

Erakusketa hau, *Espazioaren barrea (Guernica)*. *José Ramón Amondarain*, San Telmo Museoak Picassoren *Guernicari* bere 80. urteurrenean egiten dion omenaldia da. Bi errealtateren gainean bideratutako omenaldia da; batetik, sormen-prozesuari, ikerketari eta sormen-mekanismoei buruz hitz egiten digute, eta aldi berean ezintasun bat erakusten digu, jabetza intelektualari buruzko egungo legeen interpretazioaren ondorioz hainbat alderdi eta garapen piktorkio erakusteko ezintasuna. Erakusketa, beraz, arteari, sormenari eta hura bideratzen den sistemari buruzkoa da, eragile indartsu bat abiapuntutzat hartuz, Picasso-ren *Guernica*.

Joan zen apirilaren 26an Gernikako bonbardaketaren 8 hamarkada bete ziren, eta gertakari horrek XX. mendeko lanik ezagunena egitea ekarri zuen: Picassoren *Guernica*, guztion *Guernica*. Hau ikono baten, azken mendeko historiako subkontziente bisua-lean artelan gisa sarmen-mailarik handiena izan duen eta indartsuena izan den sinbo-loaren hasiera da.

Gertakari horren oroimenez, duela bost urte José Ramón Amondarain autore donostiarrak proiektu bat formalizatu zuen, bere asmoa izanik Pablo Picassoren lan-proze-sua agerian jartzea, obra egiterakoan hartu zituen erabakien berri ematea, bere baitan katarsiaren ideia laburbiltzen duen obra bat hain freskotasun, azalpen-arintasun eta sormen berritzaille handiarekin soilik 33 egunetan nola egin ahal izan zuen jakitea, Aristotelesekin duela bi mila urte baino gehiago bere *Poetik*an formulatu zuen katarsi bera: tragediaren errepresentazioaren bitartez gizakian gertatzen den eraldakunt-

za. Ikerketa haren emaitza *URGENCIA* izeneko obra izan zen, GUERNICA hitzaren anagrama bat, alegia, bertan pinturaren esperientziatik *Guernica*ren zortzi tarteko egoera aztertuz, artistaren argazkilari eta maitale izan zen Dora Maar-ek egin zuen erreportajearen irudietako batzuk oinarritzat hartuz, zeinetan denbora geldiarazten den eta lantze-fase desberdinak biltzen diren. Gaur, 8 oihal haiek biribilkatuta daude, erakusketan daude, Jabetza Intelektualaren Legearen aplikazioan irizpide-bateraezintasunagatik haiek erakustea ezinezkoa delako, lehen aipatu dugun bezala.

Espazioaren barreak, hasierako ikerketa honen balizko garapenetako bat eratzen du bere baitan. Aurkituko dituzuen obrek, Amondarainek Picassoren *Guernicari* buruz duen ezagutza sakonetik sortzen diren hainbat ezaugarri aipatzen dituzte. Obra horrekin lotura duten abstrakzioak dira, bai-na isolatuta daude. Adibidez formatua, di-mentsioa, ikusezintasuna edo *kamuflajea*; pinturaren materialtasuna eta prozesuari eta formari lotutako alderdiak dira obra honek gure imajinario pertsonal garaikidea-rekin, pintura horri buruz gutariko bakoitzak gurekin daramagun esangura-plus horrekin topo egiten duen unea aztertzeko tresnak.

Izenburu bera (*Espazioaren barrea*) duten lau oihal handik, mila elementu inguru (marrazkiak, argazkiak eta objektuak) egituratzen dituzte, obra horiek guztiak desplazamendu, eraldakuntza eta logika konstruktibo desberdinetatik eginda ego-nik, eta historia unibertsalerako funtsezkoa den obra baten, Pablo Picassoren *Guerni-care*n barne-indarrak adieraziz.

