

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 story.

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 artist this year is Jose Mari Zabala, who is taking up the baton from Erlea Maneros Zabala, last year's guest artist. The Museo Bikoitza programme deploys the logic of its successive invitations starting out from a proposal by Asier Mendizabal.

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 Jose Mari Zabala, qui a pris le relais d'Erlea Maneros Zabala, l'artiste choisie pour la deuxième édition. La logique des invitations successives du programme Museo Bikoitza obéit à une proposition d'Asier Mendizabal.

Jose Mari Zabala

The result of more than 50 years' activity, the work of Jose Mari Zabala (1949) focusses on the critical interpellation of the immediate day-to-day in the Basque Country, using ordinary technological media of mass consumption and dissemination —video, sound, photography, cinema, drawing, graphic art—, with a preference for the generic and popular on non-prestigious media. His interest revolves around the human essential, paying attention to what is known as day-to-day, ordinary, unimportant, banal, often from the edges of marginalisation, developing operational praxes closely linked to the paradoxical and disruptive. His works are thematically and contextually very diverse. Although it appears contradictory, those of his works which are most widely disseminated are often anonymous. His work is conceived in direct relation to the specific historical moment, as a means of counterpoint, and it is characterised by proposing very diverse alternative tailor-made models of thematic, methodological and operative approximation.

Jose Mari Zabala

L'œuvre de Jose Mari Zabala (1949), fruit de plus de 50 ans d'activité, est centrée sur l'interpellation critique du quotidien immédiat du Pays basque, pour laquelle il a recours aux médias ordinaires de la technologie de consommation et de diffusion massive – vidéo, son, photographie, cinéma, dessin, graphisme—, avec une préférence pour les contenus généraux populaires sur des supports sans prestige. Son intérêt se porte sur l'humain essentiel, et tout spécialement sur ce qu'on qualifie de quotidien, ordinaire, insignifiant, banal, aux frontières souvent de la marginalité, en développant des pratiques opérationnelles étroitement associées au paradoxal-disruptif. Ses travaux couvrent une grande diversité de thèmes et de contextes, mais paradoxalement, les plus répandus sont ceux dont on ignore qu'il en est l'auteur. Son œuvre est conçue en relation directe avec le moment historique concret, dans un jeu de contraste, et se caractérise par la proposition de modèles alternatifs très divers et sur mesure pour l'approche thématique, méthodologique et opérationnelle.

San Telmo Museoa
2021-06-16 // 2022-06-19

From Tuesday to Sunday
Du mardi au dimanche
10:00 - 20:00
Tuesdays, free entry
Les mardis, entrée gratuite

SAN TELMO MUSEOA
Zuloaga Plaza, 1
20003 Donostia / San Sebastián
www.santelmomuseoa.eus
@santelmomuseoa

