

Jose Mari Zabala izango da San Telmoren *Museo Bikoitza* programan arituko den hurrengo artista

Erlea Manerosek hautatu du programarako, besteak beste, Zabala testuinguru honetara egungo begiradarekin itzultzeak ekar dezakeen emaitza interesgarriatik.

San Telmo Museoa iragarri du Museo Bikoitza esku-hartze programaren hurrengo artista gonbidatua Jose Mari Zabala izango dela, Erlea Maneros Zabalak hala hautatuta. Koronabirusaren krisiaren ondorioz, ezinezkoa izan da Manerosek bere lana ekainerako amaituta izatea eta horregatik, uda pasa arte itxaron beharko dugu sorkuntza prozesu honen emaitza ezagutzeko, baina bitartean, proiektu honen hurrengo edizioan lanean hasiko den ondorengo artista aurkeztu dugu.

Museo Bikoitza programaren ezaugarrietako bat da edizio bateko artistak hurrengo edizioa gonbidatzen duela proiektuan parte hartzera. Hala, Maneros Zabalak Jose Mari Zabala hautatu du, hainbat arrazoiengatik, eta hurrengo urtebetean lungu artista arituko da Museo Bikoitza proiektuan lanean.

Honela azaltzen du Erlea Manerosek Jose Mari Zabalaren hautaketara eraman duen prozesua: "Museo Bikoitzan parte hartzeko akordioak berekin dakar, batetik, San Telmo Museoa testuinguru jorratzen duen arte proiektu bat ekoizteko gonbidapena, eta, bestetik, gure ondorengo aukeratzeko eta haren lan prozesuan koordinatzaile izateko erantzukizuna hartzea.

Azken 12 hilabeteetan Ibon Aranberrirekin lan egin dut Museo Bikoitzarako nire proiektua ikertzen eta garatzen, eta bidaia horretan argi geratu da artisten arteko elkarriketak eragin handia duela sortzen den proiektuaren izaeran, eta baita Museo Bikoitza osoaren norabideari forma ematen diola. Nire kasuan, pairatzen ari garen osasun-larrialdia dela eta, prozesua luzatu egin da eta udazkenara atzeratu da. Nire artelanaren ekoizpena eta nire koordinatzaile papera gainjarriko diren egoera batean aurkitu naiz.

Aurtengo otsailean Euskal Herrira etorri nintzen proiektu honi buruz ikertzera eta Estatu Batuetan nire estudiantia eramateko materiala biltzera. Zirkunstantziak ez didate itzultzen utzi, eta ustekabeko egonaldi luze batean nengoen hemen, urte askoan nire lantokia izan denetik urrun. Horren ondorioz, 1994an alde egiteko, eta, Eskozian lehenengo eta Kalifornian 2001az geroztik, beste leku batzuetako narratiba politiko, historiko eta estetikoei heltzeko arrazoiei buruzko introspektzio bat egin dut.

Proiektuan lekukoa hartuko duen pertsona bat aukeratzeko erronkari aurre egin behar izateak dimentsio pertsonala hartu zuen niretzat, eta Jose Mari Zabalaren irudiak hartu zuen fokua. Soinu esperimentalari egindako ekarpenak, filmek eta bideo-lanek euskal eta estatubatuar testuinguruak lotzen dituzte. Erabili zituen lengoaia eta jarrera estetikoek garai bereko arte kontzeptualeko praktikak dituzte AEBetan; Martha Rosler eta John Baldessariaren bideoak datozkit gogora, batzuk aipatzearen. Praktika hauek eragin handia izan dute nire lanean, Kaliforniako Arteen Institutuan

eta Michael Asher, Allan Sekula eta Charles Gaines maisuen bidez nire heziketa artistikoaren parte izan dira. Bestalde, Jose Mari Zabala 60, 70 eta 80ko hamarkadetako euskal kulturaren susperraldiaren partaide eta lekuko izan zen, Euskal Herriko nire hartzaroarekin eta nire hezkuntza definitu zuen aldiarekin bat etorritz.