La presente exposición, *La risa del espacio (Guernica)*. *José Ramón Amondarain* es el homenaje que el Museo San Telmo rinde al *Guernica* de Picasso en su 80 aniversario. Un homenaje articulado sobre dos realidades que nos hablan del proceso creativo, la investigación y los mecanismos de creación, al tiempo que nos muestra una imposibilidad, la de exponer ciertos aspectos y desarrollos pictóricos a causa de la interpretación de las leyes actuales sobre la propiedad intelectual. La exposición trata, por lo tanto, del arte, de la creación y el sistema en el que se articula a partir de un poderoso detonante, el *Guernica* de Picasso.

El pasado 26 de abril se cumplieron 8 décadas del bombardeo de la villa de Gernika, hecho que dio lugar a la realización de la obra más conocida del siglo XX: el *Guernica* de Picasso, el *Guernica* de todos. Este es el inicio de un icono, del símbolo más potente y con mayor grado de penetración como obra de arte en el subconsciente visual de la historia del último siglo.

En memoria de este hecho, hace cinco años el autor donostiarra José Ramón Amondarain formalizó un proyecto que trataba de desvelar el proceso de trabajo de Pablo Picasso, aportar conocimiento sobre sus decisiones en la ejecución de la obra, recabar cómo pudo en 33 días solventar con tanta frescura, agilidad expresiva y creatividad renovadora una obra que resume en ella misma la idea de catarsis, la misma que Aristóteles formuló hace más de dos milenios en su *Poética*: la transformación que se produce en el ser humano a través de la representación de la tragedia. Aquella investigación dio lugar a la obra *URGENCIA*, un anagrama de la palabra *GUERNICA*, en la que se abordaba desde la experiencia de la pintura ocho estados intermedios del *Guernica* a partir de algunas de las imágenes del reportaje que realizó Dora Maar, fotógrafa y amante del artista, en

las que se congela el tiempo y recogen las distintas fases de realización. Hoy, aquellos 8 lienzos se encuentran enrollados, presentes en la exposición, dando cuerpo a la imposibilidad de ser mostrados, como hemos dicho, por incompatibilidad de criterios en la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual.

La risa del espacio configura en sí misma uno de los desarrollos posibles de esta investigación inicial. Las obras que vais a encontrar aluden a distintos atributos que surgen del profundo conocimiento de Amondarain del *Guernica* de Picasso. Son abstrac-

ciones que tienen relación con dicha obra, pero que se encuentran aislados. Cuestiones como el formato, la dimensión, la invisibilidad o el *camuflaje*; la materialidad de la pintura y los aspectos puramente procesuales y formales son las herramientas con las que explorar el encuentro de esta obra con nuestro imaginario personal contemporáneo, con ese plus de significación que cada uno llevamos con nosotros de esta pintura.

Cuatro grandes lienzos con un mismo título, *La risa del espacio*, estructuran cerca de un millar de elementos entre dibujos, fotografías y objetos, obras todas ellas realizadas desde desplazamientos, transformaciones y lógicas constructivas diferentes, y que señalan potencias interiores de una obra trascendental para la historia universal, el *Guernica* de Pablo Picasso.

Cette exposition, *Le rire de l'espace (Guernica)*. *José Ramón Amondarain* est l'hommage que le musée San Telmo rend au *Guernica* de Picasso à l'occasion de son 80e anniversaire. Un hommage qui s'articule autour de deux réalités, l'une évoquant le processus créatif, la recherche et les mécanismes de création, l'autre nous montrant une impossibilité, celle d'exposer certains aspects et développements picturaux en raison de l'interprétation des lois actuelles relatives à la propriété intellectuelle. L'exposition verse donc sur l'art, la création et le système autour duquel il s'articule en partant d'un puissant détonateur, le *Guernica* de Picasso.

Le 26 avril dernier, cela a fait 80 ans que Guernica a été bombardée. Cet événement fut à l'origine de l'œuvre la plus connue du XXe siècle : le *Guernica* de Picasso, le *Guernica* de tous. Il représente le commencement d'une icône, du symbole le plus puissant et au plus fort pouvoir de pénétration dans le subconscient visuel de l'histoire du dernier siècle.

