

Quousque Tandem Abutere

Obra

Jorge Oteiza nos fascinó desde que conocimos su obra.

Pronto comenzó a ser una inspiración a la hora de buscar referencias artísticas que tuvieran un fondo conceptual y con arraigo a su zona geográfica.

Su desarrollo escultórico nos resultó impresionante, hasta que comenzamos a conocer sus libros de metafísica y reflexiones.

En ese momento, la creatividad nos propulsó hacia un área desconocida, un área en tierra de nadie... un área donde todas las disciplinas confluyen en la creación, tal y como el concebía los estudios artísticos.

Desde nuestros inicios hemos investigado en varias áreas en paralelo para crear nuestras obras, pero si es cierto que en ninguna hemos tenido el total desarrollo de todos los elementos.

Pese a que terceros nos asesoran, en esta obra podemos decir que hemos diseñado prácticamente todo el entramado conceptual, visual, técnico y divulgativo, lo cual abarca multitud de disciplinas las cuales convergen en el escenario de un Teatro, al igual que los apóstoles bailan en el friso de Aranzazu.

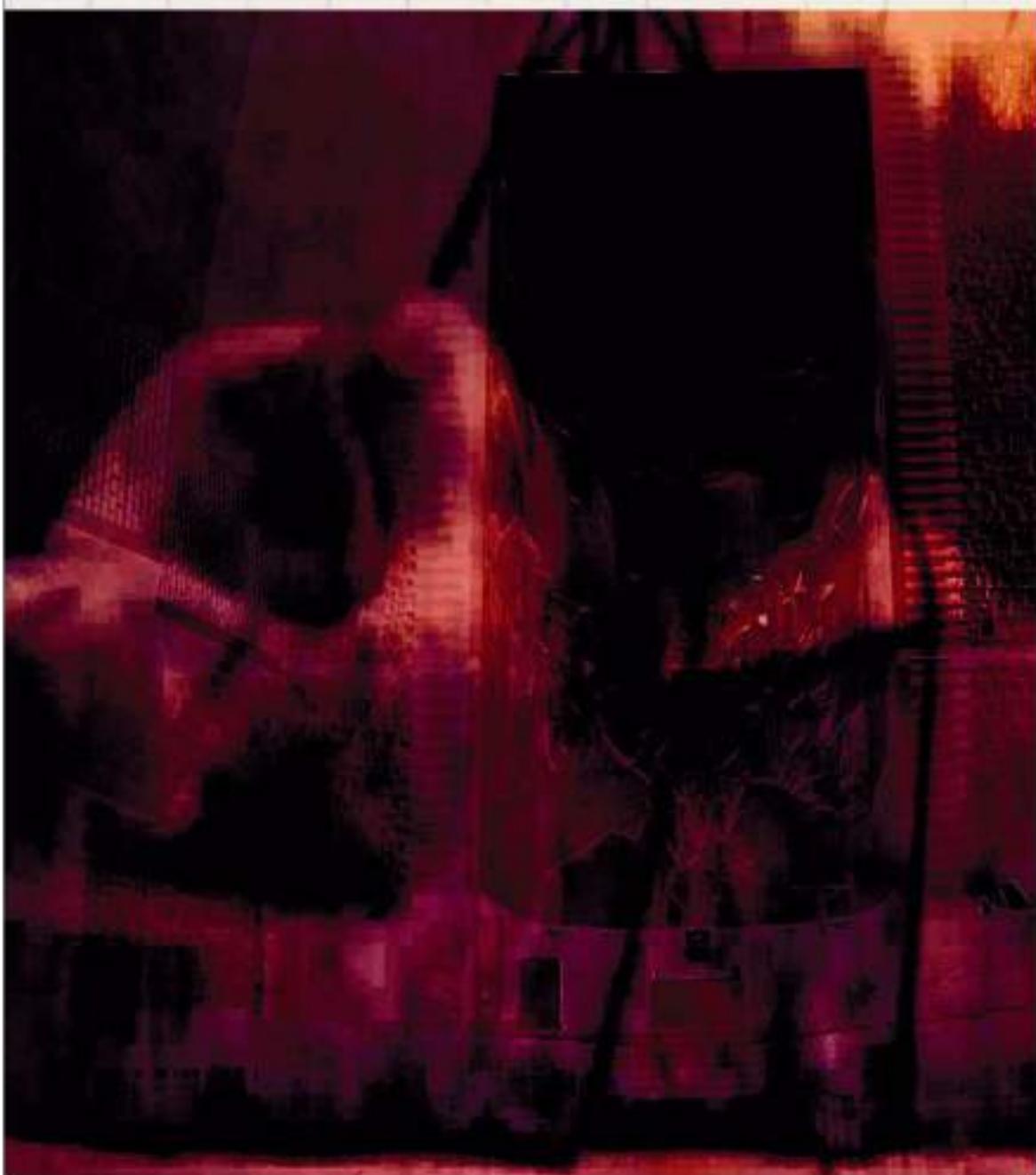
Querido lector.

