

Paperezko inperio baten atlasa

Imajina dezagun hain mapa perfektua, lurralde baten xehetasun guzti-guztiak batzen dituela. Mapa horrek, Borgesek idatzi zuenez, maparen mapa bat eduki beharko luke barenan, eta horrek aldi berean maparen maparen mapa bat, eta horrela infinituraino.

Mapa gehienak ez daude perfektio maila goren horretan. Abstrakzioak dira, gure bizilekua den espazioaren irudikapen grafikoak. Itsaso amaigabeak, oihan zeharkaezinak eta hiri labirintoak irudi lau soiletara mugatzen dira, zirriborroak dira paper ahulezko orri batean. Nekez eskainiko dute munduko esperientzia pobretu bat baino gehiago.

Baina abstrakzioaren benetako boterea ez datza errealtitatearen erreproduktzio fidelean. Errepresentazioek, aldi berean, unibertso propioak sortzen dituzte, kanpoko erreferentzietatik eratorritzen ez direnak. Demagun orain lurraldea ez dela maparen aurretik agertzen. Are gehiago, eta mapa bera balitz lurraldeari existentzia emango liokeena?

Iratxe Jaio eta Klaas van Gorkum artistek San Telmo Museoak artxiboko mapa bilduma aztertu dute ideia hori buruan zutela. Horietako bat ere ez zen bilduman sartu bere zehaztasun topografikoagatik. Beren balioa historikoa eta kulturala da, eta oraintsuko historiari errenazimendura bitarteko aleak batzen ditu. Museoak gordetzen duen fraide domingotarren komentu zaharren planoetatik abiatuta, euskal probintzietan zehar hedatzen dira, penintsula osoan, eta ozeanoak zeharkatzen dituzte antzinako kolonietako kostaldeak ukitzeko.

Marrazten duten munduaren aztarnen artean bizi gara. Bataila irabaziez eta inperio galduetaz hitz egiten dute. Ezezaguna zena muga berriak marraztuz mendera zitezkeen garai batetaz hitz egiten dute. Lehen topaketan, indarkeriaren eta esplotazio politikoaren garaia. Museo etnografikoaren ideia bera sortuko zen garaia. Mapa horiek arakatzea, beraz, museoa bera arakatzea da, eta bilduma, erakusteko modu, hezkuntza eta entretenimendu kontzeptuak kolonialismoaren legatuan nola errotzen diren ulertzea.

Jaiok eta van Gorkumek espedizio hau egiteko tresna bat sortu dute: dokumentu bakoitzean zehar kamera bat mugitzen duen beso robotikoa. ehiunka lehen plano hartzen dituen bitartean. Museoako biltegian lanean aritu dira, bere makina bere eskuetara iritsi ziren mapa guztiekin elikatzen. Ondoren, irudi bakarrean mihiztatu dituzte lehen planoak. Irudien bereizmena hain da handia, ezen begi hutsetik ihes egiten duten xehetasunak bereiz baitaitezke, hala nola paper-zuntzak, litografoaren hatz-marka bat edo paper-fitxategien etsai handiak sortutako zuloak: liburu-sitsa.

Betikotasun bat beharko litzateke mapetan xehetasun horrekin nabigatzeko. Horregatik, unibertso birtual honetan zehar ibilbidea marrazten duen algoritmo autonomo bat programatu dute artistek. Satelite fantasma bat balitz bezala, etengabe zeharkatzen du muga gisa soilik museoak bilduma duen lurraldea.

Agian, momenturen batean mapen mapa honetan museoa bera agertuko da. Eta bere erdian, figura bat antzematea ere posible izan liteke: ikuslea bere pentsamenduetan galduta, munduarekiko duen kokapenari begira.

Iratxe Jaio (Markina-Xemein, 1976) eta Klaas van Gorkum (Delft, Holanda 1975) bikote artistiko dira 2001etik. Bere praktika arkeologia esperimentalarekin pareka daiteke. Existitzen diren objektu eta dokumentuen esanahi soziala aztertzen dute, hauek bereganatuz eta beste testuinguru batean erreproduzitzen. Erakusketa individual eta kolektibo ugarian parte hartu dute, besteak beste gune hauetan: Gasteizko Artium Museoa; Bartzelonako ADN Plataforma; FRAC-Aquitaine Bordelen; Leongo MUSAC; Tabakalera Donostian; Vienako Kunsthalle Exnergasse; Fabra i Coats Bartzelonan; Amsterdameko De Appel; edo Konsthall C Stockholmen.

