

HINRICH SACHS,
ELKARLANEAN / EN COLABORACIÓN /
EN COLLABORATION / IN COLLABORATION
JOSUNE URRUTIA, LEIRE VERGARA

San Telmo Museoko arte esku-hartze programa bat da Museo Bikoitza. Urtero, bildumaren eta errelato museografikoaren berrirakurketak eskaintzeko gonbidapen bat jasotzen du artista batek. Lanaren emaitza erakusketa programaren zati izango da urtebetez, azkenik museoaren arte bilduman sartzeko. Hinrich Sachs da edizio honetako gonbidatua. Asier Mendizabalen proposamen batetik abiatuta hedatzen du ondoko ondoko gonbidapenen bere logika Museo Bikoitza programak eta orain arte Ibon Aranberri, Erlea Manerosek, Jose Mari Zabalak eta Iratxe Jaio & Klaas van Gorkumek parte hartu dute.

Museo Bikoitza/Museo Doble es un programa de intervenciones artísticas en el Museo San Telmo. Con periodicidad anual, un/a artista recibe la invitación a propiciar relecturas de la colección y del relato museográfico. El resultado de este trabajo formará parte del programa expositivo durante un año para finalmente añadirse a la colección de arte del museo. El invitado de esta edición es Hinrich Sachs. El programa Museo Bikoitza despliega su lógica de invitaciones sucesivas a partir de una propuesta de Asier Mendizabal y hasta ahora han participado en él Ibon Aranberri, Erlea Maneros, Jose Mari Zabala e Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum.

Museo Bikoitza / Musée Double est un programme d'interventions artistiques au sein du Musée San Telmo. Une fois par an, un ou une artiste reçoit une invitation pour effectuer une relecture de la collection et du récit muséographique. Le résultat de ce travail sera incorporé au programme des expositions pendant un an puis ajouté à la collection d'art du musée. L'invité de cette édition est Hinrich Sachs. La logique des invitations successives du programme Museo Bikoitza obéit à une proposition d'Asier Mendizabal. À ce jour, les artistes qui ont déjà participé à ce programme sont Ibon Aranberri, Erlea Maneros, Jose Mari Zabala et Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum.

Museo Bikoitza / Double Museum is a programme of artistic interventions in San Telmo Museum. Annually, an artist is invited to create a favourable atmosphere for re-readings of the museum's collection and narratives of display. The result of this work will form part of the exhibition programme for a year, before finally being added to the museum's art collection. The guest artist this year is Hinrich Sachs. The Museo Bikoitza programme deploys the logic of its successive invitations starting out from a proposal by Asier Mendizabal. Ibon Aranberri, Erlea Maneros, Jose Mari Zabala and Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum have been the previous participating artists.

San Telmo Museoa
Zuloaga plaza, 1. 20003 Donostia / San Sebastián
T 943 481 580
www.santelmomuseoa.eus
santelmo@donostia.eus
@santelmomuseoa

Orduetgia / Horario / Horaire / Hours
Astearetik igandera, 10:00-20:00 (azarotik martxo bukaerara, 10:00-19:00)
De martes a domingo, 10:00-20:00 (desde noviembre hasta finales de marzo, 10:00-19:00)
Du mardi au dimanche, 10:00-20:00 (de novembre à fin mars, 10:00-19:00)
From Tuesday to Sunday, 10:00-20:00 (from November to the end of March, 10:00-19:00)

Prezioak / Tarifas / Tarifs / Entrance fees
Orokorra / General / Générale / General 6 €
Murriztua / Reducida / Réduite / Reduced 3 €

Astearteetan dohainik / Martes acceso gratuito
Les mardis, entrée gratuite / Tuesdays, free entry

Antolatzailea / Organiza / Organisation / Organization

Erakunde babesleak / Entidades colaboradoras / Instituciones colaboratrices / Collaborating institutions

Eskerrak / Agradecimientos / Remerciements / Gratiudes:
Bertol Aguirre, Jose Antonio Aspiaz, Aitor Buitron, Juan Pedro Gil eta/y Carmen Salaverria, Ron Groenestein (crew member of the ship *Göteborg of Sweden*), Miren Intxaurrendieta eta/y Nekane Madariaga (Euskal Museoa, Bilbao), Goiatz Iza, Iratxe Jaio eta/y Klaas van Gorkum, Mikel Leoz (Albaola Itsas Kultur Faktoria, Pasaia), NORM (Zurich), Lorea Oar-Arteta, Martine Passelaigue, Asier Pérez, Mirjam Ragossnig, Lela Scherrer, Simon Starling, Maja Wismer

