

emari 09

Ultzama Aldeko Egungo Artearen Nazioarteko Lehen Errituala

Primer Ritual Internacional de Arte Actual de la Zona Ultzama

09. DESDE AQUÍ A ALLÁ

Ripa

54

Buztinezko oinatzen bide honi Hemendik hara izena eman diot, eta bolada txiki bat irudikatzen du.

Ikusten denaren eta ikusten ez denaren arteko lerroa ikertu nahi dut. Txikia nintzela hil zen gure ama eta aspalditxo ohartu nintzen nire artelanetan haren ausentziaren presentzia adierazi nahi dudala. Oinatzak buztinean markatzea eta horiekin bide bat egitea da garai bateko eta oraingo ama guztiei egiten dieran omenaldia. Buztinezko oinatz hauek guztiak aurki lehortu, zartatu, segur aski desegin eta bideko buztin eta hauts bilakatuko dira. Hurbileko basotik buztina ateratzean, lurra eredu dudala aitortzen dut nire jardueretarako. Lur honetan sortu nintzen, lur honetan nabil eta, hiltzen naizenean, lur honetara itzuliko naiz.

Este camino de huellas de pies en arcilla lo he titulado "Desde aquí a allá" y representa un periodo corto de tiempo.

Me interesa explorar la línea entre lo visible y lo invisible. Mi madre murió cuando yo era pequeña y hace algún tiempo, me di cuenta de que en mis obras artísticas busco la forma de expresar la presencia de una ausencia. Estampar las huellas de los pies en arcilla y hacer con estas un camino es mi homenaje a todas las madres del pasado y del presente.

Todas estas huellas de pies en arcilla pronto se secarán y cuartearán, eventualmente se desmoronarán y pasarán a formar parte de la arcilla y polvo del mismo camino. Al utilizar la arcilla extraída del bosque cercano, reconozco a la tierra como un modelo para mis actividades. Nací a partir de esta tierra, camino sobre esta tierra y cuando yo muera retornaré a esta tierra.

55

56

57

58

59

60

Collective Biorhythm (Mexico): "Coatlucue ca Mari". Both Coatlicue and Mari are supposed to be goddesses of the earth, but exist only in different contexts. Names are not the most important thing for us like it was with the ancestors of two cultures with different roots yet the shared necessity and wisdom of earth worshiping. What would have happened before if Christianise Spain and Mexico would have met? Surely Mari would have lots of mythological characteristics in common with Coatlicue.

Unai Otegi, Ephemeral, art and society: According to the dictionary, ephemeral is something that lasts briefly, that is to say, it disappears or finishes from one day to the next. As far as my three artistic experiences are concerned in the EMARI 09 programme I am not interested in this durability quality but in the fact that ephemeral can be understood as something that in its nature involves disappearing, to exhaust or end...that is to say: to die.

Music must be ephemeral quintessence because it doesn't even last one day. It's fleeting, it only lasts the instant in which it happens and the only trace that it leaves can be a sensation or maybe an association with some idea or feeling. In this way, the oven was as well an ephemeral piece of art and even though ephemeral was not the reason why I chose to make it in the first place, as it was more to do with the link between the tree piece of works. It is because of the concerts and the fact that they were deliberately based on improvisations, exactly like the symbol of the birth, life, and death cycle and acceptance.

José Luis de la Hoz, Pipo: SINERGY: action of two or more causes whose effect is superior to the sum of the individual effects. MARI: the energy of nature. SPIDER CLOTH: symbol of weaving life harmoniously fusing the different elements (earth, fire, water, metal, and air) and being of the earth. SPIRALS: it symbolizes the growth of the energy in connection with the most beautiful thing that we have within us, is love, to evolve, and expand. RIVER AND FEATHER: as the element of flowing, to live in the moment, to become carried away, to go with the flow, to let oneself go, to let us be, to let oneself be carried along, lightness, and communication. SNAILS: it represents the necessity of living a slower rhythm, which is probably more ready to love us faster.

Koldo Agarraberes, "Mari Juana": From the real history we elaborate the tale of "Anozibar ba omen zen" whose main character is Mari Joana, a woman who knew the curative secrets of the plants and was accused of sorcery by the inquisition and burnt at the stake. We display this tale with an audiovisuals with the idea of introducing all of these new concepts and wake up pupil's imagination from the Larraintzar School. Each pupil performs the tale and it materializes in a natural way. We did the montage on the last day of the school. It was a special day for everybody. We collected together the drawings on the porch of the schools; we did the composition and built the mural as an offering to Mari. The 234 paintings of every child and teenager's 234 paintings of the school formed a collective abstract mural.

Antonio Griton "paseo/walk": In my view, there are lots of the ways to protect these agricultural farming resources or the sign of people and animals' passing became in reality a piece of art, because of the contrast that it produced with their natural environment. The installation "paseo/walk" that I showed in EMARIO9 is a piece of art which synthesizes my personal observations about "living in Gelbentzu". The mystery of all this mass of dry leaves covered with black printed cloth is to symbolize death. The ancestral rituals are represented until the trunks which are covered with sheep fleece and colour ribbons that fly through all of this installation. Yes, to be in the middle of this "paseo" is a ritual, a ritual about life and dead in the rustic environment and because of this the nature is unbelievably astounding.