En mémoire de cet événement, l'auteur originaire de San Sebastián, José Ramón Amondarain, a donné forme il y a 5 ans à un projet qui tentait de dévoiler le processus de travail de Pablo Picasso, d'apporter de la lumière sur ses décisions pendant l'exécution de l'œuvre, de trouver comment l'artiste put en 33 jours résoudre avec autant de fraîcheur, d'agilité expressive et de créativité renovatrice, une œuvre qui résume à elle seule l'idée de catharsis, celle-là même qu'Aristote formula il y a plus de deux mille ans dans sa *Poétique* : la transformation qui se produit dans l'être humain à travers la représentation de la tragédie. Cette recherche aboutit à l'œuvre *URGENCIA* (anagramme de

GUERNICA), qui abordait depuis l'expérience de la peinture huit tableaux intermédiaires du *Guernica* à partir de quelques images du reportage réalisé par Dora Maar, photographe et maîtresse de l'artiste, dans lequel le temps s'arrête sur les différentes phases de réalisation. Aujourd'hui, ces 8 toiles sont présentées dans l'exposition enroulées, matérialisant l'impossibilité d'être exposées, comme nous l'avons dit, en raison d'une incompatibilité de critères dans l'application du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le rire de l'espace se configure elle-même comme l'un des développements possibles de cette recherche initiale. Les œuvres que vous allez trouver ici font allusion à différents attributs qui surgissent de la profonde connaissance d'Amondarain du *Guernica* de Picasso. Ce sont des abstractions qui ont un lien avec cette œuvre, mais prises de manière isolée, individuellement. Des questions comme le format, la dimension, l'invisibilité ou le camouflage, la matérialité de la peinture et les aspects purement relatifs au processus et à la forme, sont les outils qui servent à explorer la rencontre entre cette œuvre et notre imaginaire personnel contemporain, entre cette œuvre et ce plus de signification que chacun de nous porte en lui et donne à ce tableau.

Quatre grandes toiles réunies sous un même titre, *Le rire de l'espace*, combinent près d'un millier d'éléments entre dessins, photos et objets. Réalisées à partir de déplacements, transformations et logiques constructives différents, elles révèlent des puissances intérieures d'une œuvre transcendante pour l'histoire universelle comme le *Guernica* de Pablo Picasso.

This exhibition, *The Laughter of Space (Guernica)*. *José Ramón Amondarain*, is San Telmo Museum's tribute to Picasso's *Guernica* on its 80th anniversary. A tribute made up of two realities which speak to us about the creative process, research and the mechanisms of creation, at the same time as showing us an impossibility, that of exhibiting certain pictorial aspects and developments due to the interpretation of the current intellectual property laws. The exhibition, therefore, is concerned with art, creation and the system in which it is articulated from the starting point of a powerful detonator, Picasso's *Guernica*.

Earlier this year, on April 26th, it was the 80th anniversary of the bombardment of the town of Gernika, an event that gave rise to the best-known work of the 20th century: Picasso's *Guernica*, the *Guernica* that belongs to everyone. This was the birth of an icon, of the most powerful and most deeply penetrative symbol as an artwork in the visual subconscious of the history of the last century.

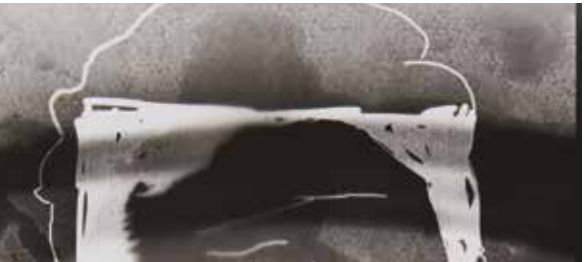
In memory of this fact, five years ago the San Sebastián author José Ramón Amondarain formulated a project which aimed to reveal Pablo Picasso's work process, to bring forth knowledge regarding the decisions he made when carrying out the work, to discover how he was able, in 33 days, to find solutions with such freshness, expressive agility and reformist creativity in a work which contains within itself the idea of catharsis, the same idea that Aristotle formulated more than two thousand years ago in his *Poetics*: the transformation which takes place in human beings through the representation of tragedy. That investigation gave rise to a work called *URGENCIA*, an anagram of the word GUERNICA, in which, from the experience of painting,

eight intermediate stages of *Guernica* are approached from the starting point of the reportage images made by Dora Maar, photographer and lover of the artist, in which time is frozen and different phases of the making of the painting are captured. Today, those eight canvases are rolled up, at the entrance of this exhibition, giving substance to the impossibility of being shown, as we have said, due to incompatibility of criteria in the application of the Law of Intellectual Property.