Imaginémoros un mapa tan perfecto que no omite ningún detalle del territorio que cubre. El mapa, según escribió Borges, debería contener un mapa del mapa, que a su vez debería contener un mapa del mapa del mapa, y así hasta el infinito.

La mayoría de los mapas no están a la altura de este nivel de perfección. Son abstracciones, representaciones gráficas del espacio que habitamos. Mares sin fin, selvas impenetrables y laberínticas ciudades se reducen a meras figuras planas y unos cuantos garabatos en una hoja de papel endeble. Apenas podrán ofrecer más que una experiencia empobrecida del mundo.

Pero el verdadero poder de la abstracción no reside en su fiel reproducción de la realidad. Las representaciones generan a su vez universos propios que no descienden de referencias externas. Imaginémonos ahora que el territorio no preceda al mapa. Más aún, ¿y si fuese el mismo mapa el que diera existencia al territorio?

Los artistas Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum han abordado la colección de mapas del archivo del Museo San Telmo con esta idea en mente. Ninguno de ellos fue adquirido por su precisión topográfica. Su valor es más bien histórico y cultural, con ejemplares que datan desde la historia reciente hasta el Renacimiento. Partiendo de planos del antiguo convento de frailes dominicos que alberga el museo, se extienden por las provincias vascas, toda península, y cruzan los océanos para tocar las costas de las antiguas colonias.

Estamos viviendo entre los vestigios del mundo que urazan. Hablan de batallas ganadas y de imperios perdidos. Hablan de una época en la que lo desconocido podía ser sometido dibujando nuevas fronteras. Una época de primeros encuentros, violencia y explotación política. Una época de la que surgiría la noción misma de museo etnográfico. Explorar estos mapas por lo tanto, es explorar el museo mismo y comprender cómo sus conceptos de colección, puesta en escena, educación y entretenimiento hunden sus raíces en el legado del colonialismo.

Jaio y van Gorkum han fabricado una herramienta para realizar esta expedición: un brazo robótico que mueve una cámara a lo largo de cada documento mientras toma cientos de primeros planos. Han estado trabajando en el depósito del museo, alimentando su máquina con todos los mapas que llegaron a sus manos. Posteriormente han ensamblado los primeros planos en una sola imagen. La resolución de las imágenes es tan alta que se pueden distinguir detalles que escapan a la simple vista, como las fibras del papel, una huella dactilar del litógrafo o los agujeros creados por el gran enemigo de los archivos de papel: la polilla de libros.

Se necesitaría una eternidad para navegar por los mapas con este nivel de detalle. Por eso, los artistas han programado un algoritmo autónomo que traza el recorrido a través de este universo virtual. Como un satélite fantasma, deambula perpetuamente sobre un territorio cuyos únicos confines son los de la propia colección del museo.

Quizás eventualmente lo que se dejará ver en este mapa de mapas es el museo mismo. Y en su centro se podría incluso distinguir una figura: el espectador o la espectadora perdida en sus pensamientos, contemplando su posición en relación con el mundo.

Iratxe Jaio (Markina-Xemein, 1976) y Klaas van Gorkum (Delft, Holanda 1975) forman pareja artística desde el 2001. Su práctica podría compararse con la arqueología experimental. Exploran el significado social de los objetos y documentos existentes, mediante su apropiación y reproducción en un contexto diferente. Han participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en espacios como el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz; ADN Platform en Barcelona; FRAC-Aquitania en Burdeos; MUSAC en León; Tabakalera en Donostia/San Sebastián; Kunsthalle Exnergasse en Viena; Fabra i Coats en Barcelona; De Appel en Amsterdam; o Konsthall C en Estocolmo.

Atlas d'un empire en papier

Imaginons une carte si parfaite qu'elle n'omettrait aucun détail du territoire qu'elle représente. La carte, comme l'écrivait Borges, devrait contenir une carte de la carte, qui à son tour devrait contenir une carte de la carte de la carte, et ainsi de suite jusqu'à l'infini.

La plupart des cartes n'atteignent pas ce niveau de perfection. Ce sont des abstractions, des représentations graphiques de l'espace que nous habitons. Des mers sans fin, des forêts impénétrables et des villes labyrinthiques sont réduites à de simples figures planes et à quelques inscriptions sur une feuille de papier fragile, offrant à grand peine une expérience appauvrie du monde.