Luis Morea, Inner space. The whole of this installation evokes the architecture of ritual ancestral spaces. The peaceful effect that it produces is due to the material involved in it and the games that light diffraction properties makes as it pass through the gaps in the bamboo curtain making it nearly invisible for a moment to the passing eye. A magic circle is delimited by planting five little oaks forming a stave which will create a new inner space over the years.

Iosu Zapata, Sorginzulo: This sculpture constitutes a visual representation of the old builder's deliberate intention. The main difference lies in the fact that the piece is conceived from an ephemeral perspective. A sacred space of wild inspiration; a mythical power circle and ancestral representation, where rites and beliefs merge together. Mari's figure is a Pre - Indo- European culture icon which focuses on a female character genius which represents a culture around nature worship, authentic archetype of the Basque cosmos vision of the world.

Karen Trask. From here to there. I am interested in exploring the line between what is visible and invisible. My mother died when I was little and some time ago I noticed that I look for the way of expressing the presence of an absence in my artistic pieces of art. Printing footprints and working with those is in a way my tribute for every mother from the past and the present. All of these clay footprints will be dried and cracked open soon. Eventually it will crumble and become part of the clay and dust again in the same way. Using the clay extracted from the nearby forest I recognize the earth like a model for my activities. I was born from this earth, I walk on this earth and when I die, I will return to this earth. I have entitled this clay footprint way from here to there and it represents a short period of time.

Groupe Biorritmo (mexico) "Coatlicue ca Mari": On attribue aussi bien à Coatlicue qu'à Mari le fait d'être des déesses de la terre, mais dans des contextes différents. Pour nous, ce ne sont pas les noms qui importent, mais le fait que les ancêtres de deux cultures aux racines différentes ont partagé le besoin et la sagesse de rendre hommage à la terre. Que serait-il arrivé si, avant le christianisme, l'Espagne et le Mexique s'étaient connus? Sans doute Mari partagerait-elle de nombreuses caractéristiques mythologiques avec Coatlicue.

Unai Otegi D'après le dictionnaire, l'éphémère est ce qui dure peu, c'est-à-dire ce qui, du jour au lendemain, disparaît ou se termine. Toutefois, ce n'est pas cette qualité de durabilité qui m'occupe au cours de mes trois expériences artistiques au sein du programme EMARIO9, mais le fait que ce qui est éphémère peut être également compris comme ce qui, dans sa nature même, intègre la disparition, l'épuisement, la fin... c'est-à-dire: la mort. La musique doit être la quintessence de ce qui est éphémère, étant donné qu'elle ne dure même pas une journée, elle est fugace, elle ne dure que l'instant où elle se produit, et la seule trace qu'elle laisse peut être une sensation, ou, également, une association avec une idée ou un sentiment. Dans ce sens, le four a également été une oeuvre d'art éphémère, et même si ce n'est pas en raison de son caractère éphémère que j'ai choisi de le faire, il a tout de même été le facteur commun aux trois oeuvres, étant donné que les concerts se sont inspirés délibérément des improvisations, précisément comme symbole d'acceptation du cycle de la naissance, de la vie et de la mort.

Pipo SYNERGIE: action de deux causes ou plus, dont l'effet est supérieur à la somme des effets individuels. **MARI:** L'énergie de la nature. **TOILE D'ARAINÉE:** symbole de tisser de la vie en harmonie, en fondant les différents éléments (terre, feu, eau, métal et air) et les êtres de la terre. **SPIRALES:** Elles symbolisent la croissance de l'énergie de manière à ce que, en symbiose avec ce que nous portons en nous de plus beau, l'amour, nous puissions nous répandre. **RIVIÈRE ET PLUMES:** Comme éléments de ce qui flue, de vivre le moment présent, de nous laisser entraîner, de légèreté et de communication. **ESCARGOTS:** Ils représentent le besoin de suivre un rythme plus lent, probablement le plus rapide pour nous aimer.

Koldo Agarraberes Partant de l'histoire réelle, on élabore le conte "Anozibar ba omen zen" dont le personnage principal est Mari Joana, une femme qui connaissait les secrets curatifs des plantes et qui fut accusée de sorcellerie par l'inquisition puis brûlée sur le bûcher. Pour réaliser l'atelier, on présente un conte accompagné d'un support audiovisuel, avec l'idée d'introduire tous ces nouveaux concepts et de réveiller l'imagination des élèves de l'Ecole de Larrainzar. Chaque élève a interprété le conte à sa façon et l'a matérialisé de manière libre. Le montage a été réalisé le dernier jour d'école, ce fut une journée singulière pour tous, on a regroupé les dessins sous le porche de l'école, on a fait la composition et on a construit la peinture murale comme une offrande à Mari. Les 234 dessins de tous les enfants et adolescents de l'école ont ainsi formé une peinture murale abstraite collective.

