Lurralde bat esploratu. Eremua aztertu, bere bazterretan galdu eta ertzetara ailegatu. Konpainiaz eta bakardadeaz disfrutatu. Ingurunearekin elkartrukean aritu. Etxera bueltatzean bidaiaren kontakizuna eraiki, eta kontatzean aurkikuntza berriak egin. Zeharkaldiaren bideoa ikusi eta pertsonaia ezezagun batez jabetu.

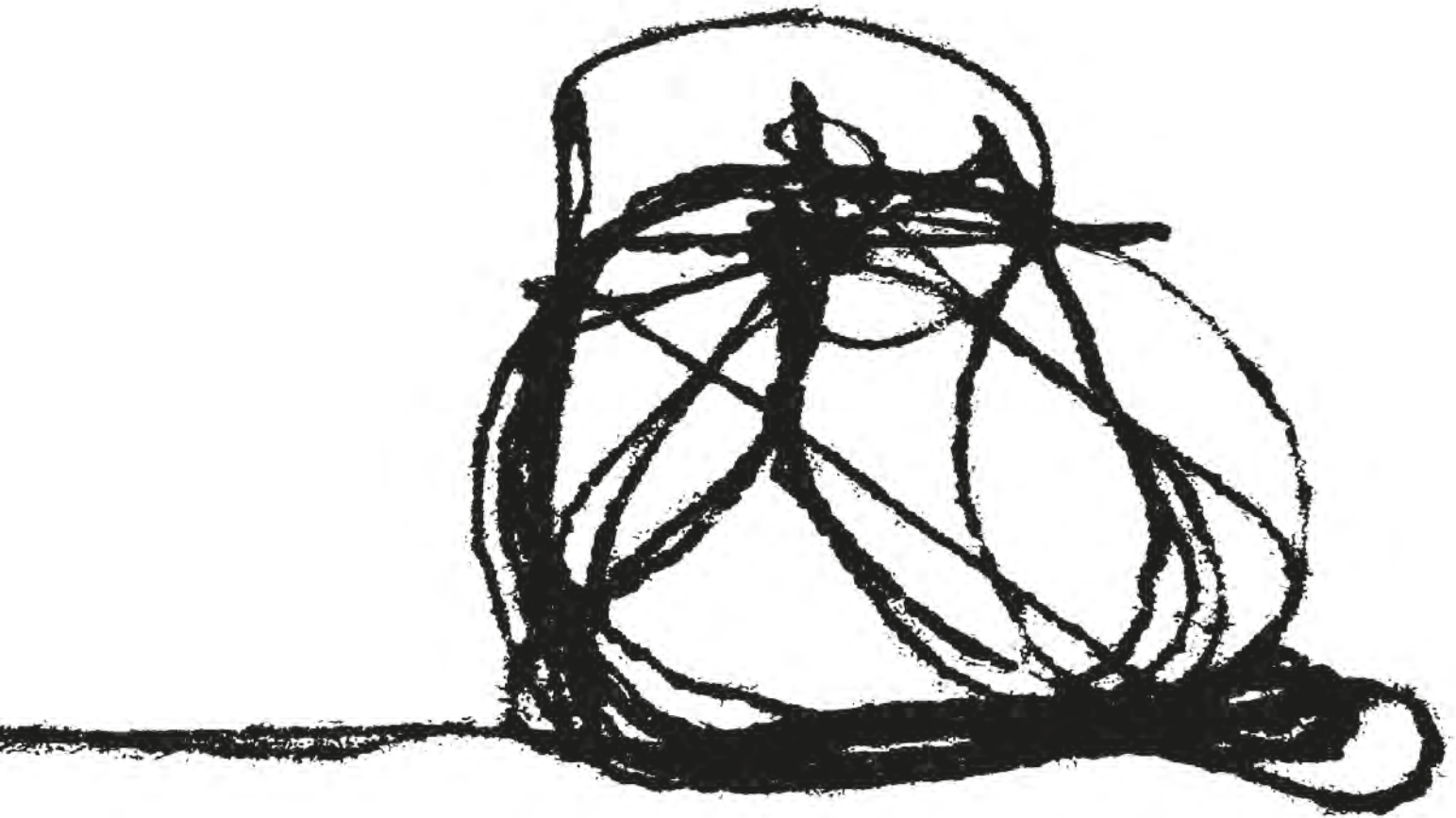
www.ideatomics.com

Biotracks, un libro sobre la idea de trayectoria artística y vital a partir de los proyectos de Saioa Olmo, con textos de: Xabier Sáenz de Gorbea, María Mur, Diego del Pozo, Santiago Eraso, Nekane Aramburu, María José Aranzasti, Aiora Kintana, Haizea Barcenilla, Concepción Elorza, Vicente Arlandis, Zaramari, Ricardo Antón y Ainara Martín.

Ephemeral tracks that soaks into the terrain. Saioa Olmo-Alonso's artistic biography from 2000 to 2014. Art projects related to collectiveness, shared imaginaries, group dynamics and contextual interactions.