Mais le vrai pouvoir de l'abstraction ne réside pas dans sa reproduction fidèle de la réalité. Les représentations produisent à leur tour des univers propres qui ne proviennent pas de références externes. Imaginons maintenant que le territoire ne précède pas la carte. Plus encore, et si c'était la carte qui donnait naissance au territoire ?

Les artistes Iratxe Jaio et Klaas van Gorkum se sont mis cette idée en tête pour aborder la collection de cartes des archives du Musée San Telmo. Aucune de ces cartes, qui datent de l'histoire récente jusqu'à la Renaissance, n'a été acquise pour sa précision topographique, mais plutôt pour sa valeur historique et culturelle. En partant de plans de l'ancien couvent des frères dominicains qui abrite le musée, ces cartes s'étendent à travers les provinces basques, dans toute la péninsule et traversent les océans pour toucher les côtes des anciennes colonies.

Nous vivons parmi les vestiges du monde qu'elles dessinent. Elles nous parlent de batailles gagnées et d'empires perdus. Elles nous parlent d'une époque où l'inconnu pouvait être soumis en dessinant de nouvelles frontières. Une époque de premières rencontres, de violence et d'exploitation politique. Une époque d'où surgirait la notion même de musée ethnographique. Explorer ces cartes équivaut par conséquent à explorer le propre musée et à comprendre comment ses concepts de collection, de mise en scène, d'éducation et de divertissement, puisent leurs racines dans l'héritage du colonialisme.

Jaio et van Gorkum ont fabriqué un outil pour réaliser cette expédition : un bras robotisé qui déplace une caméra sur chaque document tout en prenant des centaines de photographies. Ils ont travaillé dans le dépôt du musée, alimentant leur machine avec toutes les cartes qui leur tombaient sous la main, puis assemblé les premiers plans dans une seule image. La résolution de ces images est si haute qu'on peut distinguer des détails qui échappent au premier coup d'œil, comme les fibres du papier, une empreinte digitale du lithographe ou les trous créés par le grand ennemi des archives en papier : les mites.

Il faudrait une éternité pour naviguer sur les cartes avec ce niveau de détail. C'est pourquoi les artistes ont programmé un algorithme auto-apprenant qui trace le parcours à travers cet univers virtuel. Tel un satellite fantôme, il erre perpétuellement sur un territoire dont les seules limites sont celles de la propre collection du musée.

Il est possible que ce qui finira par apparaître sur cette carte de cartes sera le musée lui-même. Et au centre, on pourrait même distinguer une figure : le spectateur ou la spectatrice perdu dans ses pensées, en train de contempler sa position par rapport au monde.

Iratxe Jaio (Markina-Xemein, Espagne 1976) et Klaas van Gorkum (Delft, Hollande 1975) forment un couple artistique depuis 2001. Leur pratique pourrait être comparée à l'archéologie expérimentale. Ils explorent la signification sociale d'objets et de documents existants, à travers leur appropriation et leur reproduction dans un contexte différent. Ils ont participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives dans des espaces tels que le Musée Artium de Vitoria-Gasteiz, la Plateforme ADN à Barcelone, le Frac Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, le MUSAC à León, Tabakalera à Donostia/San Sebastián, la Kunsthalle Exnergasse à Vienne, le musée Fabra i Coats à Barcelone, le centre d'art De Appel à Amsterdam ou la galerie Konsthall C à Stockholm.

Imagine a map so perfect, that not a single detail of the territory that it covers is left out. Such a map should, according to the writer Jorge Luis Borges, contain a map of the map. And this map, in turn, a map of the map. And so on, on to infinity.

Most maps do not live up to this level of perfection. They are abstractions, graphic representations of the space we inhabit. Vast stretches of ocean, impenetrable forests and towering mountain ranges are reduced to mere planes and figures, and byzantine urban centres to a bunch of scribbles on a flimsy piece of paper. Like irreverent caricatures, they hardly seem able to offer more than an impoverished experience of the world.

But the true power of abstraction does not lie in its faithful reproduction of reality. A model also generates its own reality, without origin in outside references. So what if we imagine for a moment that the map is not preceded by the territory? What if it is the map itself which brings the territory into existence?