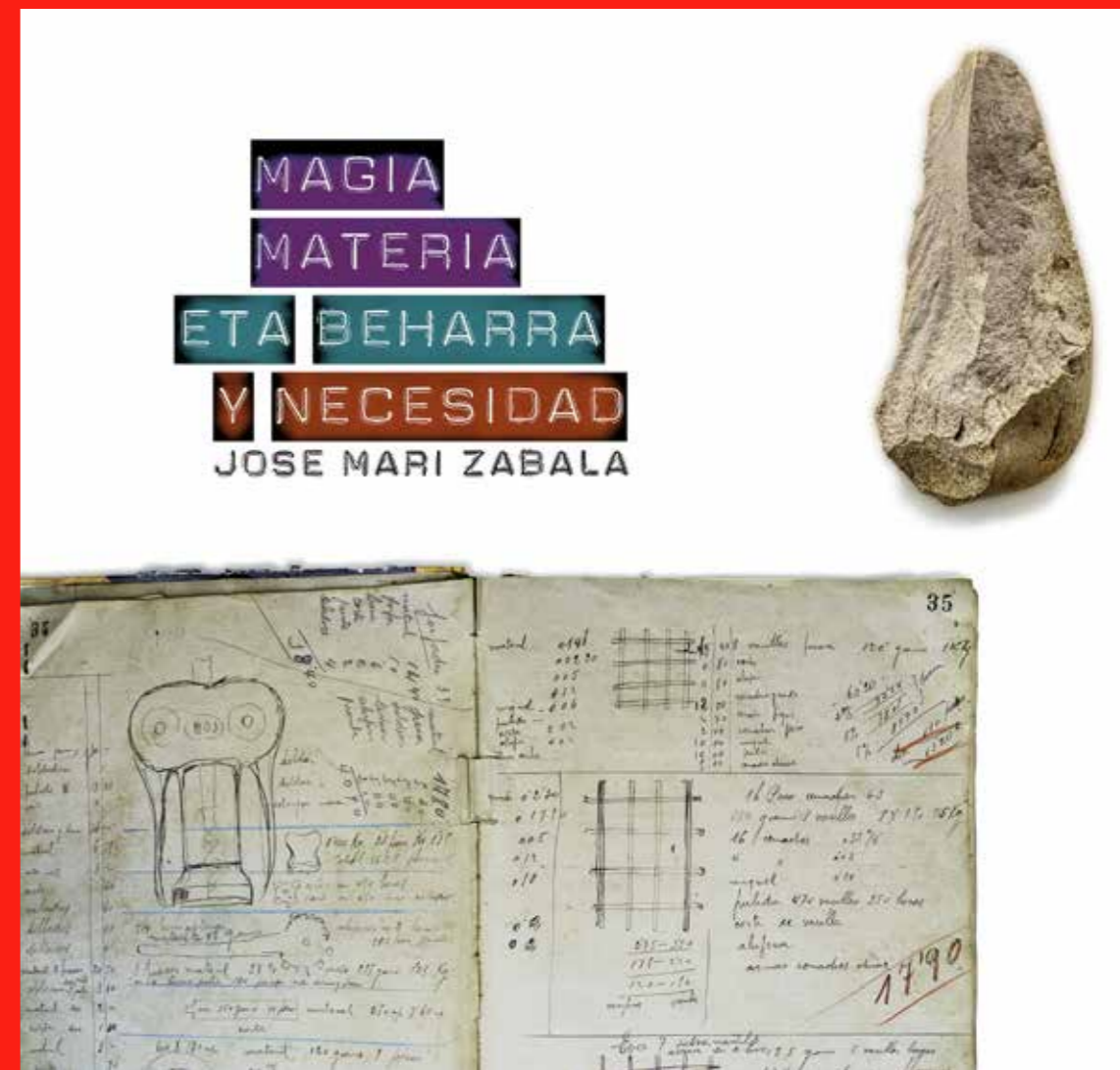
ORGANIZERS / ORGANISATION :

COLLABORATING INSTITUTIONS / INSTITUTIONS COLLABORATRICES:

STM
San Telmo Museoa

Museo Bikoitza 2021-07-01 -- 2022-06-19

Magic, matter and need

We are an indecipherable sign.

(...)

In a strange land,

we almost lost the power of speech.

Friedrich Hölderlin

Magic and art (it’s all much of a muchness) allude to the specific capacity to behave with the aim of obtaining a benefit, in an obligatory concatenation of cause and effect. That is the original meaning of the terms, which is the only one we’re concerned with here, and the main purpose of this project is to acknowledge the wonder of transforming matter according to need.

First of all, it’s worth clarifying that, on the contrary of what might seem to be the case from a superficial gaze, matter and spiritual order are not a mutually exclusive dichotomy, but rather the opposite, since everything human beings have imagined and produced throughout thousands of years, and to which they must permanently recur throughout their entire existence is precisely the most remarkable product of their spirit, which is, alongside the power of speech, the main thing that sets them apart from other living beings.

The oldest hominid-made tool found up until the present day is more than three million years old. A basic stone axe was gradually joined by other tools —scrapers, spear and arrowheads, hooks and harpoons—, made of stone to begin with, and then of animal horns and bones, innovations which did not arise effortlessly and spontaneously, but rather were incorporated over thousands of years of accumulated activity.

