

ARTres
Museoa nolakoa
izan behar den

ARTres
El museo como deba ser

ARTres
The Museum As It Should Be

ARTres
Le musée comme il se doit

▶ 2018/03/02 2018/08/26 ◀

ARTIUM BILDUMA COLECCIÓN ARTIUM ARTIUM COLLECTION COLLECTION ARTIUM

**Art
ium**

araba ✓ álava

Artea eta (artearen) Sistema erakusketaren bigarren bertsioa da hau. Oraingo honetan, *Artearen sistemari* eskainitako bigarren ekitaldia eraitsi ondoren eta **Arteari** eskainitako ekitaldia Museoaren Hegoa aretoaren zati batean ikusgai dagoela, Bildumaren erakusketa osagarri bat egitea erabaki dugu. Hala, Artium Bildumari eskainiko zaizkio Hegoa aretoaren ia bi mila eta bostehun metro koadroak.

Baina ondoko galderari erantzun behar izan diogu berehala: zeri eskainiko diogu kapitulu berri hau?

Artelan ikonikoenetako batzuekin antolatu genuen lehendabizikoa, bertako erakusketetan erakutsitakoekin eta beste zentro batzuek maileguz eskatutakoekin, erakusketa bakar batean gogora ekarri eta publikoari erakusteko lehiaz, pieza horietako askok duten kalitatea eta gure inguruko artearen historian duten garrantzia adierazi ahal izateko. Eta orain, parametro horiek berberak erabiliz hautatutako beste artelan batzuekin osatu beharko genuke bigarren erakusketan hau?, ala museoaren jardunbideari buruzko eztabaida eta gogoeta aberasteko proiektu berri bat egiten saiatuko gara, ondare-eredu berriak bilatzen ari garen garai honetan?

Dudarik gabe, Artiumek gordetzen duen bilduma nahiko zabala da, eta nahiko kalitate onekoa bi aukerei eta sor litezkeen beste batzuei aurre egiteko.

Ezin dugu ahaztu joan den mendearen 1970eko hamarkadaren erdi aldera egin zirela lehen erosketak Arabako Foru Aldundiaren arte garaikideko Bildumarako; artelan haiek egin ziren garaiaren lekuko dira, eta haien ezaugarriak egileek bizi ziren garaiari dagozkio. Orain bezalaxe. Arabako Arte Ederren Museoak, Bildumaren jatorrizko egoitzak, eta duela hamabost urtetik hona Artiumek zorte handi bat izan dute, egun bakoitza, «orain» bakoitza bizitasunez bizitzeko, urtez urte garai bat islatzen duen bilakaera erakusteko funtsezkoak diren artelanak erosi ahal izateko, eta hori Bildumaren gorputzean islatzen da. Etengabeko lan bat izan da, bi aldiz bakarrik eten dena: laurogeien hasierako urte gutxi batzuetan, trantsizio politikoan gertatutako gizarte-, erakunde- eta ekonomia-tirabiren ondorioz, eta, berriki, egungo krisi ekonomikoak ekarri duen hondamenaren erruz. Horrek eragina izan du Bilduman, eta hutsune horiek betetzeko beharra ekarri du. Eta hori egiten ari gara, ahal dugun neurrian.

Beraz, **Artea** erakusketaren aurrean jarri eta **ARTres** sortu genuen. Ohartu ginen 2017ko begirada hura joan den mendeko egiteko modu bati, bildumatzeko eta erakusteko modu bati zegokiola, eta geure buruari galdetu behar geniola zer gertatu den harrezkero. Ez da hainbeste denbora igaro, baina gaur egun arrail baten erdian gaude, ikuspegi horri eragin behar dion eta ikuspegi hori aldatu behar duen eztabaida baten erdian. Eta ez erakusketei buruzko ikuspegia bakarrik —askotan zalantzan jarri beharrekoa—, baita museo erakundearen beraren ikuspegia ere. Leihoak zabaltu behar ditugu argia sar dadin, joan-etorriko zubiak eraiki behar ditugu erakundearen eta publikoen artean, aintzat hartu behar ditugu teknologia berriek diseinatu dituzten beste ondareak, eta errepikagarritasun-ahalbide amaigabeen ondorioz sortutakoak zaintzeko protokolo berriak asmatu behar ditugu, zaharkitutako arauak ezartzen jarraitu beharrean. Labur esanda, zeregin handia dago oraindik.