8100
7995
7855
7721
7603
7501
7422
7371
7338
7316
7308
7300
7300
7300
7300
7308
7316
7338
7371
7422
7501
7603
7721
7855
7995
8100

EZ DU PAUSORIK DEBALDE EMATEN

MUSEO BIKOITZA

NO HAY PUNTADA SIN HILO

2023-10-27
2024-10-26

ON N'A RIEN SANS RIEN

SAN TELMO MUSEOA

THERE'S NO SUCH THING AS A FREE LUNCH

Sortu berri den lanak hiru zati ditu. Lehenik eta behin, *San Ignacio de Loyola* itsasontziaren oihaletako baten tamainako olana. Ontzi hori XVIII. mendean erabili zen Iberiar penintsularen eta Venezuela kolonialaren arteko bide atlantikoan, salgaiak eta tropak garraiatzeko. Bigarrenik, bi neraberen eta artistaren arteko elkarrizketa kontatzen duen komikia, egungo San Telmo Euskal Gizartearen Museoari buruzkoa. Eta, azkenik, Euskal Herriko garai kolonialeko gurutze-puntuko brodatuetan aurkitutako motiboen sinbolismoari buruzko saiakera.

San Ignacio de Loyola, 1730ean.

San Ignacio de Loyola belaontzia 1730ean eraiki zuten Pasaian, Donostiatik gertu, Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarraren enkarguz. Sarritan zeharkatu zuen Atlantikoa Donostiatik La Guairarako bidean, Venezuela kolonialean, 1742an Karibeko arrezife batean hondoratu zen arte.

San Ignacio de Loyola, 1730ean.

Olanak garai hartako itsas ehungintzako teknologia ahaztuak esperimentatzeko aukera ematen dio publikoari. Liho naturalez josita dago eta itsasontzi historikoaren trinketeko belaren neurriak ditu (gutxi gorabehera, 17 × 8 m), 1731ko euskal ontzigintzaren eskuliburu baten arabera kalkulatuta. Mihise hau XVIII. eta XIX. mendeen artean eskualdeko emakumeek gurutze-puntuan brodatutako ehun-pieza talde txiki batetik gertu kokatuta dago, bildumaren erakusketa iraunkorrean. Kointzidentzia-puntua ehungintzako ekoizpen-katea da. Bertan, landare-zuntzak iruten dira eta ehundu egiten dira arropa, itsasoihalak eta hilzapiak ekoizteko erabiliko den lihoa egiteko.

Horren osagarri, ikusizko narrazio bat.

Horren osagarri, ikusizko narrazio bat aurkezten duen liburuxka bat dago, ehungintzari lekuko garaikideen ikuspegitik heltzen diona. Artistaren eta Donostiako eta Erretereriako bi neraberen arteko elkarrizketa batean oinarrituta dago. Fantasia pertsonalak kontatzen ditu, San Telmoko gurutze-puntuko brodatuak aztertzen ditu, eta loturak ezartzen ditu historia kolonialaren, genero-rolen eta Europako ehun-enpresen ekoizpen-kate globalen dinamikaren eta gaur egungo brodatutako moda-oldearen artean. Josune Urrutia ilustratzaileak artistarekin batera garatu zuen gidoi grafikoa, eta bereak dira ondoren egindako marrazkiak ere. Bisitariei ale bat eramateko gonbita egiten zaie.

Hirugarren elementua.

Hirugarren elementua museoan eta beste bilduma batzuetan kontserbatutako Euskal Herriko gurutze-puntuko ehunetan sakontzen duen ikerketa lana da. Horietan erabilitako motiboen esanahia, materialak eta artisau teknikak aztertzen ditu, baita bere funtzio sozial eta sinbolikoak ere. Espainiako domeinu kolonial bortitz eta ustiatzailearen mendeetan ezartzen du ehunen eta brodatuen jatorria, eta iradokitzen du brodatutako motibo batzuk eskualdearen aberastasuna nabarmen handitu zenaldi horrekin lotuta egon daitezkeela. Leire Vergara idazle eta ikertzailea da saiakeraren egilea, eta artistak gonbidatuta hartu zuen parte proiektuan, ikerketa-fasetik. Dokumentua museoan eta museoaren webgunean dago eskuragarri.