These tools helped human beings obtain their food and make clothing. Originally, they were strictly utilitarian tools. However, starting from a certain time, supplementary details begin to appear which could be classified as merely ornamental, were it not for the difficulty of their creation, given that in addition to requiring highly-developed

observational skills, they took many hours of thorough dedication, conditions that suggest they were not a side concern.

Going further in this regard, artefacts also started to appear which were unrecognisable from the point of view of utility, but which could have a purely aesthetic value, should we need to define them according to known categories. Used as decorative elements, they could be the shell of a marine species regularly eaten by the human group. However, the mystery thickens when the species in question is neither edible nor belongs to the immediate environment, but rather has been brought from a far distant sea (considering the concept of distance in the remote past) with their only apparent value being their shape and colour, together with their particular material consistency.

It is impossible for present-day human beings to feel that particular type of necessity which would equate the strictly utilitarian, essential for survival, with what could be considered purely ornamental. It is not enough to explain that these fine things, along with body decoration and singing and dancing, were simply momentary caprices or the result of occasional expansiveness, given that, in those critical early times, each milestone in any field whatsoever required thousands of years of uninterrupted effort.

To complete the picture, the notion that the journey is more important than the destination is also applicable, if we are talking about living, because while this being with obscure origins was working with flints, their most important achievement was something about which they had no idea: their own transformation into a higher-order being.

To have created him or herself is the greatest achievement of the human being.

In accordance with the premise of the Museo Bikoitza [Double Museum] project to base itself on the STM collection, and being aware of the concept of art in its own sense, “Magic, matter and

need” is an opportunity to take a look at the world of material production in the immediate territorial and temporal surroundings of Gipuzkoa, with a particular emphasis on certain peculiar characteristics of its entrepreneurial initiative that have influenced its appearance and development.

What makes an idea arise and establish itself? What makes the family-based community itself become deeply involved in maintaining generational continuity in the undertaking, often at the cost of reinvesting profits —meaning more work and more worry in the first instance—, instead of taking the easy route of accumulating money, as Pepe Múgica would say, via the get-rich-quick culture? These are rewarding questions to ask ourselves in touristifying times of poorly paid jobs without much future in the service sector.

Could it be that there are other beneficial options apart from those of Scrooge McDuck and Manolito from the Mafalda comic strip, to name just the jolliest exponents of this triumphantly celebrated pathology?

For someone brought up with the idea that an ironmonger’s is a very big toyshop, Patricio Echeverría, David Olañeta, the Calparsoros and Amunárrizes or that unique forward-thinker, José Ignacio López de Arriortúa, represent a concise sample of the engine of wonder which has been made by us and which we comprise (and we must also add that, luckily, and straining flat out against the elements, the saga goes on).

Jose Mari Zabala

Magie, matière et nécessité

Un signe, tels nous sommes, et de sens nul.

(...)

Et nous avons presque

Perdu notre langue en pays étranger.

Friedrich Hölderlin

Que ce soit la magie ou l’art, tous deux font allusion à la capacité spécifique d’œuvrer avec la finalité d’obtenir un bénéfice, dans une concaténation forcée de cause à effet. Tel est le sens original des termes, qui est la seule chose qui intéresse ici, et le principal objectif de ce projet est de mettre en valeur le prodige qui transforme la matière en fonction de la nécessité.

Tout d’abord, il convient d’expliquer que contrairement à ce qu’il pourrait paraître d’un point de vue superficiel, l’ordre matériel et l’ordre spirituel ne constituent pas une dichotomie dans laquelle ils s’excluent mutuellement ; ce serait plutôt l’inverse, puisque tout ce que l’être humain a imaginé et produit au fil des millénaires, et auquel il a recours en permanence durant toute son existence, est précisément le produit le plus notable de son esprit, qui est, avec la parole, le principal aspect qui le distingue du reste des êtres vivants.

Le plus ancien ustensile fabriqué par un hominidé qui ait été découvert à ce jour a trois millions d’années. À la première hache de pierre rudimentaire furent rajoutés d’autres outils – grattoirs, pointes de lance et de flèche, hameçons et harpons-, en pierre d’abord, puis en corne et os d’animaux, des innovations qui ne surgissent pas de manière fluide et spontanée mais qui s’incorporent peu à peu tout au long de millénaires d’activité cumulée.