Beraz, gogoeta horien erdian erakusketa berri bati beste batzuk ezartzeko aukera ikusi genuen. Bete beharreko baldintza: duela gutxi eskuratutako artelanek osatuta egon behar zen erakusketa neurri handi batean; erakutsi behar genuen Museoak —baita krisiaren bosturteko antzuan ere— egungo artearen mugimenduei jarri diela arreta, euskal testuinguruan batik bat. Hala bada, gure izaera, gure bizitzeko marka onarturik, eta egunero etorkizuna taxutzeko orainaren erronkei aurre eginik lehen ondorio batera iritsi ginen, bistakoa bezain hautematen zaila: gertatzen dena

gertatzen dela ere, artistak, gizon ala emakume, ezin du hiru diskurtso-lerrotatik aldendu: **barru aldeak** edo introspektzioa, **kanpo aldeak** edo ikuskatzeak eta **gailuak** edo artea bera. Hirurak nahastuta zein bereizirik, bata besteen gaineratik dagoela edota guztiak parean, haietan ikus daitezke dena: bakartasuna eta izatea, mundua, paisaia, politikak, gatazka, sormenaren iturriak, gustua, estetika eta kritika. Inork ezin du hori saihestu, eta metodo on bat da artelana ezagutu eta hari buruz gogoeta egiteko.

Bigarren ondorioa egunero bizitzea bezain bistakoa da. Bizi garen garai asaldatu honetan, emakumeari beti ukatu izan zaizkion gizarte-espazioak konkistatu —lehendabizi— eta —gero— normalizatu beharri aurre egin behar diogu, eta artea lotsagarrienetakoa da, emakumea arte garaikidearen ideia jakin batzuei loturik ikusten zuten gogoeta pozoitsuei esker indarra hartuz joan diren aurreiritzi kualitatibo tamalgarrien ondorioz. Horrek guztiak, eta beste kontu batzuek, eragotzi egin dute kulturaren eta artearen kopuru-berdintasuna izatea.

ARTres-en erabaki dugu erakustea nola bai gizonek eta bai emakumeek bide berberak erabiltzen dituzten beren interesak adierazteko. **Barru aldeak**, **kanpo aldeak** eta **gailu** fisiko eta mentalak Bildumaren bi erakusketetan daude. Baina **ARTres**-en behartu egin dugu joera (autokritika gisa) espazio menderatu bat erakusteko —gizon artista baino emakume artista gehiago dituen— eta hala, erremediorik gabe, **Museoa nolakoa izan behar den** proposatzeko.

Es esta la segunda versión de la exposición el **Arte y el Sistema (del arte)**. En esta ocasión una vez desmontado el acto dedicado al «sistema del arte» y aún estando instalado y expuesto en una parte de la Sala Sur del Museo el acto dedicado al «arte», hemos decidido armar una nueva exposición complementaria de la Colección con lo que los casi mil quinientos metros cuadrados de la Sala Sur quedan dedicados a la Colección Artium.

Pero enseguida nos encontramos con la tesitura de ¿a qué dedicaríamos este nuevo capítulo? Si el primero lo construimos con algunas de las obras más icónicas, mostradas en exposiciones propias y solicitadas en préstamo por otros centros, en un afán de recordarlas y mostrarlas al público en una sola muestra, y así expresar la calidad y la importancia que muchas de estas piezas tienen en la propia historia del arte de nuestros entornos, esta segunda muestra ¿debería completarse con otras obras bajo esos mismos parámetros o intentamos un nuevo proyecto que enriquezca el debate, la reflexión sobre la práctica museística en estos tiempos de búsqueda de nuevos modelos patrimoniales?

Desde luego, la Colección que conserva Artium es lo suficientemente vasta y de calidad como para afrontar ambas opciones y otras que puedan surgir.

No podemos olvidar que las primeras adquisiciones para la colección de arte contemporáneo de la Diputación Foral de Álava comenzaron a mediados de los años setenta del pasado siglo; sus obras son testigos del tiempo en el que se ejecutaron y sus características corresponden al mismo que vivieron sus autores. Exactamente como ahora. El Museo de Bellas Artes de Álava, sede original de la colección, y desde hace quince años Artium han tenido la suerte, que se refleja en su cuerpo de colección, de vivir intensamente cada día, cada presente, adquiriendo curso tras curso las obras que consideramos esenciales para mostrar un devenir necesario e iluminar una época. Ha sido un trabajo constante solo interrumpido unos años en el inicio de la década de los años ochenta a causa de las tensiones sociales, institucionales y económicas de la transición política, y los últimos por culpa de la devastación que la actual crisis ha producido. Esto ha creado una impronta en la Colección y una necesidad de cubrir estos huecos vacíos, lo que vamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades.