The Laughter of Space forms within itself one of the possible developments of this initial investigation. The works you are going to find allude to different attributes arising from Amondarain's deep knowledge of Picasso's *Guernica*. They are abstractions that bear some relation to said work, but they are isolated. Questions such as the format, dimension, invisibility or camouflage; the materiality of the painting and the purely procedural and formal aspects are the tools with which to explore the encounter of this work with our personal contemporary imagination, with the added meaning that each one of us brings to this painting.

Four large canvases with the same title, *The Laughter of Space*, give structure to almost a thousand elements between drawings, photographs and objects, all works made from different movements, transformations and constructive logics, and which point out inner potentials of a transcendental work for universal history, Pablo Picasso's *Guernica*.

San Telmo Museoa
Zuloaga Plaza, 1. 20003 Donostia
Tlf.: 943-481580
www.santelmomuseoa.eus | santelmo@donostia.eus
@santelmomuseoa | #STMGernika

Ordutegia Horario Horaire Hours
Asteartetik igandera: 10:00 - 20:00 | Astelehenetan itxita, jaiegune-
tan zabalik.
De martes a domingo: 10:00 - 20:00 | Lunes cerrado, festivos abierto.
Du mardi au dimanche, de 10 h 00 à 20 h 00
Tuesdays to sundays, 10:00 to 20:00

Prezioak Tarifas Tarifs Admission
Sarrera orokorra Entrada general Général General 6 
Murriztua Reducida Reduit Reduced price 3 
ASTEARTEETAN DOHAINIK LOS MARTES, ACCESO GRATUITO
ENTR E GRATUITE TOUS LES MARDIS DE L'ANNÉE FREE ADMISSION
ON TUESDAYS, ALL YEAR ROUND

ANTOLATZAILEAK / ORGANIZAN

STM
San Telmo Museoa

donostia
kultura

Artium
araba
Álava

ERAKUNDE BABESLEAK / SOCIOS INSTITUCIONALES

PATRONO PRIBATUAK / PATRONOS PRIVADOS

JARDUERAK / ACTIVIDADES

Mahai ingurua / Mesa redonda

Abenduak 19 / 19 de diciembre

Ausencia, Gernika sin Guernica, J.R.Amondarain (artista), Bernardo Atxaga (idazlea/escritor), Dani Castillejo (Artiumen zuzendaria / director Artium).
Amondarainek, Atxagak eta Castillejok *Espazioaren ba-
rrea* erakusketaren katalogoko tesiak aurkeztuko dituzte. Irudi artistikoen erabilaren mugei buruzko hausnarketak partekatuko dituzte plagioa, ebokazioa edo ikerketa artistikoa bezalako kontzeptuetan sakonduz.

Amondarain, Atxaga y Castillejo presentarn las tesis del catálogo de la exposición *La risa del espacio*. Compartirn sus reflexiones en torno a los límites del uso de imágenes artísticas, ahondando en conceptos como el plagio, la evocaci n o la investigación artística.

Ekitaldi aretoa 19:30 / Gazteleraz / Sarrera libre lekuak bete arte / Antolatzaileak: Artium , STM
Sal n de actos / 19:30 / Castellano / Entrada libre hasta completar aforo / Organizan: Artium, STM

Bisita bereziak / Visitas especiales

Bisita berezi hauetan arte munduko pertsona ezberdinek bere ikuspuntua azalduko dute. Bisita guztiak doakoak izango dira, 18:00 hasita, eta izena eman beharko da. Leku kopuru mugatua. Diferentes personales relacionadas con el mundo del arte ofrecer n en estas visitas especiales su mirada sobre esta exposición. Todas las visitas comenzarn a las 18:00 y serán gratuitas, con inscripción previa hasta completar aforo.