Objektu materiala.

Objektu materiala, komikia eta saiakera biltzean, *Ez du pausorik debalde ematen / No hay puntada sin hilo*-k erronka egiten dio museologia-parametro nagusi bati, azaldutako jatorrizkoaren eta harekin batera doan testuaren arteko erlazioari. Horrela, narratiba zabaldu eta historian ezabatutakoak azpimarratzen ditu.

Objektu materiala.

Objektu materiala, komikia eta saiakera biltzean, *Ez du pausorik debalde ematen / No hay puntada sin hilo*-k erronka egiten dio museologia-parametro nagusi bati, azaldutako jatorrizkoaren eta harekin batera doan testuaren arteko erlazioari. Horrela, narratiba zabaldu eta historian ezabatutakoak azpimarratzen ditu.

Hinrich Sachs (Osnabrück, Alemania, 1962) Basilean, Suitza, bizi den artista bisual eta idazlea da. Modu ibiltarian egin du lan. Josune Urrutia (Bilbao, 1976) artista bisuala da, batez ere ilustrazioan eta komikigintzan aritzen dena. Leire Vergara (Bilbo 1973) komisario, idazlea, ikertzailea eta Bulegoa z/b Bilbon egoitza duen arte eta ezagutza bulegoko zuzendarikidea da.

La obra recién creada consta de tres partes. En primer lugar, una lona del tamaño de una de las velas del *San Ignacio de Loyola*, un navío utilizado en el siglo XVIII en la ruta atlántica entre la península Ibérica y la Venezuela colonial para transportar mercancías y tropas. En segundo lugar, un cómic que narra una conversación entre dos adolescentes y el artista sobre el actual San Telmo, Museo de la Sociedad Vasca. Y finalmente, un ensayo sobre el simbolismo de los motivos encontrados en los bordados en punto de cruz de la época colonial en el País Vasco.

El San Ignacio de Loyola, 1730.

El *San Ignacio de Loyola* fue un velero construido en 1730 en Pasaia, cerca de San Sebastián, por encargo de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Se utilizó con frecuencia en la ruta del Atlántico desde San Sebastián a La Guaira, en la Venezuela colonial, hasta que naufragó en un arrecife del Caribe en 1742.

El San Ignacio de Loyola, 1730.

La lona permite al público experimentar las olvidadas tecnologías textiles navales de la época. Está cosida con lino natural y tiene las dimensiones de la vela de trinquete del navío histórico (aprox. 17 × 8 m), calculadas según un manual de construcción naval vasco de 1731. Este lienzo se presenta dentro de la exposición permanente de la colección cerca de un discreto grupo de textiles bordados en punto de cruz por mujeres de la región entre los siglos XVIII y XIX. El punto de coincidencia es la cadena de producción textil, en la que las fibras vegetales se hilan y se tejen para confeccionar el lino que se utilizará para producir ropa, velas y sudarios.

El San Ignacio de Loyola, 1730.

Esto se complementa con un folleto que presenta una narración visual comentando el textil desde la perspectiva de testigos contemporaneos. Está basado en una conversación entre el artista y dos adolescentes de San Sebastián y Rentería. Narra fantasías personales, examina los bordados de punto de cruz de San Telmo; y establece conexiones entre la historia colonial, los roles de género y la dinámica de las cadenas de producción globales de las empresas textiles europeas con su actual ola de moda bordada. La ilustradora Josune Urrutia desarrolló el guión gráfico en colaboración con el artista y luego realizó los dibujos. Se invita a los/las visitantes a llevarse un ejemplar.

El tercer elemento es un trabajo de investigación.

El tercer elemento es un trabajo de investigación que profundiza en los tejidos en punto de cruz del País Vasco conservados en el museo y otras colecciones. Hace un recorrido por el significado de sus motivos, incluyendo los materiales y técnicas artesanales que utilizaban, así como sus funciones sociales y simbólicas. Establece los orígenes de los tejidos y bordados en los siglos del dominio colonial español, violento y explotador, y sugiere que algunos de los motivos bordados pueden estar asociados con este período en el que la riqueza de la región aumentó de modo significativo. La autora del ensayo es la escritora e investigadora Leire Vergara, quien participó en el proyecto desde su fase de investigación por invitación del artista. El documento está disponible en el museo y en su página web.