BIOTRACKS

Saioa Olmo Alonso



A mi familia

Sigt

BIOTRACKS
www.ideatomics.com

Argitaratzailea | Edita | Editor
IDEATOMICS
www.ideatomics.com
info@ideatomics.com

Argazkiak | Fotografías | Photographs
Hodei Torres Fernandez

Proiektuetako argazkiak | Fotografías de proyectos | Project Photographs
Saioa Olmo, Aiora Kintana (Boca), Dani Blanco (Emancipator Bubble y Deseos Indisciplinados- Getxo), Natalia Gil (Deseos Aterrizando), Sara Martín (Deseos Indisciplinados - Madrid), Julio Albarracín (Cooperamor), Diana Terceño (Asalta!), Elena Solatxi (Brindis) y otras varias autoras.

Diseinua | Diseño | Design
IDEATOMICS

Idatziak | Textos | Texts
Xabier Sáenz de Gorbea, María Mur Dean, Diego del Pozo Barriuso, Santiago Eraso Beloki, Nekane Aramburu, María José Aranzasti García, Aiora Kintana Goiriena, Haizea Barcenilla García, Concepción Elorza Ibáñez de Gauna, Vicente Arlandis Recuerda, Zaramari, Ricardo Antón Troyas, Ainara Martín Blanco, Saioa Olmo Alonso.

Hizkuntza zuzenketak | Correcciónes idiomáticas | Language check
Sarah-Jane Turtle (English)

Inprimaketa | Impresión | Printing
Grafilur

ISBN:
978-84-617-0991-5

Lege gordailu | Depósito legal | Legal deposit:
BI-1173-2014

Laguntzailea | Con la ayuda de | Supported by

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE CULTURA

Bilbao, 2014-8-25

irristatu deslizarslide
korritu recorrer gothrough
aztarrikatuescarbardig

Sarrera

Zuen lekuetara, prest, ja!… eta korrikalariak abiatu dira beren irteera-lekuetatik. Markaturiko marrak jarraitzea espero dugu, eta kasu askotan horrela da, baina korrikaldi honetan gauza gehienak xelebreak dira. Atleta batzuk jada martxan zeuden, zenbait dantzatzen doaz, beste batzuek loreak hartzera gelditzen dira eta talde bat bazkaria antolatzen ari da ibilbidearen erdian. Nahiz eta guztientzat helmuga berdina izan leku ezberdinetan daukate kokatuta. Eskerrak, bestela ikuskizunak interesa galduko luke.

Prólogo

Antes de salir a la explanada, comprobó que tenía todos los materiales con ella. Efectivamente, era todo lo necesario, y a la vez sabía que era una provisión incompleta e imperfecta. No le importaba sin embargo, porque estaba convencida de que tan importante era lo que tenía como lo que no tenía, y que la combinación concreta de estos factores en cada momento había hecho de cada resultado algo único e irrepetible. Ordenó los materiales según la lógica del presente y una vez más se puso a patinar.

Introduction

Saioa Olmo-Alonso. Woman. 38 years old. 1m 60cm tall. White. From a catholic, non-practising background. Middle class. Basque. Artist. Focused on experimenting with alternative ways of relating among artists, art, audiences and contexts. Certain tendency in her work towards questioning the limits (of what is considered to be art, regimes of truth, established norms, naturalized imaginaries...) and a desire to understand social constructions while interacting with the cultural context in which she lives.

SERAN

Biotracks esperimentu bat da, eta aldi berean, esperimentu batzuk batera ipintzen ditu, Saioa Olmo Alonso-k azken urteotan, beste adiskideekin batera garatutako proiektu artistikoak hain zuzen ere. Baita material pertsonala ere, zeren eta azken finean profesionala eta pertsonala beti batera doaz, nahiz eta batzuetan ezberdintzera jolastu.

Biotracks bihurgune batean sartu baino lehen, azeleragailua zapaltzeari uztea da, bihurgunean berriz indarrez sartzeko, nahiz eta aurrean dagoenaren zati bat baino ez ikusi.

Biotracks ez da erabiltzen ez diren iraganeko gauzak apartatzeko biltegia. Bai da bitxiak aurkitzeko jotzen duzun armairua: mozorratzeko, errekurtsoen bila, artelan berriak egiteko, denboraren pasatzea gogoan izateko.

Biotracks dantza bat da, dantzatzea baita: disfrutazea, zoratzea, erortzea, erritmoa errespetatzea eta erritmoaren menpekotasunaren kontran joatea.

Biotracks hizkuntza ezberdinetan antolatua izan da: euskara, metafora, emozio eta lotura inkontzienteetatik limurtzeko; gaztelania, denboran zehar ikuspegia zabaltzeko; eta ingelesa alderdi deskriptibo eta xehetasunetan aztarrikatzeko. Argazkiak, aztarnak guztiz ez desagertzeko, eta bideoa joan etorriak nahasteko lotura berriak aurkitzeko.