Museo Bikoitzan parte hartzeko gonbidapena jaso nuenean, nahiz eta museoaren bildumaren edukia nire ondare kulturalaren parte izan, San Telmo Museoa eta bere bildumako irudiak oroitzapen urruna ziren niretzat. Jose Mari Zabalaren kasuan kontrakoa gertatzen da, euskal irudi etnografikoekin lan asko egin du eta San Telmoko bildumako objektu espezifikoak ere erabili ditu. Esaterako, Argia dantza taldearen aurreneko posterra diseinatu zuen 1969an museoko oihal funerario batetik abiatuta. Uste dut oso itxaropentsua dela testuinguru hori berriro bisitatzea eta bere egungo begirada eta ikuspuntua aplikatzea.

Gogora ekarri nahi dut Leire Vergararen testu bateko aipamen bat, berak 2016an Carreras Múgica galerian Zabalaren lanari buruz komisariatu zuen erakusketaren testuinguruan idatzitakoa, eta bere lana oso modu adierazgarrian deskribatzen duena:

“Jose Mari Zabalaren erakusketak azken 30 urteetan ekoizitako lanen multzoaren inguruan grabitatzeko du. Horiek guztiak, ikus-entzunezkoen bidez berehalakoa eta egunerokoa izateko aukeretan tematutako ibilbide artistikoa erakusten dute. Toma luzeetatik eta kasu batzuetan halaberharrezkoak edo behin erabiltzekoak izan daitezkeenetatik abiatuta, Zabalaren lanak irudiaren boterea aztertzen du, estrategia narratibo generikoak eta irudikapen-erregimen konbentzionalen kanonak alde batera utzita. Bere bideo lanek irudiaren boterearekin harreman zuzena ezartzen dute, bestelako bitartekaritza gabe, itxuraz garrantzirik gabea, pribatua eta berezia dena azkenean formulazio abstraktua azaleratzen delarik. Eraldaketa prozesu hori erakutsiz, erakusketako lan batzuek orainaren ageriko eremura ekartzen dute iragana, beste batzuek orainaldia proiektatzen dute, oraindik etenda dagoen eta etorkizunean duen potentziala agerian uzten joango den garai baten gainean. Horren arabera, erakusketan irudietan bizi izandako garaien arteko gurutzaketa dialektikoa egitea proposatzen da, nahiz eta kontuan izan, denborazkotasan propio eta mugarik gabeko irudi horiek eramaile izanik, konfrontazio iragankor bat baino ez dela.”

Azkenik, Zabalak berak 2008an Argia aldizkarian argitaratutako aipamen bat gogorarazi nahi dut, niretzat erabakigarria izan zena:

“Arte produkzioan independentzia behar da, eta ez artista gazteek soilik, baita neronek ere. Hori da nire betiko ametsa, neure buruaren jabe izatea. Inori azalpenik eman behar ez izatea. Eta hortik sor liteke astinaldia. Menpekotasunik gabeko sorkuntza behar da.”

Jose Mari Zabala izango da, beraz, Museo Bikoitza proiektuan Ibon Aranberrik eta Erlea Manerosek egindako lanari jarraipena emango diona, bere ekarpenarekin proiektua aberastuz. Zabalaren biografiari buruzko ondorengo testua aurrez aipatutako Carreras Múgica galerian 2016an egindako “Écfrasis. Bideolanak 1986-2016” erakusketarako bere komisario Leire Vergarak sorutakoa da:

Jose Mari Zabala (Irun, 1949)

Jose Mari Zabalaren lanak (ia 6 hamarkadatan garatua) hainbat formatu artistiko ditu, hala nola pintura, marrazketa, argazkigintza, zinema, bideoa eta soinu-ekoizpena. Formatuen arteko ibilbide hori arrazoi biografiko eta estetikoek zehaztutako kohesio logiko baten emaitza da. Zentzu horretan, artista marrazketa eta soinuarekin hasten da, argazkigintzara eta zinemara pasatzeko eta, geroago, bideoa, pintura barne. Urrats hori ez da denbora-norabide bakar baten bilakaera, baizik eta loturak, zirkulazioak eta etenak eragiten ditu, eta, horrela, obra aberatsa ezartzen da, bai formalki, bai gaika.