Izena emateko / Inscripciones: stm_erreserbak@donostia.eus, 943-481561
Abenduak 28 / 28 de diciembre: Enrique Martinez Goikoetxea, Artiumeko bilduma iraunkorraren arduraduna eta proiektu honen zuzendaria / Responsable de la colección permanente de Artium y director de este proyecto. Gaztelania-Castellano.

Urtarrilak 11 / 11 de enero: Beatriz Herr ez, arte historialaria eta komisarioa / historiadora del arte y comisaria. Gaztelania-Castellano.
Urtarrilak 25 / 25 de enero: Iñaki Gracenea, artista. Euskara.
Otsailak 1 / 1 de febrero: Manu Muniategiandikoetxea, artista. Euskara.
Otsailak 15 / 15 de febrero: Daniel Castillejo, Artiumen zuzendaria eta erakusketa honen komisarioa. / Director de Artium y comisario de esta exposición. Gazteleraz-Castellano.

Izenik gabe / Sin titulo, 2017

Estela para un pueblo pac fico que era Guernica, 2017

Musika bisitak / Visitas musicales

Bisita gidatuak eta musika uztartzen duten jarduerak. Itziar Navarro gitarjolearen eskutik. / Actividad que a na visitas guiadas y música. Con Itziar Navarro, guitarrista.

Abenduak 10 igandea / Domingo, 10 de diciembre: 12:00, gazt/cast.
Urtarrilak 28 igandea / Domingo, 28 de enero: 12:00, eusk.
Otsailak 18 igandea / Domingo, 18 de febrero: 12:00, gazt./cast.

Dohainik. Izena emateko / Gratuito. Inscripciones: 943-481561, stm_erreserbak@donostia.eus

GERNIKA DIRUDI PICASSO AKASO

Guernicaren eta J.R. Amondarainen obren forma ezberdinekin jolasteko sormen tailerrak. / Talleres creativos en los que se experimentará con las formas del Guernica y de obras de J.R.Amondarain.

Familientzako tailerrak / Talleres familiares
Azaroak 25; abenduak 9; urtarrilak 13 eta 27; otsailak 3 eta 17
25 de noviembre; 9 de diciembre; 13 y 27 de enero; 3 y 17 de febrero
17:00 / Euskara / 5 euro familia (Adina/Edad: 6-12)

Gabonetako haurrentzako tailerrak / Talleres infantiles de Navidad
Abenduak 26 eta 27 urtarrilak 3 eta 4 / 26 y 27 de diciembre, 3 y 4 de enero
10:30- 12:30 / Euskara / Adina-Edad: 6-10 / Dohainik. Izen ematea / Gratuito. Inscripciones: stm_erreserbak@donostia.eus

Lau egunetan edo egun solteetan parte har daiteke. / Se puede participar los cuatro días o en días sueltos.

Bisita gidatuak / Visitas guiadas

Astearteetan eta larunbatetan bisita gidatuak eskainiko dira, 11:00etan euskaraz eta eta 18:00etan gazteleraz. Parte hartzeko ez da izena eman behar. Los martes y los s bados se realizar n visitas guiadas, a las 11:00 en euskara y a las 18:00 en castellano. No es necesario inscribirse para participar en estas visitas.

Eskolentzako bisitak eta tailerrak / Visitas y talleres para centros escolares
Izena emateko / Para inscribirse: 943-481561, stm_erreserbak@donostia.eus

2017-11-25
2018-2-25

ESPAZIOAREN BARREA (GUERNICA)

JOSÉ RAMÓN AMONDARAIN

LA RISA DEL ESPACIO (GUERNICA)

LE RIRE DE L'ESPACE (GUERNICA)

La risa del espacio II, 2016

SAN TELMO MUSEOA

THE
LAUGHTER
OF
THE
SPACE
(GUERNICA)

ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN
EXPOSITION
EXHIBITION