Biotracks liburua da eta "Hamaika Urte Dantzan" bideoa. Azken urte hauetan, inprobisatutako koreografia gisa, bizi izandako biografia artistiko eta pertsonal baten ibilbideak.

Biotracks (trazos biográficos, recorridos vitales), es un libro que recopila los proyectos realizados por Saioa Olmo en colaboración con distintas personas, compañeras y cómplices entre el 2000 y 2014. Es como seguir a una extraña, que en este caso eres tú misma. Perseguir los rastros de alguien que crees conocer bien… o quizás no tanto.

Biotracks utiliza el rastro dejado sobre el suelo como metáfora de un desplazarse por un territorio artístico y sociocultural: a veces a un lado, a veces a otro, pero siempre dentro del mismo ámbito de intereses. Un desplazamiento que deja un rastro efímero que impregna el suelo y va desapareciendo visualmente.

Deslizar, recorrer y escarbar corresponden a las tres partes en las que se organiza *Biotracks*. Deslizarse por las distintos conceptos que aglutinan los proyectos por líneas de trabajo. Recorrer los proyectos cronológicamente y ver cómo se ensamblan. Escarbar en ellos para dar a conocer los detalles.

Cada uno de los capítulos del libro está escrito en euskera, castellano e inglés respectivamente. No hay traducciones. No hay repetición ni simulacro de repetición. Tampoco hay posibilidad de ver el cuadro entero: habrá quien no conozca uno o varios idiomas y se pierda parte de las explicaciones. Habrá quien domine los tres idiomas y se le escape el sentido preciso de las palabras. Habrá quien lea a través de las imágenes y las letras no le parezcan más que una sucesión de grafías de acompañamiento. Quien sea capaz de percibir todas los detalles de la materialidad del libro pero le falte haber vivido los sucesos. Ni si quiera yo, que he utilizado los idiomas, organizado las imágenes, materializado los detalles y vivido los momentos, seré capaz de tener la visión completa de *Biotracks*, pues me faltarán las percepciones del resto de vosotras.

Biotracks is a book that gathers together most of the art projects developed by Saioa from 2000 to 2014, individually, in collaboration with various artists, cultural players and as a member of several groups and associations such as: 2MAS, Abisal, Domenicas, Foyu, Pripublikarrak, Wiki-histories, EPLC, Plataforma A and Wikitoki.

These artworks are arranged into several working lines: *Cultural Identity & Collective Imaginary*, *Gender & Feminism*, *Mechanisms of Desire & Behaviours*.

Cultural Identity & Collective Imaginary is a conceptual field that takes Basque identity as its starting point to inquire into the categories of the social construction of identity through projects such as: "Euskadi ™", "What is Zumaia for you?", "Andoain 20140", "Transnational" and "The Line".

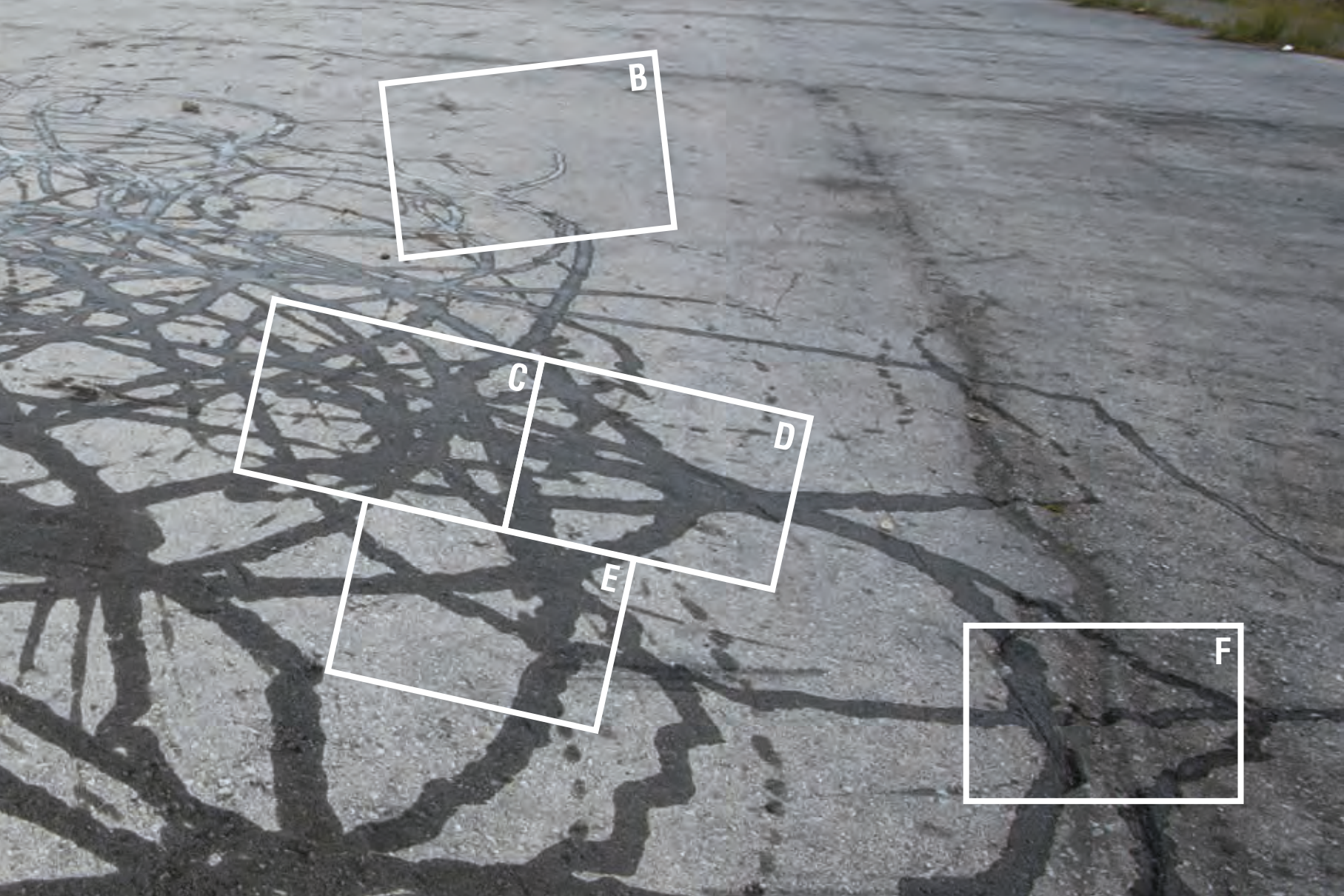
Concerns about *Gender & Feminism* result in projects such as: "Optikak", "Why?", "Cocktellations", "Cookie Makers. Active Memory", "Wiki-histories", "Assault!" and "Toast". They deal with issues of gender invisibilization and legitimacy, the power of historical narratives, the demand for equal opportunities and the false assumption of oppositional binaries.