Oso gaztea zela, Jose Mari Zabala sentsibilitate artistikoa garatzen hasi zen soinuaren bidez. Musikaren alderdi melodikoa baino lehen, hasierako une horretan Zabala erakartzen duena, oraindik ere interesatzen zaiona, “zarata” da, edo berak adierazten duen bezala: “Izaki bizidunen eta fenomeno naturalen zein fabrikatutako objektu eta makinaren soinu partikularrak”. Une hartan, artistak hurbilen duen horretara jotzen du, etxeko esparruan bertan dauden baliabideekin lan eginez. Zentzu horretan, familiaren irratia bere esperimentazio artistikoa garatzeko tresna bihurtzen da, soinu sortzaile edo “avant la lettre” sintetizadore gisa erabiltzen baitu. Zabalaren ustez, irрати seinalea eta bere distortsioak izango dira, lehenik eta behin, jatorrian artistikoki landu beharreko materialak. Bigarrenik, urte haietako irрати-aparatuek erabiltzen zuten “fono” izeneko sarrera bat erabiliz, soinua artisauki amplifikatzea lortzen du, horrela bere esperimentuetan dimentsio publikoa lortuz. Soinuarekiko hasierako interes horrekin batera, argazkigintzarekiko lehen kontaktua ere egiten du, eta, hortik abiatuta, Irungo ingurune hurbilenean irudiak hartzen hasten da. Garai artistiko goiztiar hori 60ko hamarkadarekin eta testuinguru instituzionaletik kanpo gertatzen diren esperimentazio estetiko prozesuekin bat dator. Prozesu horiek forma iragankorragoak hartuko dituzte eta ekitaldi publiko baten behin-behinekotasunari lotuta egongo dira, hala nola *happening* formatua, *performancea* edo kontzertua. Testuinguru horretan, Jose Mari Zabala Mikel Laboarekin harremanetan jarri eta adiskidetasunari ekingo dio, eta, azkenean, Ez dok Amairuko kide gisa sartuko da. Geroago, *Bat*, *Hiru* albumean ere kolaboratuko du, bere gitarra elektrikoa hainbat gaitan sartuz eta unean uneko grabazio estudioen aukera teknikoak aztertuz. Zabalaren soinuaren erabilerak, lankidetzak eta adiskidetasun testuinguru horretan, tratamendu esperimentalak izango du beti, eta ez soilik musikala; horren adibide bat gehiago da Ez dok Amairu irratiko kide gisa edo modu partikularrean egiten zituen emanaldi batzuk, Radio Nacional de España-rako irрати konexio batekin hasten baitzen.

Berak dioen bezala: “Nahiago nuen, aukera izanez gero, gaueko 10ak aukeratu emanaldia hasteko, garai hartan” Parte Nacional” bezala ezagutzen zen eta albisteak ziren horretara konektatuz (eta, oro har, dela “Caudilloak” presa bat inauguratzen zuelako edo atun bat arrantzatzen zuelako, dela komando terrorista bateko kide bat atxilotua izan zelako, ikaragarria bihurtzen zen amplifikazio

sistemaren bidez). Eta "ustekabeko gertakariarekiko" -happening- interes hori etengabe mantentzen da nire egiteko moduan".

"Zaratarekiko" interes hori zinemara eramaten du artistak hasieran, eta bideora geroago, soinuak egoera bat gogorarazteko duen gaitasuna ulertuta eta irudimenez birsortzea ahalbidetuta. Artistari soinutik interesatzen zaiona, eta mugimenduan dagoen irudiarekin ere probatuko duena, bere hitzetan "soinuak, baita hitzarenak ere, bere zentzu narratibo-literarioa alde batera uzten duenean da, bere tinbre-balio hutsetara igarotzeko". Interes horri jarraituz, Zabalak zinema ekoizten hasi zen, ikuspegi guztiz esperimentaletik. Bere lehen filma, *Axut*, 35 mm-tan ekoiztuko du 1975ean, eta filmaketa eta muntaketak ia 2 urte iraungo dute. Urte horietan, zinemako ekoizpen esperimentala eta independentea ia ez da existitzen. Izan ere, Jorge Oteiza, Zabalaren laguna bera ere, harrিতa dago horren proiektu handian murgiltzen delako (35 mm-ko film luze baten ekoizpena). 1976ko Veneziako Bienalean aurkeztu ondoren, non ikusleen harrera bikaina izango duen, artistaren irismenetik haratago doazen arrazoiengatik, filma laster geratuko da proiektio eta erakustaldi zirkuitu publikoetatik kanpo, eta, horrela, filma ia ez da ikusi gure tokiko testuinguruan. Zabalak zeluloidean oso gutxi ekoiztuko du, horrek kostu handia dakarrelako. Ahal bezain laster, bideora pasatuko da, mugimenduan dagoen irudiarekin esperimentatzen jarraitu ahal izateko, independentzia osoz eta inori konturik eman gabe, hori baita bere amesgaiztorik handiena. *Axuten* ondoren orain arte ekoizten dituen filmak esperimentazio-mailagatik ere nabarmentzen dira, egitura narratibo linealik ez dagoelako, irudiaren abstrakzioa erabiltzen delako eta soinua eta irudia muntatzen direlako kanon filmiko nagusienetatik kanpo. Alde horretatik, zinemak eta bideoak soinu eta argazki bidezko esperimentazio goiztiarrarekin jarraitzeko aukera ematen diote Zabalari. Bestalde, jorratzen dituen gaiak ere koherenteak dira hasieratik gaur egunera arte, eta horietako batzuek abiapuntu duten testuinguru sozialaren berri ematen dute. Ildo horretan, erotismoarekin eta inauteri kutsuko zalapartarekin lotutako gaiak eremu pribatua eta publikoari, askatasuna erreprezioari eta etika legeari kontrajartzeko modu gisa sartzen dira. Argazki-ekoizpenean, urteetan zehar luzatutako erretratuak eta serieak nabarmentzen dira; adibide gisa, Iruni mugako hiri gisa eskainitakoa edo Euskal Herriko surfaren hastapenei eskainitakoa. Argazki-erretratuak ere geroago pasatuko dira bideoan tratatzera, keinuen adierazkortasunari denbora eta mugimendua emanez.

