, como sospecha Issa y apunta Davids «las instituciones artísticas están más orientadas a cuidar del artefacto que del cuerpo»⁶. La hospitalidad no es solo un gesto amable, es también materia. Por este motivo, a partir de la colaboración con su familia (Andre van Bergen, Tara-Jay van Bergen) y el Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR),

así como en el uso de materiales como la madera y el vidrio, la artista crea un espacio para el cuerpo en el que los tejidos hacen las veces de paredes. Utilizando

4 Iman Issa, «I, the Artwork», Kunsthalle Wlen, 2021.

5 Yael Davids en conversación con Laura Vallés Vilchez, «Una es siempre plural», *Concreta*, n. 17, 2021.

6 Yael Davids, *I am going to be your last teacher*, Roma Publications, Amsterdam, 2023.

lana de oveja sobrante del proceso de fabricación del queso, una materia prima que se desecha, Davids decide tejer una serie de esterillas y emplearlas para crear las condiciones necesarias para el aprendizaje del método Feldenkrais, así como una experiencia ética y estética en torno a la sostenibilidad y las políticas de la respiración. Fundado por el ingeniero y físico Moshé Feldenkrais y basado en la introspección y la libertad de movimiento, el método se enseña periódicamente en las salas, excavando territorios corporales y movilizando las historias y conflictos que hay detrás de estas experiencias llenas de intimidaciones y estructuras densas. Así, Tabakalera se transforma en escuela de la mano de Sirah Badiola y Paula Rodríguez, educadoras somáticas acreditadas en este método dirigido a fortalecer sistemas y contextos de aprendizaje.

SAHATSA JAUREGI • TRIPAK
Azpitik doaz, 2024
Cortesía de la artista

Sahatsa Jauregi

Sahatsa Jauregi (Itaparica, 1984) propone una mirada a través del metal que define otra estructura pesada fruto de vivencias con otros cuerpos, a saber, los de la compañía de artes escénicas TRIPAK formada por Andrea Berbois, Maite Mugerza, Marina Suárez y Natalia Suárez. Este sistema escultórico de carácter maquínico, a disposición de dichos cuerpos,

sirve de telón de fondo, pero también de figura de una dramaturgia que levanta imágenes de herramientas, plomos, entes protésicos, armas y guerras. Un levantamiento que va más allá de lo escultórico para convertirse en una escena en la que la amistad y la participación generan un sistema de confianza que antecede a la formalización

de la materia. Para Jauregi «es muy importante atender a cada objeto, es casi como tener una actitud animista, donde tú no eres alguien que sabe más de ese objeto»⁷ sino que, en esta ocasión y, en un contexto de cooperación e interdependencia, estas mujeres se escuchan para generar una violencia visual, una rareza cuya dramatización tendrá lugar en tres ocasiones: durante la apertura, en el eje y para la clausura de la muestra.

June Crespo

June Crespo (Pamplona, 1982) recupera *Core* (2021 y 2024), un conjunto de esculturas realizadas en hormigón a partir de encofrados de bidones de acero cuyo proceso y devenir fue registrado junto con la cineasta Maddi Barber en un recorrido desde la extracción del material en bruto, su mezcla, procesamiento y consolidación. Sin embargo, tanto la serie como el filme, en esta ocasión cambian, sus «brutos» se fragmentan y re-presentan. Para esta artista en el interior del material está su forma y los diferentes momentos en los que estas vidas laten, aparecen imágenes y posibilidades de cristalización. De la experiencia vivida, nace un deseo por implicar

la acción y el gesto especulativo en las huellas o surcos de unas materialidades duras, robustas, parasitadas por gomaespumas, amablemente blandas. En esta ocasión, el movimiento de los cuerpos invitados de Beatriz

JUNE CRESPO

Investigación realizada en Artium Museoa con Estanis Comella y Josu Bilbao dentro de la exposición *Helmets*. 2021.

Crédito foto: Roberto Ruiz

7 Sahatsa Jauregi, «Un viaje de euforia y desencanto», Metal Magazine, 2021: <https://metalmagazine.eu/post/sahatsa-jauregi>

Setián, Maia Villot y Antonio Menchen devienen motor de forma y manual de uso, herramienta, para su mediación durante la exposición: un dispositivo de esculturas que operan como plaza pública cuyos materiales se funden con la arquitectura de Tabakalera, implicándose en su capacidad pedagógica de transformación.

LÚCIA KOCH
Sans fin, 2022
Cortesía de Carlier | Gebauer Gallery, Berlin

Lúcia Koch

Lúcia Koch (Porto Alegre, 1966) también combina la fluidez de la memoria con la robustez de la arquitectura mediante una mirada atenta a lo que rodea o define un ambiente. A caballo entre la escultura, la instalación y la imagen fotográfica, esta artista construye espacios efímeros y sensibles al devenir natural del tiempo. Juegos etéreos que, en esta

ocasión, se tiñen de rojo sangre fundido en tierra. *Sans fin* (2022) pende de un hilo que solo se despliega cuando llega a la exposición. Como escribe Aurora Fernández Polanco en otro lugar que bien pudiera ser este: «el pliegue la envuelve: no la explica ni la hace explícita, sino la implica. Y uno de esos rizos del pliegue involucra a las condiciones materiales de producción, a las formas de vida, a los usos y las propuestas de otras formas de habitar el mundo»⁸.