Mechanisms of Desire & Behaviours relates to the construction of desires, attitudes and behaviours through social structures and across personal relationships. This line covers the following projects: "Casa del Mago", "Landing Desires", "Undisciplined Desires", "Behavioural Choreographies" and "Eromechanics".

These groups of artworks neither happen in a separate nor in a consecutive way but in an overlapping and interconnected way. Art projects tend to escape from categorizations. However, these help to provide a rational approach to them.

stato

Maparen legenda
Saioa Olmoren proiektu artistikoak tipologiatan antolaturik
A- Inkontziente Subjektiboa
B- Publikoak eta Testuinguruarekiko Elkarrekintza
C- Identitate Kulturala eta Imajinario Kolektiboa
D- Generoa eta Feminismoa
E- Desioaren Mekanismoak
F- Prozesu Kolaboratzaileak eta Taldeko Portaerak


B
C
D
E
F

A Foyu

CSEI kodea

Barnea Herrialde Arrotza da

Hamaika Urte Dantzan

Ahoa

gogoak ematen duena egin

atablikoa

katarsia

ezkutatzea eta azalaraztea

sexuala

nuina

hahasi eta zirk tu

xamanikoa

ahozkotasuna

esentziala

ezezaguna exorzizatu

abere-sena

Inkontziente Subjektiboa

A

Hasieran aho, mihi eta hortzak erabiliz ahozkotasunean barrendu nintzen. Gorputza bere muinera murriztuz, harraparitzaz esperimentatu nuen.

Nire erraiak exorzizatzen saiatu naiz hainbat alditan eta hainbat modu ezberdinetan: hezurrekin jolastuz, abestiak kantatuz, objektuak berrantolatuz, irudiak nahastuz eta hitzak murtxikatuz.

Amaieran, patinetan muntaturik, nire historia pertsonala joan nintzen kontatzen ikus-entzunezko hamaika zatiren bidez.

Mihi batetik joan nintzen labaintzen eta honaino iritsi nintzen.

Erdian, nire beroki arrosa irekiz eta azpian nuena azalduz, jendea harritu nuen. Berehalakoak ziren banakako erakusketak egitea zen nire asmoa.

Barnea herrialde arrotza da. Pertsona batzuk turista gisa paseatzen dira lurralde honetatik, eragozpenik sortzen ez dionari bakarrik begira. Beste batzuk, herrialde honen mugetara ailegatzen dira kanpotik, gainditzen zailak diren mugekin topo eginez. Trikimailuak asmatu behar dituzte beste aldera heltzeko. Artea truku bat da, ezarritakoaren gainetik pasatzeko balio duena. Azkenik, herri honetan galdurik daudenak ere badaude, baina horretarako daude eginda labirintoak, ezta?

Joko bat planteatu nien enpresa bateko kideei, fluxu ukiezinak irauliz.