Ces outils servent à l’être humain à obtenir sa nourriture et à élaborer ses vêtements, et ont un caractère strictement utilitaire à l’origine. Pourtant, à partir d’un moment déterminé, des détails accessoires commencent à apparaître, qu’on

pourrait qualifier de purement décoratifs si ce n’est à cause de la complexité de leur confection, puisqu’en plus d’exiger des dons d’observation développés, ils requièrent une attention minutieuse, des conditions qui suggèrent qu’il ne s’agit pas d’une question secondaire.

En poussant plus loin cette réflexion, on commence à voir apparaître aussi certains objets non reconnaissables à leur utilité et qui pourraient avoir une valeur purement esthétique, s’il fallait les ranger dans des catégories connues. Utilisés comme éléments décoratifs, on trouve par exemple le coquillage ou la carapace d’une espèce marine consommée habituellement par le groupe humain, mais le mystère augmente quand l’espèce en question n’est ni comestible ni ne provient de l’environnement immédiat, et qu’elle a été ramenée d’une mer très lointaine si on considère les distances en ces temps reculés, avec pour seules valeurs apparentes sa forme et sa couleur, en même temps que sa matière d’une consistance particulière.

Il est impossible pour l’être humain actuel de sentir ce type particulier de nécessité qui met au même niveau ce qui est strictement utilitaire, indispensable à la subsistance, et ce qui pourrait être considéré comme purement ornemental. L’explication selon laquelle ces habiletés, ainsi que la parure corporelle, le chant et la danse, n’étaient que de simples caprices du moment, des distractions occasionnelles, ne suffit pas, car en ces temps critiques du commencement, chaque événement, dans n’importe quel domaine, a exigé des millénaires d’effort ininterrompu.

Pour compléter le tableau, il est possible aussi d’appliquer dans ce cas cette notion selon laquelle le plus important du voyage n’est pas la destination mais le propre trajet, en parlant du sens de la vie, car pendant que cet être d’origine obscure s’acharne avec ses pierres, il n’a pas conscience de sa principale réussite : sa propre transformation en un être supérieur.

S’être créé lui-même est la plus grande réussite de l’être humain.

Suivant le principe du projet Museo Bikoitza/ Musée Double de fonder la proposition sur des fonds de la collection du Musée San Telmo, et sans perdre de vue le sens premier du concept d’art, « Magie, matière et nécessité » représente l’opportunité de se pencher sur le monde de la production matérielle dans les domaines territoriaux et temporels immédiats de Gipuzkoa, en insistant particulièrement sur certaines caractéristiques spécifiques de sa démarche entrepreneuriale qui ont déterminé son apparition et son développement.

Qu’est-ce qui fait naître une idée et la fait fructifier, et quelle raison pousse la propre communauté familiale à s’impliquer à fond pour donner une continuité au legs générationnel de l’entreprise, souvent au prix de réinvestir les bénéfices- ce qui de prime abord représente plus de travail et plus de soucis- au lieu de tout simplement accumuler de la « plata », comme aurait dit Pepe Múgica, à grands coups d’opérations financières, sont des questions juteuses qui méritent d’être posées en ces temps « touristifiants » où les emplois mal rémunérés et à l’avenir incertain sont légion dans le secteur des services.

Il n’y a donc pas d’autres options de bénéfice que celles de l’oncle Picsou et Manolito de Mafalda, pour mentionner les représentants les plus drôles de cette pathologie si triomphalement célébrée ?

Pour quelqu’un qui a été éduqué dans la notion qu’une quincaillerie est un grand magasin de jouets, Patricio Echeverría, David Olañeta, les Calparsoro et Amunárriz, ou ce singulier précurseur qu’est José Ignacio López de Arriortúa, sont un petit échantillon du moteur du prodige qui a fait de nous ce que nous sommes (et il faut ajouter aussi que, heureusement et bravant les éléments, la saga ne va pas s’arrêter là).

Jose Mari Zabala