- Esto es una obra de interpretación conceptual de la vida y obra del escultor Jorge Oteiza, puede que su parecer no sea afín al nuestro en algunos términos, tampoco es nuestra intención contentarle en todo.
- Este ensayo reflexivo toma como base el Quousque tandem, pero hace referencia a multitud de obras y conceptos del escultor para que nuestra puesta en escena lleve un hilo conductor. Es de confesar que ha despertado en mí cierto gusto por el caos y las idas y venidas en la escritura.
- Si al leer algo de este libreto le molesta, cierre el libro y encienda la televisión, probablemente sea más de su agrado.
- Si al leer algo de este libreto no lo comprende, le remito a la obra principal de creación del espectáculo Quousque Tandem, Edición Bilingüe de la Fundación Museo de Oteiza 2007 de 306 páginas de pura reflexión verdadera.

"Escribo hacia atrás. Miro adelante, pero voy retrocediendo,
caminando hacia atrás"

Jorge Oteiza "Quousque Tandem"

I. ARTZAIA

El pastor toma una dimensión de suma importancia durante nuestra obra por diferentes apariciones en la investigación de la vida y obra de Jorge Oteiza. En primer lugar, la inmersión en el Quousque Tandem como base de creación nos hace sacar a la luz este personaje a través de las siguientes reflexiones del autor:

Página 136 – Nº 38 al 42

Al cazador-pintor de las cavernas, sucede en el exterior el escultor-pastor, actividad más propicia a la reflexión.
...es el verdadero constructor de nuestra conciencia. El pastor del cromlech se convierte ya en el filósofo y político, es el verdadero constructor de nuestra conciencia.
Descubre el propio yo y visualiza la idea absoluta de Dios en el cromlech.

Página 141 – Nº 44

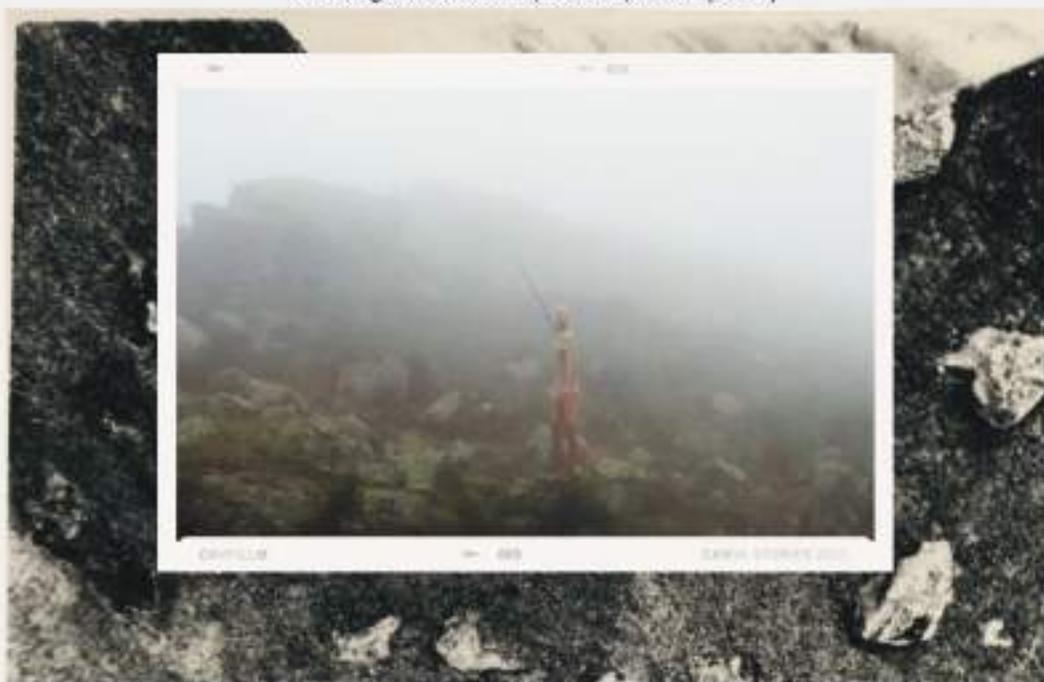
Artzaia = Pastor

Art- hueco, vacío espacial y hueco o vacío temporal / zai - guardador

Gu - uts - zai = guardador espiritual

Plantea esta hipótesis sobre posibles raíces de Artzai, y combinaciones de raíces de los términos