Jose Mari Zabalak indar handiz jarraitzen du lanean hainbat hedabidetan, hala nola ikus-entzunezkoetan, marrazkigintzan, soinu-ekoizpenean eta argazkigintzan."

Museo Bikoitza programa

2018an jarri zuen martxan San Telmo Museoa Museo Bikoitza programa, Asier Mendizabalen ideia batetik abiatuta. Aldizkako esku-hartzeen programa bat da urtero gonbidatutako artista batek egingo duena, eta museoarekin lotuta lan egingo du artista horrek proiektu berri baten produkzioan. Lan horren emaitza denbora batez egongo da erakusketa programaren barruan, eta azkenik museoaren arte bildumari gehituko zaio, egungo une bakoitza San Telmoko bildumaren ondarrera eta kontakizunera gehitzeko premia adieraziz, premia hori ordeztu gabe, betiere.

Programa honen metodologiaren arabera, artista bakoitzak, gutxi gorabehera 6 hilabete izango ditu ikerketarako eta proposamena aurkezteko, eta beste horrenbeste proiektua gauzatzeko. Amaitutako proiektua museoan instalatuko da, egungo ibilbide museografikoaren barruan edo adostutako gune batean, eta proiektua jendaurrean erakutsiko den urtean, hurrengo edizioko artista hautatu eta lana koordinazioaren konpromisoak bere gain hartuko ditu gonbidatutako pertsonak. Proiektuaren erakustaldi publikoa amaitutakoan, museoaren bilduman txertatuko da produzitutako obra.

Asier Mendizabalek, proiektuaren ideiarekin sortzaileak gonbidatu zuen lehen artista, Ibon Aranberri, eta *Itzal-marra* instalazio bikoitza izan da lan horren emaitza, gaur egun museoko klaustroan eta oroitarraren biltegian ikus daitekeena. Aranberrik lekukoa Erlea Maneros Zabalarari eman zion eta honen lana uda ondoren izango da ikusgai musean, aurreikusitako epean alde batera utzi behar izan ditugunez. Gaur aurkeztu bezala, Jose Mari Zabala jarriko da hemendik aurrera lanean ere Museo Bikoitza programaren barnean.

Jose Mari Zabala es el artista que participará en la próxima edición de Museo Bikoitza del Museo San Telmo

Erlea Maneros ha tomado su decisión, entre otros factores, por el previsible interés que tendrá la mirada actual de Zabala a este contexto

San Telmo Museoa ha anunciado que Jose Mari Zabala será el artista que realizará una intervención en el museo en el marco de la nueva edición de Museo Bikoitza. Debido a la crisis del coronavirus ha sido imposible que Maneros culmine su proceso de trabajo en el plazo previsto, pero mientras tanto, hoy se ha presentado ya al artista que comenzará a trabajar a continuación.