Hemen kodea argitu behar da. Egoera planteatuta dago. Gutunak banaturik daude. Inork ez daki guztiz zer tokatu zaien besteei. Bakoitzak ekintza bat egin behar du, besteen mugimenduei eragingo diena. Baina batek ez du jolastu nahi eta kodea deszifratu gabe gelditzen da.

Espiritu txarrak uxatzeko hoberena abestea da.

"La, la, la, la, la"-ren azpian zegoen gakoa, eta orain mezua interpretaziorik gabe geldituko da. Behintzat honela, bere edertasunaren zati bat ez du galduko.

Irteerako laukira itzultzea ezinbestekoa zen.

Igeri egiten ikastean: "niganaino etorri". Baina helmugara esfortzuz hurbiltzerakoan pertsona pikardiaz urruntzen zen. Katarsia, beti iheskorra.

B

Kexatu!

Emancipator Bubble

Atrakzioen Itzulera

Bideak

Ohitura Desokupatuak

Helmuga Errepidea bera da

Domenica’s Collazione

Hilabeteko Bideoa

erlazionatzeko modu alternatiboak

inertziak hautsi

eraginkortasun eremua zabaldu

elkartrukatu edota eraldatu

egunerokotasunean desegin

Araututakoa zalantzan jarri

esperientziak moldatu

hartzailea miztasuna

norentzat - zerekin - nola - non

ME QUEJO DE
OFICINA - INFORMACIÓ
www.emancipator.org
EMANCIPATOR,
la solución
a tus problemas
de
emancipación
la solución
www.emancipator.org

Publikoak eta Testuinguruarekiko Elkarrekintza

B

Bestearen presentziaz galdetzen nion nire buruari, hori dela eta, arte proiektu bakoitzari nori bideratuta zegoen galdegiten nion.

Nor dago hor kanpoan? Besteak? Baliteke norbera izatea berriro, besteengan proiektatuta. Baliteke inguruarekin elkarrekintza egin nahi izateak, egoera atsekabegarri bati, irteerako eszena bat aurkitzeko modua baino ez izatea. Litekeena da ezetz.

Eta beste horrekiko bortizkeria nabarmen sumatzen nuen egilearen eta hartzailearen artean: nork eman eta nork jasotzen zuen, nork jada zuen jakintzaren jabetza eta nork eskatzen zuen hornitua izatea, nor zirudien emateko gai eta nork ematen zuen behartsua, nor zen ustiatua eta nork ateratzen zuen plusbalioa.

Bat-batean, taldeko dinamika batean rolen irakurketa aldatzen da eta liderra ematen zuena bekatari bihurtzen da.

Igorle eta hartzaileen arteko harremanak frogan jarri nituen: elkarlanean jardunez, pertsonei proposamen batean parte hartzera gonbidatuz, erabakitzeko boterea delegatuz, talde baten barruan iniziatiba bat aurrera eramanez, martxan zeuden ekimenetara nire burua gehituz, inplikazio maila ezberdinak ahalbideratuz eta hainbat arte adierazpenetan publikoa izanez.

Dantzatzen ibili gara denbora guztian: dantza lotuan, soltean, musika jarraituz eta markatutako erritmoari kasurik egin gabe, dantzarako pistan lagun askorekin, bakarrik eta ikusle bezala aulkitik begira.

Pertsona bakoitzak rol ezberdinak jokatzen ditu eta batzuek ezarritako sistemarako “komenigarriagoak” dirudite.

Erresistentziak garatzeko beharra... eta moduren batean, hori engranajearen zati bat ere izatea.

Artearen zirkulu mugatutik ateratzeko, publikoak zabaltzea zen asmoa. Komunikabideetako formatuak erabiltzea, taktika bat.

Ondo pasatu dugu elkarrekin baina zure gusturako arraroegia nintzela sentiarazi didazu hainbat alditan. Agian markorik gabe ibiltzen direnei hori gertatzen zaie.

Jendearekin harremantzeko moduak anitzak dira eta askotan logikoenak eta gogokoenak ez dute balio. Beste ibilbide batzuk behar dira.

Pilota bota eta itzultzen bazen, buelta nolakoa zen behatu. Beste batzuetan pilota solte utzi ea zer gertatzen zen.

C
Andoain 20140
Marra
Zer da Zumaia zuretzat?
EuskadiTM
E21J
Transnazionala

naturalizatutako artifizioak

irudikari erradikala

etiketak, kokatzeko tresnak

mugarriak

tipustarriak harremanetan

estereotipoak

neziketa

amankomuna

kategorien kartzela

ezberdintzen galtuena

identitateen palinpsestoa

arteleku
RANSNACIONA

Identitate Kulturala eta Irudikari Kolektiboa

C

Badaude gai batzuk errepikakorrak direnak. Identitatearena horietako bat da.

Nor naiz ni eta "ni" horrek, zer tankera hartzen du? eta bihurriagoo, nik kontrolatzen dut ala beste modu batera moldatzen da?