Así que parados frente a la muestra **El Arte**, concebimos **ARTres**. Comprobamos que esa mirada que hicimos en 2017, aún expuesta, correspondía a un modo de hacer, de coleccionar y de mostrar perteneciente al siglo pasado, y que debíamos preguntarnos qué es lo ocurrido desde entonces hasta ahora.

No ha pasado tanto tiempo pero hoy en día nos encontramos en el centro de una brecha, un debate que debe afectar y transformar esa visión. Desde luego, no solo de las muestras y exposiciones que han de ser muchas veces cuestionadas, sino de la propia institución museo. Hemos de abrir las ventanas y dejar que entre la luz, hemos de construir puentes de doble dirección entre la institución y los públicos, hemos de pensar los otros patrimonios que las novísimas tecnologías han diseñado y crear nuevos protocolos de conservación que las infinitas posibilidades de reproducibilidad contemplen, y no dedicarse a aplicar obsoletas normas. En fin, hay mucho trabajo por hacer.

Así que en medio de estas reflexiones vimos la oportunidad de aplicar a una nueva muestra algunas de ellas. Condición previa: la exposición debía estar integrada en buena medida por obras de reciente adquisición; obras que demostrasen que el Museo, incluso en el vacío lustro de la crisis, ha mantenido su atención puesta en los movimientos del arte actual, especialmente en el contexto vasco.

Y así, asumida nuestra naturaleza, nuestra marca de vivir, y al asumir cada día los desafíos del presente para configurar el futuro, extrajimos una primera conclusión, tan obvia como difícil de percibir: pase lo que pase, haya ocurrido lo que haya ocurrido, el artista, hombre o mujer, no puede apartarse de tres líneas de discurso: los **adentros** o introspecciones, los **afueras** o inspecciones y los **artefactos** o el arte mismo. Las tres mezcladas o por separado, preponderante una sobre las otras o a partes iguales, en ellas se contempla todo, la mismidad y el ser, el mundo, el paisaje, las políticas, el conflicto, las fuentes de la creatividad, el gusto, la estética o la crítica. Nadie puede escapar a ello y este es un buen método para conocer y pensar sobre la obra de arte.

La segunda conclusión es tan evidente como vivir cada día. Habitamos tiempos convulsos en los que nos enfrentamos a la necesidad de ir conquistando, primero, y normalizando, después, los espacios sociales que siempre se ha negado a la mujer; y el arte es uno de los más clamorosos a causa de los lamentables prejuicios cualitativos que se han ido instalando, gracias a reflexiones venenosas que consideraban a la mujer atada a ideas determinadas del arte contemporáneo. Todo ello, además de otras cuestiones, ha impedido la igualdad cuantitativa en la cultura y el arte.

En **ARTres** nos hemos propuesto mostrar cómo tanto hombres como mujeres utilizan los mismos caminos para expresar sus intereses. Los **adentros**, los **afueras** y los **artefactos** físicos y mentales conviven en las dos exposiciones de la Colección. Pero en **ARTres** hemos forzado las tendencias como autocrítica, para mostrar –con una mayor presencia de artistas mujeres que de hombre– un espacio conquistado y así proponer **El museo como deba ser**, sin remedio.

This is the second version of the exhibition **Art and (Art) System**. On this occasion, we decided to put together a new additional exhibition to complement the Collection once the action dedicated to **(Art) System** had been dismantled and the action dedicated to **Art** is still running and on display in a section of the Museum's South Gallery. This means that almost one thousand five hundred square metres of the South Gallery are to be dedicated to the Artium Collection.

But we immediately came up against the challenge of what should we dedicate this new chapter to?

The first was structured around some of the most iconic works displayed in the Museum's own exhibitions and requested on loan by other centres in an effort to recall and display them to the public in one show, thereby expressing the quality and importance possessed by many of these pieces in the art history of our surroundings. So should this second show be completed with other works under these same parameters or should we attempt a new project to enrich the discussion and the debate on museum practice in these days of seeking new heritage models? The breadth and quality of the Collection conserved by Artium can undoubtedly address both options and others that may arise.

One must not forget that the Alava Provincial Council first began acquiring works for its Contemporary Art Collection in the mid-seventies of the last century. These works provide a witness to the time in which they were produced and their characteristics correspond to the very same time in which these artists lived. Just like now. The Fine Arts Museum of Álava, original housing the Collection, and Artium, home to it for the past fifteen years, have had the good fortune, reflected in the bulk of its Collection, to live each day and each moment intensely, acquiring year after year the works that we consider to be crucial to show a necessary development and cast light upon an era. This work has been constant, interrupted only for a few years at the beginning of the 1980s because of the social, institutional and economic tensions of Spain's political transition and then most recently because of the devastation caused by the current crisis. This has left an imprint on the Collection and created a need to fill these empty gaps, which is what we are doing to the best of our abilities.