Una de las características principales del programa Museo Bikoitza es que la persona invitada a participar en una edición es propuesta por el o la artista de la anterior edición. Así, Erlea Maneros Zabala ha elegido a Jose Mari Zabala, por diversos motivos, y será el artista de Irun quien coja el relevo.

Así explica Erlea Maneros los motivos que le han llevado a tomar la decisión de elegir a Jose Mari Zabala:

“El acuerdo para participar en el Museo Bikoitza implica, por un lado, una invitación para producir un proyecto de arte que aborde el contexto del Museo de San Telmo y, por otro lado, asumir la responsabilidad de elegir a nuestro sucesor y desempeñar el papel de coordinador en su proceso de trabajo.

En los últimos 12 meses he trabajado con Ibon Aranberri en la investigación y desarrollo de mi proyecto para el Museo Bikoitza y en ese viaje ha quedado claro que el diálogo que se produce entre artistas tiene un gran impacto en la naturaleza del proyecto que se crea, y da forma a la dirección del Museo Bikoitza en su conjunto. En mi caso, debido a la emergencia de salud con la que nos enfrentamos, el proceso se ha prolongado y su culminación se pospuso al otoño. Me he encontrado en una situación en la que la producción de mi obra de arte y mi papel como coordinadora se superpondrán.

En febrero de este año vine al País Vasco para investigar sobre este proyecto y reunir material para llevar a mi estudio en los Estados Unidos. Las circunstancias no me han permitido regresar y me encontré en una inesperada estancia prolongada aquí, lejos de lo que ha sido mi lugar de trabajo durante muchos años. Esto me ha llevado a una introspección sobre las razones por las que me fui en 1994 y abracé las narrativas políticas, históricas y estéticas de otros lugares en el extranjero, Escocia primero y California desde 2001.

Tener que resolver el desafío de elegir un sucesor tomó una dimensión personal para mí y la figura de Jose Mari Zabala ocupó el foco. Su contribución al sonido experimental y sus películas y obras de vídeo conectan los contextos vasco y estadounidense. Los lenguajes y actitudes estéticas que

utilizó tienden puentes con prácticas de arte conceptual del mismo período en los EE.UU.; me vienen a la mente los vídeos de Martha Rosler y John Baldessari, por nombrar algunos. Estas prácticas han sido muy influyentes en mi trabajo, habiendo sido parte integral de mi educación artística a través de mis maestros Michael Asher, Allan Sekula y Charles Gaines en el Instituto de las Artes de California. Por otro lado, José Mari Zabala fue un participante clave y testigo del resurgimiento cultural vasco de los años 60, 70 y 80, que coinciden con mi infancia en el País Vasco y el período que definió mi educación.

Cuando recibí la invitación para participar en el Museo Bikoitza, aunque el contenido de la colección del museo es parte de mi herencia cultural, el Museo San Telmo y las imágenes de su colección eran un recuerdo lejano para mí. En el caso de José Mari Zabala sucede justo al contrario, ha trabajado mucho con imágenes etnográficas vascas y utiliza objetos específicos de la colección de San Telmo. Un ejemplo es su diseño para el primer póster del grupo de danzas Argia, en el que tomó como inspiración un motivo de una pieza funeraria textil del museo. Creo que es muy prometedor que vuelva a visitar este contexto y aplique su mirada y su punto de vista desde la perspectiva de hoy.

Quiero recordar una cita de un texto de Leire Vergara publicó en el contexto de la exposición que ella comisarió del trabajo de Zabala en la Galería Carreras Múgica en 2016 y que describe su trabajo de manera muy elocuente:

“La exposición de Jose Mari Zabala gravita alrededor de un conjunto de obras producidas durante los últimos 30 años. Todas ellas muestran una trayectoria artística empeñada en las posibilidades de lo inmediato y cotidiano a través del medio audiovisual. A partir de tomas prolongadas y en algunos casos accidentales o que podrían ser consideradas desechables, la obra de Zabala indaga en el poder de la imagen al margen de estrategias narrativas genéricas y los cánones de los regímenes convencionales de representación. Sus trabajos en vídeo establecen una relación directa con el poder de la imagen, sin otras mediaciones, de suerte que lo aparentemente intrascendente, privado y particular acaba revelándose como formulación abstracta. Mostrando este proceso de transformación, algunas de las obras de la exposición traen el pasado al campo visible del ahora, otras proyectan el presente sobre un tiempo todavía suspendido que irá revelando su potencial en el futuro. Según esto, la exposición propone trazar un cruce dialéctico entre los diferentes tiempos vividos en las imágenes, aun teniendo presente que, como portadoras dichas imágenes de una temporalidad propia y sin límites conocidos, únicamente se trata de una confrontación transitoria.”