8 Aurora Fernández Polanco, «Ensayar, dar a ver. Desplegar» en Bulegoa y Azkuna Zentroa (ed), *El ensayo de la exposición (1977-1997)*, Concreta Textos, Valencia, 2024.

Kimia Kamvari

Una hermosa reflexión que, en este recorrido, nos lleva a Kimia Kamvari (Colonia, 1986), quien recuerda cómo cuando llegó a Astigarreta (un pueblo de apenas 20 habitantes), después de vivir en Teherán (una metrópolis con más de 12 millones) entró en

KIMIA KAMVARI
Gáv, 2024
Cortesía de la artista

un período de somnolencia: «un estado que se encuentra entre el sueño y la vela»⁹ que pudiera asemejarse a la antesala de la muerte, ese momento en el que la mirada se involucra por última vez. Quizás por ello, para Kamvari, podría decirse que «toda imagen que se registra es una forma póstuma» que mucho tiene que ver con la idea de surco como límite y violencia. «El límite es el entorno, que es nuestra conexión con el mundo. Cuando iniciamos una búsqueda debemos superar un límite, lo que significa entenderlo, hacerlo nuestro». En su implicación con las urgencias de nuestro presente global y herido, el celuloide sensible a la luz da forma a una serie de fotografías en las que el lomo del ganado se confunde con las laderas del monte en una suerte de somnolencia que apunta a su devenir. Asimismo, un cuchillo de leche actúa como herramienta para componer una escultura volumétrica hecha de polvo de sangre que se despliega por Tabakalera.

9 Kimia Kamvari, «Recuerda el vuelo, el pájaro muere», *Nature Change*, Fundación Cristina Enea, San Sebastián, 2020.

Larruak eta izurrak no es una exposición aislada, sino que es un sistema de sucesos y estados entrelazados que desde la pregunta por el surco negocia límites y definiciones más allá de la autoridad del saber disciplinar. Si, como apunta Kamvari, «concebimos el idioma como un límite y nuestro conocimiento del mundo está limitado a las palabras que conocemos, entonces la carencia del idioma puede entenderse como una ausencia de límites donde las nociones de las cosas van más allá de las palabras». Algo similar sucede con las prácticas artísticas que van más allá del medio. La transdisciplinariedad que se fomenta en las fábricas de conocimiento como la que en esta ocasión nos hospeda, Tabakalera, se erige como un síntoma contemporáneo que irrumpe frente a la desidia y la indiferencia de los crímenes que nos asfixian y rodean. Cada vez resulta más indiscutible que el conocimiento disciplinar adolece del enfoque holístico que, por el contrario, una multiplicidad de facultades o enseñanzas dentro de un campo proporciona cuando se enredan.

Por este motivo, en esta exploración curatorial colaborativa y compartida, cuyo especial testimonio es recogido por Olatz Otalora, se prioriza la implicación frente a la explicación, se abraza la atención frente a la representación, se opera por contrastes y no por oposición ya que, pensando con Terry Eagleton, quizás solo así podamos construir esperanza sin optimismo, o, si continuamos con Isabelle Stengers, podamos recuperar así la esperanza desde las fronteras del abismo.

Laura Vallés Vílchez

NORA AURREKOETXEA
(Bilbao, 1988)

Erdibitu, 2023

Lonas de hormigón y toallas.
213 × 84 × 88 cm

KAIA, 2023

Lonas de hormigón, toallas
y barras de refuerzo.
265 × 86 × 84 cm

Galería Juan Silió, Madrid

JUNE CRESPO
(Pamplona, 1982)

Manual de uso de *Core*, 2024

Dramaturgia: Beatriz Setién, Maia
Villot y Antonio Menchen

Gomaespuma.

46 x 185 cm, 58 x 155 cm,
29 x 155 x 58 cm

Nueva producción

La investigación se llevará a cabo en
interacción con las siguientes obras:

Sin título, 2024

Maddi Barber y June Crespo
21:56 min

Dos tomas descartadas de la
película *Core*, 2022

Performer: Antonio Menchen

Core, 2022

Hormigón armado, pigmentos,
y pintura.

45,5 x 66,20 x 138 cm

Core, 2022

Hormigón armado, pigmentos,
y pintura.

40 x 138,7 x 138 cm

Core, 2022-2024

Hormigón armado, pigmentos,
pintura y gomaespuma.

69 x 185 x 158 cm

Galería CarrerasMugica, Bilbao

Core, 2021

Hormigón armado, pigmentos,
y pintura.