Nortasuna garrantzitsua den toki batean zaude, nortasun-adierazpen esanguratsuez inguratuta. Konturatzen zara horrek zuregan eragina baduela eta zerzelanzergatikzertarako galdetzen diozu errealitateari.

Emozioaren bitartez bideratuko zaitut. Zure ongizateagatik da. Guztien ongizaterako da.

Eta hemen (nire gorputzean, nire etxean, Bilbon, Bizkaian, Euskal Herrian, Espainian, Europan eta mundu globalizatu honetan) gertatzen denaren zati bat beste egoera batzuetara ere estrapola daiteke modu sistemiko batean. Beste zatirik ez.

Armarri bat berregin, Andoain herriaren irudikapen gertuagoko bat egiteko. Zer eramango zenuke hobe zure kamisetan: zure herriaren armarria ala zure musika taldearen logoa? Urte batzuk geroago armarri bera beste komunitate baten identitatea irudikatzeko erabili, Wikitokin.

Irudikapen kolektiboak teknologia bat dira, portaeraren teknologia bat, guztion artean eraiki eta deseraikitzen duguna. Askotan egitura sozial zehatzek banakakoek baino baliabide eta tresneria gehiago izaten dute irudikapenak moldeatzeko.

Komunikabideak, esparru publikoak, epe luzerako estrategiak..., hauek ere neure treneria artistikoa izango dira.

Ezarritako irudikariak eta ezarri gabekoak. Tartean jolas bat, zirrikituek eskaintzen dutena.

Nola irudikatuko zenuke zure herria? Eta emaitzarekin ez bagara identifikatzen, itxuragabekeri bat bezala egiten bazaigu, gurea bezala onartzeko gai izango gara?

Asmoa garbi izanda hautaketak errazagoak dira, errealitatearekin negoziazioan gauzak sinesten dituzun eremuetara bideratzeko.

Amets, zure hegazkina lurreratu zenean ez zintudan emandako argazkian ezagutu, baina zure presentzia argazkiarena baino nahiago dut.

D

Wiki-historiak

Koktelazioak

Zergatik?

Optikak

Galleterak. Oroimen Bizia

Eraso!

Topa

testuinguru ukiezina aldatu

normalizatuta deseraiki

eskubideen parekotasuna

oposatutako bitarren, suposizio faltsua

oinordetzaren funtzioa

aukera ez-hegemonikoak

Historia bereganatu

zenbaketen balioa

ikuspegiaren indarra

artea eta aldarrikapenak

kexak legitimatu

borroka

jabekuntza kontzientea

artibismoa

arauak kolokan jarri

GALLETERAS

Genero eta Feminismoa

D

Genero rolen banaketari buruzko kezka, etxetik nekarren, ez modu intelektualizatu batean baizik eta egunerokotasunean murgilduta bizi izanagatik, inguari begiratzeagatik, alboan gertatzen dena harriduraz jasoz.

"Zergatik?" hasteko modu bakarra zen. "Nola?" jarraitzeko aukera konprometitua. Amaiera esaldirako, oraindik ez da garaia. Hizki solteak, eta goxoa izan daitekeen doinu bat besterik ez dugu.

Taldean artegatasunak partekatzea bizigarria, indargarria eta hunkigarria da.

Astean behin biltzen ginen eta denbora ematen genuen, istorioak elkartrukatzen, barreak botatzen, haserreak azalarazten eta estrategiak makinatzen.

Proiektu bakoitzean komentatzen genuena gure portaera berezkoetara eramaten genuen edo eramaten saiatzen ginen.

Batzuetan zure burua zure printzipioen kontran joanez harrapatzen duzu. Borondatea eta ekintza kontzienteak ez dira zure ekintzen jabe bakarrak.

Gure bizitzak beste bizitzetara konektatuta zeudela argi geneukan, horregatik beste emakume batzuk bilatu genituen konplize bezala gure proiektuetan.

Armiarmaren sarea oso urragaitza eta ahula da aldi berean.

Gakoa ez zen arte eremura bakarrik mugatzea, gure eragin-esparrua ez genuen artearena bakarrik kontsideratzen. Artea gure medioa izanik, tresneria ez zen diziplinetakoa soilik izango.

Tresnak eta helburuak egokitu. Medioa mantendu.

Artearen funtzioarekin topo egin dugu. Naturalizatutako funtzioekin eta bestelakoekin. Feminismoaren aldarrikapenak beste "bestelakoak" horretan kokatua izango zen hainbat kasutan.

Gauzak ez dira beti aurrerantz joaten, atzerantz ere badoaz: gorantz, beherantz, ezkerrerantz, eskuinerantz eta modu herratu batean, indarra kentzen.

Kontuz ahitzearekin. Hori ere sistemaren estrategia bat da, eta horretarako prest egon behar dugu.

Tirainari aurre egiteko hoberena ur-lasterraren kontra igeri egin beharrean, paraleloan egitea da.