Finalmente, quiero recordar otra cita más del propio Zabala, publicada en la revista Argia en 2008, que para mí fue decisiva:

“En la producción artística hace falta independencia, y no sólo los artistas jóvenes, sino también yo mismo. Ese es mi sueño de siempre, ser dueño de mí mismo. No tener que dar explicaciones a nadie. Y de ahí podría surgir la sacudida. Se necesita creación sin dependencia”.

Jose Mari Zabala es, por tanto, el artista que tomará el relevo de Erlea Maneros, y recogemos a continuación la nota biográfica que sobre él escribió Leire Vergara con motivo de la exposición “Écfrasis Bideolanak 1986-2016” que se celebró en la galería Carreras Mígica en 2016, y de la que ella fue comisaria.

JOSE MARI ZABALA (IRUN, 1949)

La obra de Jose Mari Zabala (desarrollada a lo largo de casi 6 décadas) comprende diversos formatos artísticos como son la pintura, el dibujo, la fotografía, el cine, el vídeo y la producción sonora. Este recorrido entre formatos es fruto de una cohesión lógica determinada por cuestiones biográficas y estéticas. En este sentido, el artista comienza por el dibujo y el sonido, para pasar a la fotografía y al cine y más tarde al vídeo, incluyendo también la pintura. Este paso no es un devenir de una sola dirección temporal, sino que produce conexiones, circularidades e interrupciones, estableciendo así una obra rica tanto formalmente como temáticamente.

Siendo muy joven, Jose Mari Zabala comienza a desarrollar una sensibilidad artística a través del sonido. Antes que el aspecto melódico de la música, lo que le atrae a Zabala en ese momento inicial, algo que todavía le sigue interesando, es el “ruido” o como él mismo lo expresa: “los sonidos particulares característicos tanto de los seres vivos y los fenómenos naturales como de los objetos fabricados y máquinas”. En aquel momento, el artista recurre a lo que tiene más cerca, trabajando con los medios que existen dentro de la propia esfera doméstica. En este sentido, la radio familiar se convierte en una herramienta para el desarrollo de su experimentación artística, ya que la emplea como un generador de sonido o sintetizador “avant la lettre”. Para Zabala, la señal radiofónica y sus propias distorsiones serán en primer lugar los materiales con los que trabajar artísticamente en sus orígenes. En segundo lugar, a partir del uso de una entrada llamada “fono” que incorporaban los aparatos de radio de aquellos años, consigue amplificar artesanalmente el sonido, logrando así una dimensión pública en sus experimentos. Este interés inicial por el sonido también se acompaña de un primer contacto con la fotografía, a partir del cual empieza a capturar imágenes en su entorno más próximo en la ciudad de Irun. Este periodo artístico temprano coincide con la década de los años 60 y con procesos de experimentación estética que tienen lugar al margen del contexto institucional. Dichos procesos tomarán formas más efímeras y estarán vinculadas a la temporalidad de un evento público, como son el formato del *happening*, la *performance* o el concierto. En este contexto, Jose Mari Zabala entra en contacto e inicia una amistad con Mikel Laboa a través de quien acabará incorporándose como miembro componente de Ez dok Amairu y más tarde, con quien colaborará en el álbum *Bat, Hiru* introduciendo en varios temas su guitarra eléctrica y explorando las posibilidades técnicas de los estudios de grabación del momento. El empleo del sonido de Zabala en este contexto de colaboración y amistad tendrá siempre un tratamiento experimental y no solo musical, un ejemplo más de esto lo ofrecen algunas de sus actuaciones particulares como miembro de Ez dok Amairu, donde solía comenzar con una conexión radiofónica a Radio Nacional de España. Como él mismo cuenta: “de preferencia, si podía elegir, solía escoger las 10 de la noche para iniciar la actuación, conectando a lo que entonces se conocía como “Parte Nacional” y que eran las noticias (y que por regla general, ya fuera porque “el Caudillo” inauguraba una presa o pescaba un atún, ya porque un miembro de un comando terrorista hubiera sido detenido, sonaba sobrecogedor a través del sistema de

amplificación); y este interés por el “acontecimiento casual” -happening- se mantiene de modo permanente en mi manera de hacer”.