It is with this idea in mind that the artists Iratxe Jaio and Klaas van Gorkum have approached the collection of antique maps from the archive of the San Telmo Museum. None of them have been acquired for their topographic accuracy. Their value is historical and cultural, with copies dating from recent history all the way back to the Renaissance. Starting from simple floorplans of the Dominican convent housing the museum, they stretch out to include the Basque provinces, the whole of Spain, and cross the oceans to touch upon the shores of the former colonies.

We are living among the vestiges of the world they chart. They speak of battles won and of empires lost. They speak of a time when the unknown could be subjugated by drawing new frontiers across it. A time of first encounters between civilizations, of violence and political exploitation. A time from which the very notion of the ethnographic museum would emerge. To explore these maps, is thus to explore the museum itself, and to understand how its concepts of collection, display, learning and spectacle might have evolved out of the legacy of colonialism.

The artists have built an instrument to assist them on this expedition: a robotic arm which moves a camera across each document while it takes hundreds of close-up photos. They have been working inside the museum's collection depot, feeding their machine with every map they could get their hands on. The results have then been stitched together again into high resolution digital copies. The resolution of these images is so high, in fact, that one can start to distinguish details that escape the naked eye: fibres of paper, an oily fingerprint left behind by a careless lithographer, or little holes created by the museum's arch enemy, the bookworm.

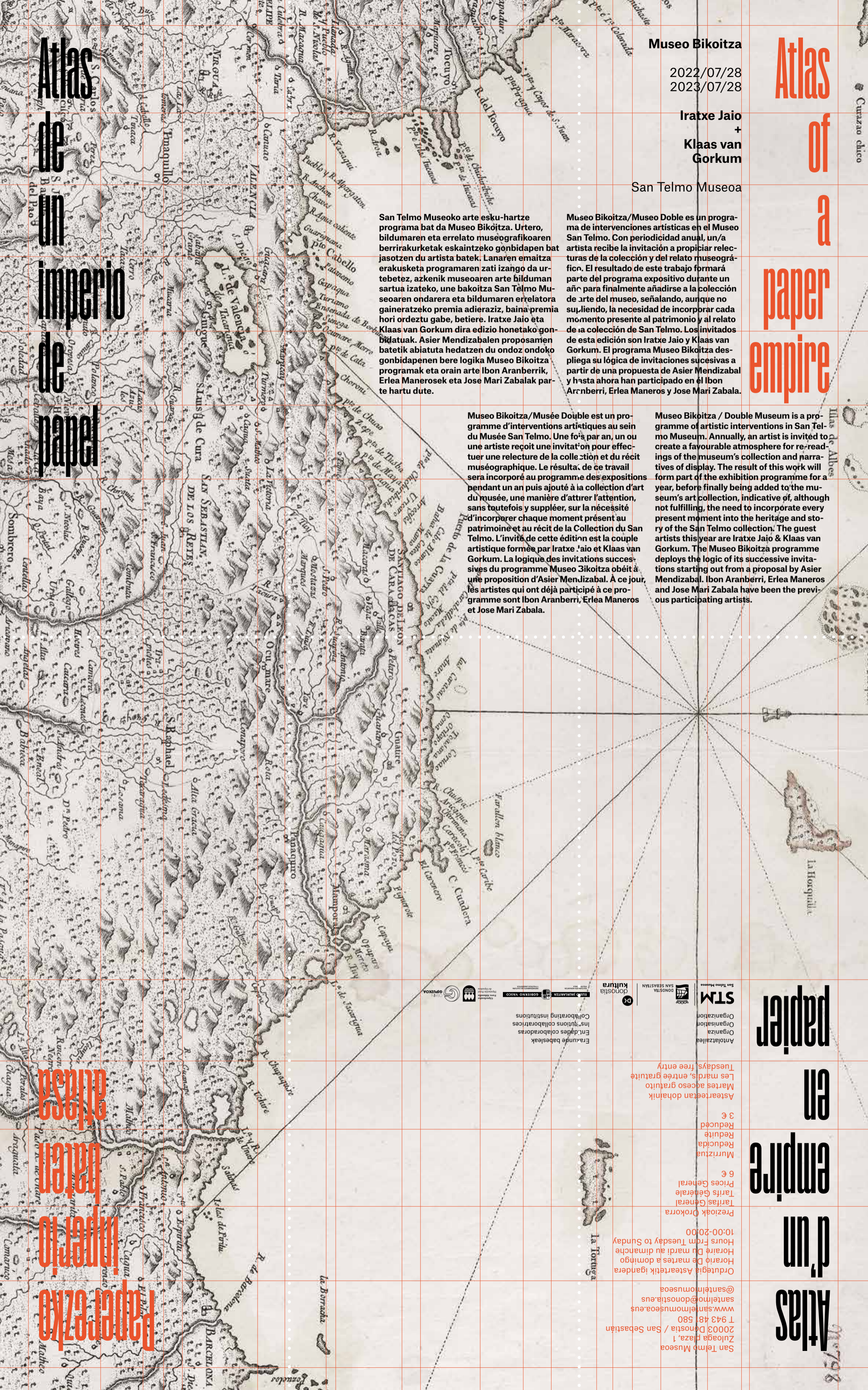
It would take a lifetime to navigate the maps at this level of detail. That is why the artists have developed a computer algorithm that autonomously plots a path across this virtual universe. Like a phantom satellite, it perpetually surveys a territory that is bound only by the limits of the museum's own collection.