Etzela, utsia, txadon, uts une, baratza, arri, arro...etc relacionándolas con su concepto de Pastor como personaje que habita el cromlech de manera espiritual e invita al espacio a reflexionar con Dios y la comunidad, comparando el Cromlech neolítico con lo que se podría asemejar hoy a una Iglesia u otro espacio espiritual (vacío)

I. ARTZAIA

La segunda aparición del pastor en nuestra investigación nos traslada al Monasterio de Aranzazu.

Según cuenta la leyenda escrita entorno al 1468, debe su nombre al Pastor Rodrigo de Balsategi, que fue quien encontró la talla de la Virgen entre unos espinos en el monte.

Se creo que peregrinos del norte de Francia, los cuales pasaban por la zona a comerciar, se perdieron por los montes entre niebla o nieve.

En algún momento posaron la figura entre un brezo de espinos para refugiarla de las inclemencias del temporal.

Volviendo a la leyenda, el Pastor escuchó un cencerro desconocido y al acercarse a un brezo de espinos exclamó "Arantza zu"

Sea como fuere, Oteiza termina realizando su obra más importante y polémica en este lugar.

En una tercera aparición, casi imperceptible ya que no la pone en palabras expresas, es durante los escritos y grabaciones en los que habla de la estética vasca. Aquí en numerosas ocasiones explica diferentes características del ser estético, del alma vasca y otras cuestiones metafísicas que ahondan en lo más profundo de la tradición euskalduna y los inicios del pueblo vasco y el Euskera, remontándose al neolítico.

No es ninguna casualidad, que dicha época es en la que se inicia la agricultura y la ganadería, como bien referencia el hombre de las cavernas, cazador por naturaleza y artista pictórico, es sustituido por el hombre, pastor y escultor (en referencia a los cromlech)

II. LOS APÓSTOLES

La historia de Aranzazu es extensa en cuanto a que se prolongo más de 15 años en el tiempo.

Dejando a un lado la problemática y las idas y venidas del proyecto, se considera la obra principal de este artistas debido al significado que tenía para él.

Una obra que se hizo para que el pueblo se sintiera identificado, por ello trato de utilizar rasgos fisicos similares a los que creia descriptivos del Pais Vasco.

En esta escena, damos vida a esos Apóstoles de Oteiza, tal y como retrata en su referencia al movimiento de los mismos, al "ballet" de los apóstoles.

Partiendo de una escena en la que aparecen abandonados en la cuneta esos 4 primeros esculpidos, retoman vida para colocarse en el friso.

Porque 14?

-Porque no me cabían otros

-Porque son los de la trinidad de Oteiza

-Porque son 12 + Apolos y Pablo

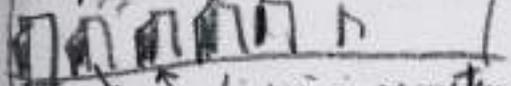
Ballet del Friso

antes de que el ojo se fatigue
por el ruido ... - quince

* punto de marfil con

misa plena (presencia
del obispo) = diácono

14 puntas para saber trabajar

posición de un ten

se va sacando los puntos:

Rima luego la palabra

Andante, bailo

Coreografiado pero
vocalizado por

2 coreografía la piedra
por el vocaliza por

Primer movimiento

2°

3°

(Suite ^{de 3 movimientos} 3 movi.?)
III Variación

III - IV. EL CENTAURO VASCO

Una obra casi imperceptible en la extensa carrera del escultor pero que para nosotros coge suma importancia.

El centauro, esa figura media animal medio humano, esa figura cuya mitad esta conectada con la tierra y la otra mitad con Dios; la figuración ideal del humano.

Siendo sinceros a nivel creativo, hemos utilizado la misma excusa que Oteiza con sus apóstoles... era lo que cabía.

A nivel conceptual, nos encajaba perfectamente para unir y servir de puente entre lo que representan los apóstoles, y la cultura popular .

Si bien comenzamos a retratar la escultura del Coreano, nos pareció redundante y no funcionaba a nivel visual, pero lo que si funcionaba era algo tan identificativo como un personaje mitológico adaptado a la cultura y tradición vasca.

III - IV. EL CENTAURO VASCO

A nivel audiovisual retratamos los ambientes con texturas de hierro fundido, líquido rojo que recorre la escena..se confunde lo que puede llegar a ser material fundido o sangre divina...