Este interés por el “ruido” es trasladado por el artista en un primer momento al cine y más tarde al vídeo, entendiendo la capacidad del sonido de evocar una situación y permitiendo su recreación imaginativamente. Al artista lo que le interesa del sonido, y que también lo probará con la imagen en movimiento, es según sus palabras “cuando el sonido, incluso el de la palabra, prescinde de su sentido narrativo-literario, para pasar a remitirse a sus meros valores tímbricos”. Siguiendo este interés, Zabala comienza a producir cine desde una perspectiva totalmente experimental. Su primer filme, *Axut*, lo producirá en 35 mm. en 1975 y el rodaje y montaje durarán casi 2 años. Durante esos años, la producción experimental e independiente en cine es casi inexistente. De hecho, Jorge Oteiza, amigo también de Zabala, se sorprende de que éste se embarque en un proyecto de semejante envergadura (la producción de un largometraje en 35 mm). Tras su presentación en la Bienal de Venecia de 1976, donde recibirá una gran acogida por parte del público, por cuestiones más allá del alcance del artista, el film pronto quedará fuera de los circuitos públicos de proyección y exhibición, causando así que la película apenas haya sido visionada en nuestro contexto local. La producción en celuloide de Zabala será escasa, por el alto coste que ésta supone, pasándose en cuanto ello es factible al vídeo, para poder continuar experimentando con la imagen en movimiento con total independencia y sin tener que rendir cuentas a nadie, que es su mayor pesadilla. Las películas que produce después de *Axut* hasta el presente destacan igualmente por el grado de experimentación, basado en la ausencia de una estructura narrativa lineal, el empleo de la abstracción de la imagen y el ensamblaje de sonido e imagen fuera de los cánones fílmicos más hegemónicos. En este sentido, el cine y el vídeo le ofrecen a Zabala la posibilidad de continuar con su experimentación temprana con sonido y fotografía. Por otro lado, las temáticas que trata son también coherentes desde el principio hasta el presente, algunas de ellas dando cuenta del contexto social del cual parten. En este sentido, temáticas relacionadas con el erotismo y lo carnavalesco son introducidas como una forma de enfrentar la esfera privada y la pública, la libertad a la represión, la ética a la ley, etc. De su producción fotográfica destacan sus retratos y sus series prolongadas a través de los años como ejemplo la que dedica a Irun como ciudad de frontera o a los inicios del surf en el País Vasco. Los retratos fotográficos también pasarán más tarde a ser tratados en vídeo, dotando de tiempo y movimiento a la expresividad de los gestos.

Jose Mari Zabala continúa en el presente trabajando con gran intensidad en diversos medios como el audiovisual, el dibujo, la producción sonora y la fotografía.”

Museo Bikoitza

El Museo San Telmo inició el programa Museo Bikoitza en 2018 a partir de una idea de Asier Mendizabal. Es un programa de intervenciones periódicas en el museo que realizará anualmente un/una artista invitado/a, quien trabajará en conexión con el museo en la producción de un proyecto inédito. El resultado de ese trabajo formará parte del programa expositivo durante un tiempo para finalmente añadirse a la colección de arte del museo, señalando, aunque no supliendo, la necesidad de incorporar cada momento presente al patrimonio y al relato de la Colección de San Telmo.

La metodología del proyecto plantea que cada artista contará con seis meses aproximadamente para la investigación y presentación del proyecto, y otro tanto para ejecutarlo. Al finalizarlo, la obra resultante se instalará en el museo, dentro del recorrido museográfico existente o bien en un espacio acordado, y durante el año en que este permanezca expuesto, la persona invitada pasará a asumir los compromisos de la coordinación de la edición siguiente. Una vez finalizada la exhibición pública del proyecto, la obra producida se incorporará a la colección del museo.

El propio Asier Mendizabal fue el que invitó al primer artista, Ibon Aranberri, y la instalación doble *Línea de sombra* fue el resultado de ese año de trabajo, que ahora se expone tanto en el claustro del museo como en el almacén de lápidas. Erlea Maneros fue la artista que continuó con el proyecto, y aunque, como se ha señalado, no ha podido culminar en el plazo previsto su proceso de trabajo, se presenta ya a Jose Mari Zabala como sucesor de Maneros en el programa.