Al reunir el objeto material, el cómic y el ensayo.

Al reunir el objeto material, el cómic y el ensayo *No hay puntada sin hilo / Ez du pausorik debalde ematen* desafía un parámetro museológico central como la relación entre el original expuesto y el texto que lo acompaña, ampliando así la narrativa y destacando los borrados en la historia.

Al reunir el objeto material, el cómic y el ensayo.

Hinrich Sachs (Osnabrück, Alemania, 1962) es un artista visual y escritor afincado en Basilea, Suiza, trabajando de forma itinerante. Josune Urrutia (Bilbao, 1976) es una artista visual que se dedica principalmente a la ilustración y al cómic. Leire Vergara (Bilbao, 1973) es comisaria, escritora y codirectora de Bulegoa z/b, una oficina de arte y conocimiento con sede en Bilbao.

L'œuvre nouvellement créée pour l'occasion se compose de trois parties. Tout d’abord, une toile de la taille d’une des voiles du navire *San Ignacio de Loyola*, lequel, au XVIIIe siècle, assurait le transport de marchandises et de troupes entre la péninsule ibérique et le Venezuela colonial. Ensuite, un dépliant avec l’histoire illustrée de deux adolescents et l’artiste à propos du musée San Telmo dédié aujourd’hui à la société basque. Et enfin, un essai sur le symbolisme des motifs retrouvés dans les broderies au point de croix de l’époque coloniale au Pays basque.

Le San Ignacio de Loyola, 1730.

Le *San Ignacio de Loyola* a été construit en 1730 à Pasaia, dans une localité voisine de Saint-Sébastien, à la demande de la Compagnie marchande royale de Guipúzcoa à Caracas. Il a fréquemment traversé l’Atlantique entre Saint-Sébastien et La Guaira, au Venezuela colonial, jusqu’à son naufrage sur un récif des Caraïbes en 1742.

Le San Ignacio de Loyola, 1730.

La toile permet au public de découvrir les technologies textiles des navires de l’époque. Cousue avec du lin naturel, elle a les dimensions de la voile de misaine du bâtiment historique (env. 17 × 8 m), qui ont été calculées d’après un manuel basque de constructions navales de 1731. Cette toile est exposée dans la collection permanente où elle jouxte un ensemble discret de tissus brodés au point de croix par des femmes de la région entre le XVIIIe et le XIXe siècle. La jonction s’articule ici autour de la chaîne de production textile, dans laquelle les fibres végétales sont d’abord filées puis tissées pour fabriquer le lin qui servira aux vêtements, voiles et linceuls.

Le San Ignacio de Loyola, 1730.

À ce premier élément s’ajoute un dépliant avec une narration visuelle qui commente la notion de textile par la voix de témoins contemporains. À partir d’une conversation entre l’artiste et deux adolescents, de Saint-Sébastien et Erretereria, l’histoire relate des aspirations personnelles, elle examine les broderies au point de croix du musée San Telmo et établit des liens entre l’histoire coloniale, la répartition genrée des rôles et la production mondialisée des entreprises textiles européennes qui ont remis la broderie à la mode. Après avoir conçu le scénario avec l’artiste, l’illustratrice Josune Urrutia en a réalisé les dessins. Les visiteur.ses sont invité.es à garder leur exemplaire.

Le troisième élément est un article qui s’intéresse plus

spécifiquement aux tissus brodés au point de croix du Pays basque, conservés au musée et dans d’autres collections. Ce travail retrace la signification de leurs motifs, y compris celle des matières et techniques artisanales utilisées, de même que leurs fonctions sociales et symboliques. Il retrace également les origines des tissus et des broderies pendant les siècles de violence et de spoliation de la domination coloniale espagnole, et suggère que certains des motifs brodés pourraient être associés à cette période d’enrichissement considérable pour la région. L’essai est dû à l’autrice et chercheuse Leire Vergara qui a été invitée par l’artiste à participer au projet dès la phase de recherche. Le document est disponible au musée même et sur le site Internet du musée.