E

Diziplina gabeko Desioak

Ezkutatutako Desioak

Futurize: Desioak Puzten

Desioak Aztarrikatzen Aztiaren Etxean

Eromekanika

Desioak Lurreratzen

katearen amaierako desioak

nahi instrumentalak

sistema konplexuak

pizgarria

konexio ardatzak

engranaje disidenteak

makineria soziala

zigorra

Desioaren Mekanismoak

E

Gure ekintzen motorraren bila, lehenago desioez galdetu egin behar izan nion nire buruari.

"Aztiaren etxean" sartu zara. Zer ari zara bilatzen? Zerk ekarri zaitu honaino? Kuriositateak agian? Gozamen bila zatoz? Esperientzia hunkigarriren bat izan nahiko zenuke? Ala artearekiko grin kontzeptual batek gidatu zaitu?

Pertsona ezberdinek, artea, gauza ezberdinetarako erabiltzen dute: besteen mirespena lortzeko, norberaren autoestimua lortzeko, dirua edo prestigio soziala irabazteko, beste pertsona batzuekin erlazionatzeko, trauma batzuk konpontzeko, testuingurua ulertzeko… Normalean ez da elementu bakar bat izaten gidatzen gaituena, baizik eta horiek eta beste batzuen arteko nahaste bat, neurri ezberdinetan.

"Zer desiratzen duzu?" galdera zuzena egitea ez zen egokia katea-amaierako desioak erauzteko. Beste zeharkako modu batzuk bilatu behar dira horretarako.

Artistak artean bilatzen duenaren arabera, bere inguruarekiko erlazioa mota batekoa edo bestelakoa izango da.

Desioa zoratzea zen plana, jolasa zen bidea. Araututa zegoenetik ateratzea, eta horrela beste egoeretara ailegatzea. Baina jolasek ere arau inplizituak badituzte… badago jolasak ulertzeko modu bat, bai eta haientzako denbora eta espazio zehaztuak ere, beren botere basatia murrizten dutenak.

Zenbat esfortzu egiten duzu zure desioak lortzeko? Zer egiten duzu zure desioekin? Han egotearekin nahikoa duzu ala haien bila zoaz determinazioaz? Determinazioaz joateak zer sortzen du zugan?

Ceciliak bere istorioa kontatu zidan. Behin bere aitak biolin bat oparitu zion. Ez zekien zergatik oparitu zion, berak ez baitzuen biolinik jotzen, baina gustatzen zitzaion aurrean izatea, nahiz eta jotzen ikasteko asmorik ez izan Desioak bezala, han izatea gustatzen zitzaion, ez lortzeko, baizik eta haien existitentziaz disfrutatzeko. Denboraldi bat eta gero, biolina desmuntatu, zuriz pintatu eta berriz muntatzea erabaki zuen, ekintza artistiko gisa.

Determinazioaz joango naiz gizarte honen barruan garatutako desioen bila.

Oso komenigarria zara guretzat.

F

Bitxikerien Kabinetea

Peru, Panpina Bidaiaria

Kooperamor

Zure Animoko Mezua Hemen

Portaerazko Koreografiak

fluxu libidinosoak

eginbeha banaketa

taldek dinamikak

inplikometroa

agindua bete

olak esleitu eta onartu

emozio-egoera zehatzak bultza

gatazkak k ondu

BILBO
ENTRA
NO PREGUNTES

Prozesu Kolaboratzaileak eta Talde-Portaerak

F

Artean lan egiteko talde-prozesuak nahiago izatea apustu ausarta da, arte-sistema eremu konplexua baita. Bere marka propioa eta kontrolatuta eraikitzen duen artista komenigarriagoa da sistemarako: estilo ezaguna, koherentea eta denboran zehar mantendua balore ekonomiko bihurtzea errazagoa delako. Banakoak ekoizpeneko egitura minimo bat izanda, malgutasun osoz, egoera latzetan errazagoa du aurrera joateko. Baita ere errazagoa da jasangarritasuna diru-kopuruen arabera. Bestalde, esparru atomizatu batean ez dira aurkitzen behar diren baldintzak (kultura, asmoak, heziketa) arazo komunei edozein elkarketa ahaleginen bidez aurre egiteko.

Agurrak, musuak, besarkadak eta goraintziak modu bizi batean eginez, giroa berotu egin genuen.

Prozesu kolaboratzaileen denbora (harremanena, elkartzearena, gauzak bizitzearena) ez da normalean ikus-entzunezko artearen denbora (emaitzak jarraitzen du gakoa izaten). Artista bezala moldatzen zara, eremua moldatzea lortzen duzu; modu taktiko batean aukera-uneak aurkitzen dituzu edota epe-luzeko estrategia diseinatzeko eta aurrera eramateko gai izaten zara.

Auzokide komunitate baten fatxada bat abiapuntutzat erabili genuen, hiriko biztanleak animatuko lituzkeen jarduera-kolektibo bat martxan jartzeko. Gure kabuz esperimentatu, auzokideak inplikatu, publikoa limurtu. Izar iheskor bat, ala nork bere harri-koskorra ekartzen duen prozesu luzeago bat? Bigarrenarekin sakontzeko asmoa.