Antonio Gritón A mon avis, beaucoup des manières dont on protège ces ressources agricoles ou les empreintes de pas des personnes et des animaux, deviennent de véritables oeuvres d'art, ne serait-ce qu'en raison du contraste qu'elles produisent avec leur environnement naturel. L'installation "promenade" que je présente à EMARIO9 est une oeuvre d'art abstrait qui synthétise mes observations personnelles sur le fait de "vivre à Guelbentzu": le mystère de tous ces tas de feuilles sèches recouvertes de tissus imprimés, la mort représentée dans les abris par des tissus noirs, les rituels ancestraux ramenés à des troncs doublés de laine de brebis et les rubans de couleurs qui sillonnent toute cette installation: Oui, se trouver au sein de cette "promenade", c'est bien un rituel, un rituel à propos de la vie et de la mort en milieu rural, d'où sa nature émouvante.

Luis Morea L'ensemble de cette installation nous ramène à l'architecture des espaces rituels ancestraux, l'effet de calme qu'elle suscite est dû aux matériaux employés et aux jeux de lumière à travers les fentes des rideaux de bambou, faisant que, par moments, ceux-ci soient pratiquement invisibles aux yeux du visiteur. La plantation de cinq petits chênes formant une portée délimite le cercle magique qui, au fil des ans, formera un nouvel espace intérieur.

Iosu Zapata Cette sculpture constitue une représentation visuelle de l'intention délibérée des anciens constructeurs, la différence principale étant que la pièce est conçue dans une perspective éphémère. Un espace sacré, d'inspiration sauvage, cercle de mythe-pouvoir et représentation ancestrale où confluent les rites et les croyances. La figure de Mari est l'icône d'une culture pré-indoeuropéenne centrée sur un génie de caractère féminin, qui représente une culture autour d'un culte à la nature, authentique archétype de la cosmovision basque du monde.

Karen Trask Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer la ligne entre le visible et l'invisible. Ma mère est morte quand j'étais petite et il y a quelque temps, je me suis rendue compte que dans mes oeuvres artistiques, je cherche la manière d'exprimer la présence de cette absence. Graver les empreintes des pieds dans l'argile, et en faire un chemin, c'est mon hommage à toutes les mères du passé et du présent. Toutes ces empreintes de pieds dans l'argile ne tarderont pas à se dessécher et à se craqueler, peut-être même se fonderont-elles et feront-elles partie de l'argile et de la poussière du chemin lui-même. En utilisant l'argile de la forêt toute proche, je reconnais la terre comme un modèle pour mes activités. Je suis née de cette terre et quand je mourrai, je retournerai à cette terre. J'ai appelé ce chemin de pieds dans l'argile D'ici-là-bas et il représente une courte période de temps.

Bibliografía

Puerca tierra. Berger, John. Editorial Alfaguara. 256 pp. 2006. ISBN: 8420470465
Mitología vasca. Barandiarán, José Miguel. Editorial Txertoa. 140 pp. 2009.
 I.S.B.N.: 9788471484321
La Vuelta de Sugaar. Naberan, Josu. Editorial Donostia Basandere, 2001.
 ISBN: 8493169331
Antropología simbólica vasca. Ortiz-Osés, Andrés. Editorial Anthropos. 1985.
 ISBN 8485887840

Interneteko lekuak / Referencias en Internet

http://www.colectivoelpuente.com/emari_09/proyecto_emari_09.html
http://www.colectivoelpuente.com/emari_09/convocatoria_emari_09.html
<http://www.gara.net/paperezkoa/20090830/154182/es/El-arte-retorna-Ultzama-su-entorno-natural/?Hizk=en>
<http://www.diariodenavarra.es/20090620/navarra/arte-madre-tierra.html?not=2009062001435959&idnot=2009062001435959&dia=20090620&seccion=navarra&seccion2=sociedad&chnl=10>
<http://www.2.deia.com/es/impresa/2009/09/12/bizkaia/kultura/595083.php>

Diseinua eta maketazioa / Diseño y maquetación: Koldo Agarraberes

Itzalpenak / Traducciones:

Caroline Dawson (Inglés)

Marie Denise Marckert (Francés)

Fernado Rey y Félix Alzulai (Euskera)

Argazkiak / Fotografías

Periko Zunzarren: Cubierta,00,02,05,06,07,08,10,11,12,13,16a,16,20,25,30,37,42,44,45,46,50,61,66,69,70,71,72,73,77,78,79,85,86,88,89,90,91,92,93,94,98,99.

Koldo Agarraberes:14,26,27,29,31,32,33,35,36,38,39,40,43,47, 51,52,53,60,62.

Antonio Griton: 01,03,09,17,18,19,28,34,41,48,49,58,82,87.

Luis Morea: 04,21,22,23,24,37.

Karen Trask: 54,55,56,57,59.

Nerea de Diego: 15,80,81,83,84.

Pablo&Chiara: 63,64,65,67.

Bioritmo: 95,96,97.

Editorea / Editor:

Ultzamako Gizarte Zerbitzuan Mankomunitatea

Mancomunidad de Servicios Sociales zona Ultzama