Le troisième élément est un article qui s’intéresse plus

En rassemblant l’objet matériel, l’histoire illustrée et le document écrit, l’exposition *No hay puntada sin hilo/On n’a rien sans rien* reconsidère la dimension muséologique centrale qu’est la relation entre l’objet montré et le texte qui l’accompagne. Ce faisant, elle élargit le récit officiel et souligne les effacements de l’Histoire.

Le troisième élément est un article qui s’intéresse plus

Hinrich Sachs (Osnabrück, Allemagne, 1962) est un artiste visuel et auteur. Il vit à Bâle, Suisse, et travaille de façon itinérante. Josune Urrutia (Bilbao, 1976) est une artiste visuelle spécialisée dans l’illustration et la bande dessinée. Leire Vergara (Bilbao, 1973) est commissaire, écrivaine, et co-directrice de l’Office des arts et du savoir Bulegoa z/b, dont le siège est à Bilbao.

The newly created work comprises three parts. First, a canvas the size of a sail on the *San Ignacio de Loyola*, a ship used for years in the eighteenth century on the Atlantic route between the Iberian peninsula and colonial Venezuela to transport goods and troops. Second, a leaflet displaying an illustrated story that recounts a conversation between two teenagers and the artist about the contemporary San Telmo Museum of Basque Society. And finally, an essay on the symbolism of the motifs found in cross-stitch embroidery from the Basque region during colonial times.

The San Ignacio de Loyola, 1730.

The *San Ignacio de Loyola* was a sailing ship constructed in Pasaia near San Sebastián, in 1730, commissioned by the *Real Compañía Guipuzcoana de Caracas* (Royal Guipuzkoan [trading] Company of Caracas). It was frequently used on the Atlantic route from San Sebastian to La Guaira in colonial Venezuela, until it was wrecked on a Caribbean reef in 1742.

The San Ignacio de Loyola, 1730.

The canvas allows the visitor to experience the forgotten textile ship technologies of the time, sewn from natural linen in the dimensions of the historical ship’s foresail (approx. 17 × 8m), calculated according to a Basque shipbuilding manual from 1731. This canvas is presented within the permanent display of the collection near an inconspicuous group of textiles embroidered in cross-stitch by women in the region between the eighteenth and nineteenth centuries. The point overlap is the textile production chain, in which plant fibres are first spun into thread and woven into linen before being used to produce clothing, sails, and shrouds.

The San Ignacio de Loyola, 1730.

Complementing this is a leaflet with a visual narrative that comments on the textile in the voice of contemporary witnesses. This illustrated story is based on a conversation between the artist and two teenagers from San Sebastián and neighbouring Erretereria. It narrates personal fantasies, examines the San Telmo cross-stitch embroideries, and considers colonial history, gender roles, and the global production chains of European textile companies and their latest fashions in embroidery. After designing the storyboard in collaboration with the artist, illustrator Josune Urrutia created the drawings. Visitors are invited to take a copy of the comic.

The third element is a research paper which elaborates on

and interprets the meaning of historical fabrics and motifs in cross-stitch from the Basque region held by the museum and elsewhere, including the materials and craft techniques used, as well as their social and symbolic functions. The paper observes that woven and embroidered fabrics originated during the centuries of violent, exploitative Spanish colonial rule, and suggests certain embroidery motifs may be associated with this period, which significantly enriched the region’s wealth. It was authored by writer and researcher Leire Vergara, who participated in the project since its research phase at the artist’s invitation. The paper is available at the museum and on the museum’s website.

The third element is a research paper which elaborates on

By bringing together the material object, the comic strip, and the research paper, *No hay puntada sin hilo / There’s No Such Thing as a Free Lunch* addresses the central museological parameters of the originals on display and their accompanying texts, expanding the official narrative and highlighting erasures in history.

The third element is a research paper which elaborates on

Hinrich Sachs (Osnabrück, Germany, 1962) is a visual artist and writer based in Basel, Switzerland, working in an itinerant fashion. Josune Urrutia (Bilbao, 1976) is a visual artist working mostly in illustration and comics. Leire Vergara (Bilbao, 1973) is a curator, writer, and co-director of Bulegoa z/b, an office for art & knowledge based in Bilbao.