V. BERTSOS

Oteiza y sus contemporáneos lucharon por la puesta en valor del "bertsolarismo".

Uno de los pilares básicos de sus reflexiones sobre el hombre vasco y la manera de pensar. Le fascinaba como se construían los bertsos, decir a la inversa.

"Somos capaces de ver en el vacío lo que otro no puede"

En alguna ocasión cita que avanzan mirando hacia atrás igual que las reineras.

La puesta en valor de los caseros como artistas populares ha contribuido en gran parte a la herencia cultural que en otros lugares ha prácticamente desaparecido.

V. BERTSOS

Nork ulertzen ote du
gobernuarena...
Agintarien hitz huts
zein lege sistema
Kulturaren heriotz
hutsa dakarrena
Zapaltzen dutenean
gizarteko dena
lirtenbide bakarra
ez al da sormena?

Gizartean kulturak
du aitzindaritzza
Kulturari herriak
eman dio hitza
Elkar eragitea
izanik baldintza
Hori barneratzea
posible balitza...
Ez nuke haserretik
biziko bizitza

Autoritate indar
boteretsu, putre
Teorician jakintsu
ta sasi-ilustre
Kultura zapalduaz
hala urtez-urte
Ez esku ez ideia
ez hitz ez entzute...
Gure bihotza ere
kenduko digute

...

Quien puede entender
lo del gobierno...
Palabras sueltas de los superiores,
además de las leyes.
Esos que no traen nada más
que la muerte de nuestra cultura.
Cuando oprimen todo
en esta sociedad
¿no es la única solución
la capacidad de crear?

En este pueblo la cultura
tiene el mando
Y a la cultura el pueblo
le ha dado la palabra (esencia)
Es la condición
la interacción
Si fuera posible
interiorizar eso...
No entendería la vida
desde mi enfado

Fuerzas de autoridad,
poderosos, buitre
Sabios en teoría,
o medio-ilustres.
Oprimiendo nuestra cultura
de este modo mediante años
Ni manos ni ideas
ni palabras ni oídos para oírnos...
Nos quitarán
hasta nuestro propio corazón.

Berstsos. Ekhiñe Zapiain
Voz. Lide Arrieta
Música. Guillermo Medín

VI. CROMLECH

23 ▶

ILLM FF1

23 ▶

Suponiendo un ritual de conexión divina a través de la danza en uno de los cromlechs del neolítico de Oteiza.

VI. CROMLECH

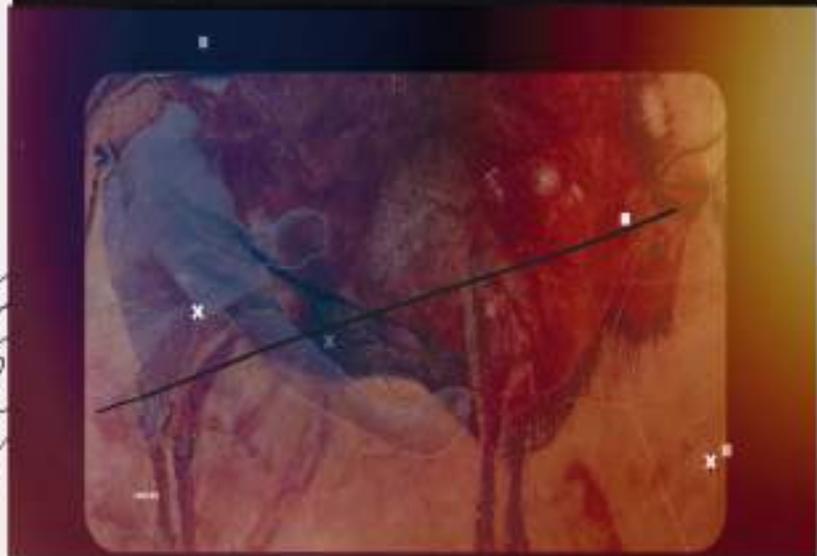
El trabajo coreográfico se inspira en la creación en negativo a través de una forma corporal la cual deja a la vista el hueco que abre... El mismo vacío del interior del círculo de piedras.

VII. JAI ALAI

De nuevo retomamos las referencias sobre la cultura popular vasca y tomamos como guía su voz grabada en su estudio comentando el visionado de una película en donde salen unas imágenes del pelotari a cámara lenta.

No todo lo obvio es importante en esta escena...

Recogemos la idea de la interdisciplinidad de las artes para llevar a escena su pasión por el cine, su amor por la poesía, y su devoción por la confluencia de las artes en la educación en donde los límites se rompieran en artista y arte rebasen los bordes de sus actividades.