49 x 170 x 100 cm

Core, 2022
Hormigón armado, pigmentos,
y pintura.
62 x 120 x 87 cm
Galería Ehrhardt Florez, Madrid

Yael Davids
(Kibutz Tzuba, 1968)

*Breathing Comes as We Cry and
Face the Weight Against Gravity*,
2024
Madera, vidrio, lana, tela, metal y
collage de papel.
8,3 x 8,3 m
Nueva producción

Obra presentada en colaboración
con Andre van Bergen, Tara-Jay van
Bergen y Centro de acercamiento
a lo rural - CAR con el apoyo de
Mondriaan Fonds.

Iman Issa
(El Cairo, 1979)

*Self-Portrait (Self as Alenka
Zupančič)*, 2020
Impresión en 3D, epoxi, acrílico,
pintura, postes de metal.
64 x 42,5 x 50 cm

*Self-Portrait (Self as
William S. Burroughs)*, 2019
Impresión 3d, acrílico, epoxi, pintura.
43 x 26 x 39 cm

Self-Portrait (Self as Christa Wolf),
2022
Impresión 3D, pintura, postes
metálicos.
63 x 27 x 43 cm

Rodeo Gallery, Londres

SAHATSA JAUREGI
(Itaparica, 1984)

Azpitik doaz, 2024
Acero.
300 x 500 x 200 cm
Nueva producción

Kimia Kamvari
(Colonia, 1986)

Gâv, 2018-2024
Impresiones analógicas sobre
papel baritado.
Dimensiones variables

Gala, 2024
Réplica del cuchillo de sacrificio,
caserío Zuaneta, Matxinbenta
Galalita.
35 x 4 x 2 cm

Capital, 2024
Polvo de sangre.
Dimensiones variables
Nueva producción

Lúcia Koch
(Porto Alegre, 1966)

Sans fin, 2022
Tela impresa y marco de aluminio.
243 x 500 x 100 cm
Edición de 1 + 1 AP

Galería Carlier | Gebauer, Berlin

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Larruak eta izurrak propone los siguientes modos de hacer pública la investigación: (1) activaciones de dramaturgias y performances durante la inauguración, eje central y finissage de la exposición, (2) sesiones semanales de Feldenkrais, (3) visitas dialogadas, (4) Kameleoiak Gara! Talleres de arte para familias y el (5) curso de acercamiento al arte contemporáneo Arte-makina. Estos formatos atienden, por un lado, al marco conceptual del proyecto expositivo y, por otro, al marco institucional del departamento de mediación de Tabakalera. Juntos, se centran en las formas de crear públicos, comunidades de interés y capacidad de contexto y cambio.

SAHATSA JAUREGI / TRIPAK

Activación de *Azpitik doaz*
23/02/24 - 19:00
03/05/2024 - 18:00
31/05/24 - 19:00

YAEL DAVIDS

Demostración de Feldenkrais
con Tara-Jay van Bergen
24/02/24 - 12:00

YAEL DAVIDS / SIRAH BADIOLA Y PAULA RODRÍGUEZ

Todos los martes 18:00
Sesiones de Feldenkrais

JUNE CRESPO/ BEATRIZ SETIÉN, ANTONIO MENCHEN Y MAIA VILLOT

Activación de *Core*
04/05/24 - 12:00
01/06/24 - 12:00

OLATZ OTALORA

31/05/2024 - 18:00

VISITAS DIALOGADAS

06/03/24
20/03/24
10/04/24
24/04/24
08/05/24
22/05/24

18:00 ES - 19:00 EU

KAMELEOIAK GARA! Arte en familia

16/03/24
20/04/24
18/05/24

11:00 EU

ARTE-MAKINA Acercamiento al arte contemporáneo

07/03/24 Isabel de Naverán ES
21/03/24 Ibon Salvador EU
25/04/24 Amaia Vicente ES
30/05/24 Ana Arsuaga (Verde
Prato) EU

18:00

AGRADECIMIENTOS :

A todos/as los/as artistas
participantes

Galería CarrerasMúsica

Rodeo Gallery

Carlier | Gebauer Gallery

Galería Juan Silió

Galería Pedro Cera

Amelie Aranguren (CAR)

André van Bergen

Tara van Bergen

Maddi Barber

Estanis Comella

Josu Bilbao

Beatriz Setién

Filiep Tacq

Ibon Aranberri

Bulegoa

Bárbara Rodríguez Muñoz

Nuria Enguita

Rafael Barber

Xabier Salaberria

Jon Mikel Euba

Pablo Martínez

Nader Koochaki

Ane Rodríguez Armendariz

TABAKALERA

CENTRO
INTERNACIONAL
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA

Plaza de las Cigarreras, 1
20012 Donostia-San Sebastián

HORARIO SALA DE EXPOSICIONES

Martes-Domingo

12:00-14:00/16:00-20:00

Lunes cerrado

INFORMACIÓN

T. [+34] 943 218 855

M. info@tabakalera.eus

OFICINAS

T. [+34] 943 011 311

M. tabakalera@tabakalera.eus

tabakalera.eus