Inside this map of maps, you might eventually come across a map of the museum again. And inside this map, the figure of a spectator, lost in thought, contemplating his or her position relative to the world.

Iratxe Jaio (Markina-Xemein, 1976) and Klaas van Gorkum (Delft, Holland 1975) have been an artistic couple since 2001. Their practice could be compared to experimental archaeology. They explore the social meaning of existing objects and documents, through their appropriation and reproduction in a different context. They have participated in numerous individual and collective exhibitions in spaces such as the Artium Museum in Vitoria-Gasteiz; ADN Platform in Barcelona; FRAC-Aquitaine in Bordeaux; MUSAC in Leon; Tabakalera in Donostia/San Sebastián; Kunsthalle Exnergasse in Vienna; Fabra i Coats in Barcelona; De Appel in Amsterdam; or Konsthall C in Stockholm.

Atlas de un imperio de papel

Atlas of a paper empire

Atlas de un imperio de papel

Paperezko imperio batentzat

Atlas of a paper empire

Museo Bikoitza
2022/07/28
2023/07/28
Iratxe Jaio +
Klaas van Gorkum
San Telmo Museoa

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 sartua izateko, une bakoitza San Telmo Museoaren ondarrera eta bildumaren errelatora gaineratzeko premia adieraziz, baina premia hori ordeztu gabe, betiere. Iratxe Jaio eta Klaas van Gorkum dira edizio honetako gonbidatuak. Asier Mendizabalen proposamen batetik abiatuta hedatzen du ondoz ondoko gonbidapenen bere logika Museo Bikoitza programak eta orain arte Ibon Aranberri, Erlea Manerosek eta Jose Mari Zabalak 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, señalando, aunque no supliendo, la necesidad de incorporar cada momento presente al patrimonio y al relato de la colección de San Telmo. Los invitados de esta edición son Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum. 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 y Jose Mari Zabala.

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, une manière d'attirer l'attention, sans toutefois y suppléer, sur la nécessité d'incorporer chaque moment présent au patrimoine et au récit de la Collection du San Telmo. L'invité de cette édition est la couple artistique formée par Iratxe Jaio et Klaas van Gorkum. 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 et Jose Mari Zabala.

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, indicative of, although not fulfilling, the need to incorporate every present moment into the heritage and story of the San Telmo collection. The guest artists this year are Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum. The Museo Bikoitza programme deploys the logic of its successive invitations starting out from a proposal by Asier Mendizabal. Ibon Aranberri, Erlea Maneros and Jose Mari Zabala have been the previous participating artists.

Erakunde babestak
Entzades colaboradoras
Institutions collaboratives
Collaborating institutions
EUSKO MINTZATZEA
GUBERNIO VASCO
DOSTIA
KULTURA
SAN SEBASTIAN
STM
Antolatzailea
Organiza
Organiza
Organiza

San Telmo Museoa
Zuloaga plaza, 1
20003 Donostia / San Sebastián
T 943 481 580
www.santelmuseoa.eu
santelmo@donostia.eu
@santelmuseoa
Orduetgia: Asteartetik igandera
Horari: Du martea a domingo
Horari: Du mardi au dimanche
Hours: From Tuesday to Sunday
10:00-20:00
Prezioak Orokorra
Tarifas General
Tarfis General
Murrizta
Reduzida
Reduzte
Reduced
3 €
Astearretetan dohainik
Martes acceso gratuito
Les mardis, entrée gratuite
Tuesdays, free entry

02/198