So, standing as we were in front of the exhibition **Art**, we came up with the idea of **ARTres**. We noticed that the approach we gave it in 2017, still on display, corresponded to a way of doing, collecting and showing that belonged to the last century and that we had to ask ourselves what has happened since then until now.

Not a lot of time has passed, but today we find ourselves at the centre of a gap, a debate that must affect and transform this view. Not only the shows and exhibitions that many times have to be questioned, but also of course the institution of the museum itself. We have to open the windows to let in some light. We have to construct two-way bridges between institutions and audiences. We have to consider the other heritages that have been designed by the very latest technologies and create new conservation protocols contained in the infinite possibilities of reproducibility, rather than devoting ourselves to applying obsolete norms. In short, there is still a lot of work to do.

We therefore saw the chance to apply some of these thoughts in mind to a new show. Precondition: the exhibition should largely comprise recently acquired works that can demonstrate that the Museum has remained focused on current art movements even in the five-year vacuum of the crisis, especially within the context of the Basque Country.

And so, assuming our nature, our brand of living and confronting present-day challenges to shape the future, we drew our first conclusion, as obvious as it is difficult to perceive: whatever happens, whatever has happened, the artist, man or woman, cannot deviate from three lines of discourse: the **withins** or introspections, the **withouts** or inspections and the **artefacts** or art itself. The three combined or separately, one overriding the others or together in equal parts, everything is contemplated within them, selfhood and being, the world, landscape, politics, conflict, the sources of creativity, taste, aesthetics or criticism. Nobody can escape from it and it is a good way to discover and think about a work of art.

Our second conclusion is as obvious as living each day. We live in turbulent times in which we are faced with the need to go conquering first and normalising later, the social spaces that women have always been denied. And art is one of the most vocal because of the lamentable qualitative prejudices that have been put in place, thanks to toxic considerations that viewed women as being tied to specific ideas of contemporary art. All this and other issues have prevented quantitative equality in culture and art.

Our idea in **ARTres** is to show how both men and women use the same paths to express their interests. The **withins**, the **withouts** and the physical and mental **artefacts** coexist in the two exhibitions of the Collection. But in **ARTres** we have forced the trends as self-criticism to show –with a greater presence of women artists than men– a conquered space and therefore propose **The Museum As It Should Be**, once and for all.

Voici la deuxième version de l'exposition *L'Art et le Système (de l'art)*. Tandis que l'événement dédié au « système de l'art » est déjà démonté et l'événement dédié à « l'art » continue encore installé et en exposition dans une part de la Salle Sud du Musée, nous avons envisagé de créer une nouvelle exposition complémentaire de la Collection. Les presque mille cinq cents mètres carrés de la Salle Sud sont désormais consacrés à la Collection Artium.

Mais très vite la question s'est posée : à quoi est-ce que nous allions dédier ce nouveau chapitre ? Le premier fut élaboré avec quelques-unes des plus importantes œuvres montrées dans nos expositions et, par la suite, empruntées par d'autres centres. L'objectif était de s'en rappeler et de les montrer au public dans une exposition unique, exprimant ainsi la qualité et l'importance que grand nombre de ces pièces ont dans l'histoire de l'art de notre environnement. Alors, cette deuxième exposition devrait-elle se compléter avec d'autres œuvres similaires ou bien faudrait-il essayer un nouveau projet qui enrichisse le débat et la réflexion sur les pratiques muséologiques dans cette époque de recherche de nouveau modèle de patrimoine ?

Il va de soi que la Collection d' Artium est suffisamment vaste pour envisager les deux options et même davantage.

Il ne faudrait pas oublier que les premières acquisitions pour la Collection d'art contemporain de la Diputación Foral de Álava datent du début des années 70 du siècle dernier. Ses œuvres sont témoins du temps où elles furent créées et leurs caractéristiques correspondent au temps vécu par leurs auteurs. Exactement comme maintenant. Le Musée de Beaux Arts d'Álava, siège original de la collection, et depuis quinze ans Artium ont eu la chance, qui se reflète dans son corps de collection, de vivre avec intensité chaque jour, chaque présent, en acquérant chaque année les œuvres que nous considérons essentielles pour montrer un devenir nécessaire et éclairer une époque. Ceci a été un travail constant qui n'a été interrompu qu'au début des années quatre-vingts à cause des tensions sociales, institutionnelles et économiques de la transition politique, et ces derniers temps à cause de la dévastation que la crise actuelle a produit. Ceci a imprégné une trace dans la Collection, d'où la nécessité de couvrir ces vides. Voilà ce que nous faisons dans la mesure de nos possibilités.