VII. JAI ALAI

En un momento de la escena, Oteiza termina su última frase y un personaje irrumpe en escena para disponerse a cortar unos troncos cual Aizkolari.

Casualmente los troncos de madera no son rectangulares, altos pero alargados, emulando los cantos de la txalaparta.

El hacha golpea la madera, el sonido entra por un micrófono...

y Silberio lo convierte en magia.

Se crea una línea temporal desde la exportación de los trabajos y actividades que se convirtieron en tradiciones y cultura, hasta la transformación de los elementos para llevarles más allá en escena

VIII. LA PIEDAD

Que importante es esta figura a nivel conceptual
Nos pareció una genialidad no solo llegar a esta conclusión tan obvia pero
tan difícil de representar, sino por atreverse a hacerlo en su contexto
histórico.

Una madre implorando al cielo, nada más lejos de la realidad.
Una imagen rebelde, pero sin lugar a duda más realista.

Realza la figura de esa mujer, y nosotros también le damos una vuelta al
concepto de esa piedad que implora, pero también a su hijo el cual busca el
regazo de su madre una y otra vez porque no quiere abandonarla.

IX. MUSA

itziar carreño

IX. MUSA

esparciendo amorosa comprensión
cuando tu dulce amistad a mis amigos
la luz de tus manos
llenando las horas de mis manos vacías

tu inmediato corazón sosteniendo el mío
nuestros cercanos viajes mis oficios fabulosos
de mí que escribieron fabuloso de profesión
mis promesas bajo fatigados
olvidos arrepentimientos sabía me esperaba
el perdón de mi infinita pena

llorándote
toda mi vida es menos
no te separes de mí

Escena en homenaje a la musa, la cual desde la sombra compartió y apoyó la carrera profesional del escultor.
Transformamos la figura de la mujer en la "chamana" que atrae ciertas energías hacia el ritual y sirve de canal para la creación artística.

X. EL RITUAL

SAGARRA JO

X. EL RITUAL

Una vez mas referenciamos el ritual en torno a lo divino
y llenar el vacío

Ese Uts- que tanto llena los escritos de Oteiza, pieza
fundamental del Quousque Tandem
Alcanzamos este summum para termina el proceso de la
creación artística, alcanzar ser "hombre", a lo que se
referia con alcanzar el ser humano.

Esta escena con claros tintes tradicionales nos hacen
llegar al "fin del artista"

Oteiza describe el proceso del arte como un medio para
llegar a ser humano, para llegar a ser artista... una vez
alcanzado, ya no tiene sentido seguir haciendo arte.

XI. EL FINAL DEL ARTISTA

Durante la investigación realizada en el fondo documental de Oteiza con mas de 24000 archivos de todo tipo, realizamos búsquedas sobre materias y ciertos archivos que nos podían ayudar a sumergir a cualquier personas en el universo de Oteiza, y que los conocedores de su vida y obra pudieran palpar los aspectos más importantes de su esencia.

Navegando encontramos una grabación realizada por el propio Oteiza a un coro los cuales cantaban lo aquí reseñado.

Oteiza graba coro

Nº registro 10552 (AV-111/2)

Decidimos musicarlo y utilizarlo como la escusa que inicia la obra, y la que termina.

La pieza que abre descubriendo la Virgen de Aranzazu, como el mismo Oteiza descubría el hueco al tallar la piedra.. y a su vez cerró el círculo terminando su carrera.

"El arte es para crear hombre, una vez que el hombre ya está hecho...esto no sirve para nada"

XL. EL FINAL DEL ARTISTA

Oi Arantzazu
Zeru zati pozgarri (?)
Oi Arantzazu
Leku zoragarri

Gure amaren babes gaxoan
Nola ez egon ederki
Pozik hementxe, ama maitea
Biziko nintzake beti

Baina Arantzazu
Jaungoikoak narama
Ai urrutira, oso urrutira

Baina zuegandik urrun bihotza
Ezin ezingo da (nara?)
Zure magalde galdituko da
Nere bihotza dan-dana

Ai Arantzazu
heldu da bai ordua
Ai Arantzazu
Negarrez banao

Lagunduiazu Arantzazuko
Birjina bihotzekoa
Banao baina hartu lehenago,
hartu ba bihotz osoa

Ai agur ama

Voz. Ainhoa Tabuyo
Musica. Guillermo Medin

Oteiza graba coro
Nº registro 10552 (AV-III/2)

Amma luey

Stoles on act but in

butra Amma luey

que luey, such in

luey Amma luey

By Apu 15