C'est en contemplant l'exposition *L'Art* que nous avons conçu *ARTres*. Nous avons constaté que le regard que nous fîmes en 2017 (encore exposé) correspondait à un savoir-faire, à une manière de collectionner et de montrer, propre au siècle dernier et que nous devons nous demander ce qui s'était passé depuis.

Il n'y a pas tellement longtemps de cela, cependant un grand fossé existe déjà, un débat qui doit transformer cette vision. Évidemment, pas seulement sur les expositions, qui doivent être mises en question à mainte reprise, mais aussi sur la propre institution du musée. Il faut que nous ouvrons les fenêtres pour laisser passer la lumière, nous devons bâtir des ponts à double sens entre l'institution et le public, nous devons penser les autres patrimoines que les toutes nouvelles technologies ont créés et concevoir des nouveaux protocoles de conservation que les innombrables possibilités de reproductibilité tiennent en considération et ne pas nous limiter à appliquer des normes déjà dépassées. Il y a encore énormément de travail à faire.

C'est ainsi qu'au milieu de ces réflexions nous avons vu l'occasion de le faire avec une nouvelle exposition. Condition préalable : l'exposition devait être composée en grande partie par des œuvres récemment acquises; des œuvres qui prouveraient que le Musée, même durant le vide des années de la crise, a toujours été attentif aux mouvements de l'art actuel, notamment dans le contexte basque.

Une fois notre nature et notre manière de vivre assumée, il faut commencer à affronter le quotidien, envisager les défis du présent pour inventer le futur. Nous avons extrait une première conclusion, aussi évidente que difficile à percevoir : quoi qu'il en soit, l'artiste, homme ou femme, ne peut s'écarter de ces trois points : les *intérieurs* ou les introspections, les *dehors* ou les inspections et les *engins* ou le propre art. Ces trois points peuvent être mélangés ou isolés, un point peut avoir plus d'importance que les deux autres, les trois peuvent avoir la même importance, peu importe. Dans ces points tout peut être contemplé : la mêmeté et l'être, le monde, le paysage, les politiques, le conflit, les sources de la créativité, le goût, l'esthétique ou la critique. Personne ne peut les ignorer, c'est pour cela que c'est une bonne méthode pour connaître et réfléchir à l'œuvre et à l'art.

La deuxième conclusion est tout à fait évidente : nous vivons des temps difficiles où nous sommes confrontés au besoin de conquérir d'abord pour ensuite normaliser les espaces sociaux qui ont toujours été niés à la femme ; et l'art est l'un des plus évident à cause des lamentables préjugés qualitatifs qui se sont peu à peu ancrés dans notre société par des réflexions venimeuses qui considéraient que la femme était attachée à des idées déterminées de l'art contemporain. Tout ceci a empêché l'égalité quantitative dans la culture et l'art.

Dans *ARTres* nous avons pour objectif de montrer que les hommes et les femmes utilisent les mêmes chemins pour exprimer leurs intérêts. Les *intérieurs*, les *dehors* et les *engins* physiques et mentaux cohabitent dans les expositions de la Collection. Mais dans *ARTres* nous avons forcé les tendances comme autocritique, pour montrer – avec une plus grande présence de femmes artistes que d'hommes – un espace conquis et proposer ainsi *Le Musée comme il se doit*, irrémédiablement.

Daniel Castillejo
Komisarioa
Comisario
Curator
Conservateur

Yolanda de Egoscozabal
Erakusketaren koordinatzailea
Coordinadora de la exposición
Exhibition co-ordinator
Coordinatrice de l'exposition

Daniel Eguskiza
Erregistroko koordinatzailea
Coordinador de Registro
Registrar co-ordinator
Coordinateur du registre

Scanbit
Kordinazioko laguntzaileak
Asistencia a Coordinación
Co-ordination assistants
Aide à la coordination

Arteka
Muntaketa
Montaje
Installation
Montage

Zihurko
Aseguruak
Seguros
Insurance
Assurance

Hélice creativos
Diseinu grafikoa
Diseño gráfico
Graphic design
Conception graphique

Gert Voor in't Holt
Argazkilaria
Fotógrafo
Photographer
Photographe

Ondokoen babesari esker egin ahal izan da erakusketa hau
Esta exposición es posible gracias al apoyo de
This exhibition is made possible thanks to the support of
Cette exposition a été possible grâce à l'appui de

▶ Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Alava
▶

ELUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HEZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURAREN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

EL CORREO
PARTE DE TI ZURE BAITAN

euskaltel

Vital
FUNDACIÓN · FUNDAZIOA