Naturalizatutako eta barneratutako jarrerak azalarazi, jolasaren bidez diziplinarik gabeko ekintzak esploratu, ikasitako portaerak eraiki eta deseraikitzera jolastu, portaera disidenteak izan eta probokatu.

Akzioa–erreakzioa praktikatu genuen eta adostutako momentu batzuetan jarraibide sekretu batzuk bete genituen, portaerak koreografiatzeko asmoz.

Abiapuntu bezalako egoera bat diseinatzea, ondoren, modu inprobisatu batean, bere kabuz gara dadin.

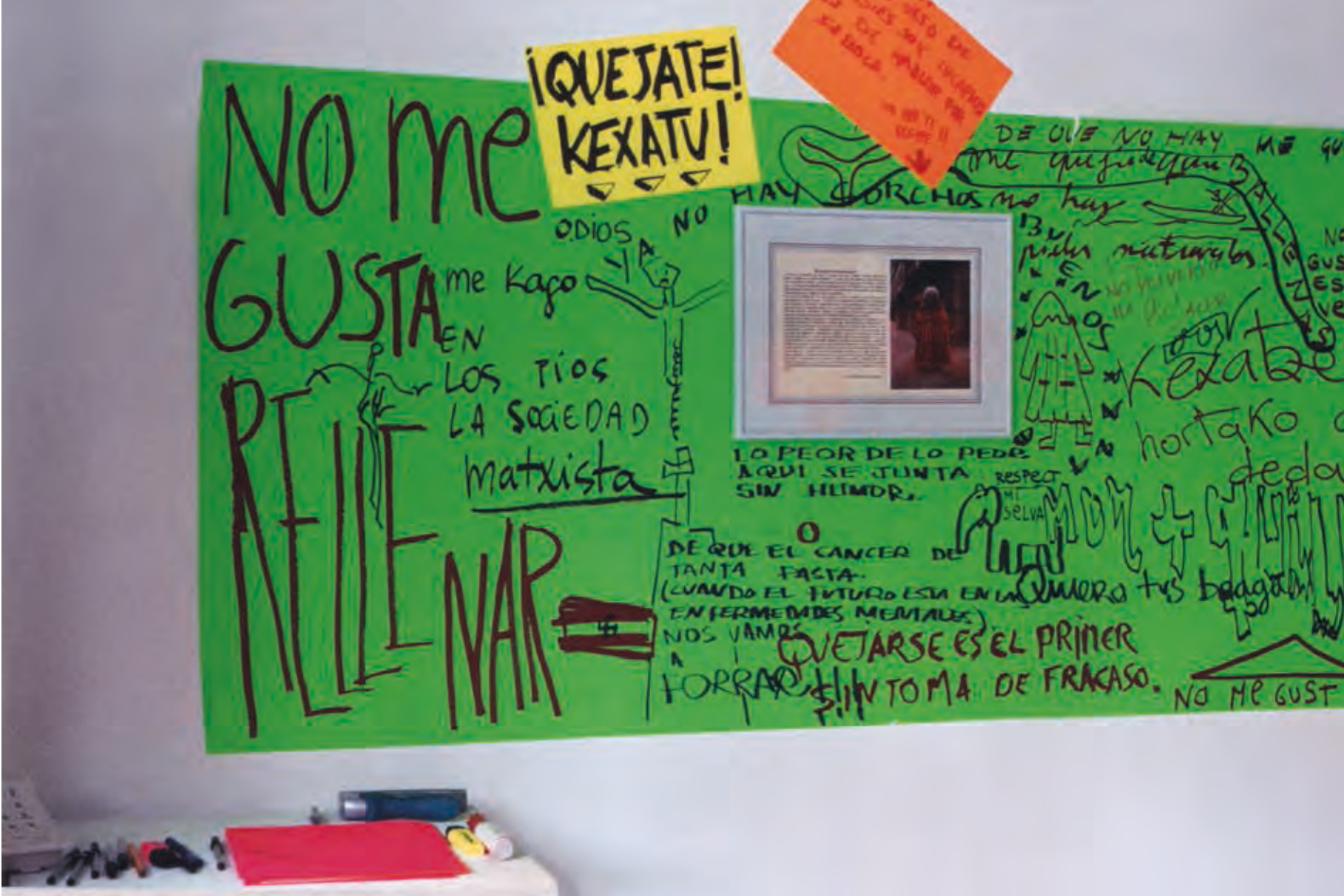
Zu akitaniar berde bat izango zara, zu gorria, zu horia, zu urdina, zu muga ikustezinen zaindaria, zu afektuen kontrabandista… rolak banatu eta banatutakoak ere guztiz jarraitu ez.

Giza espeziea behatu, aztertu, ulertu, eta horrekin nola erlazionatzen jakitera iritsi.

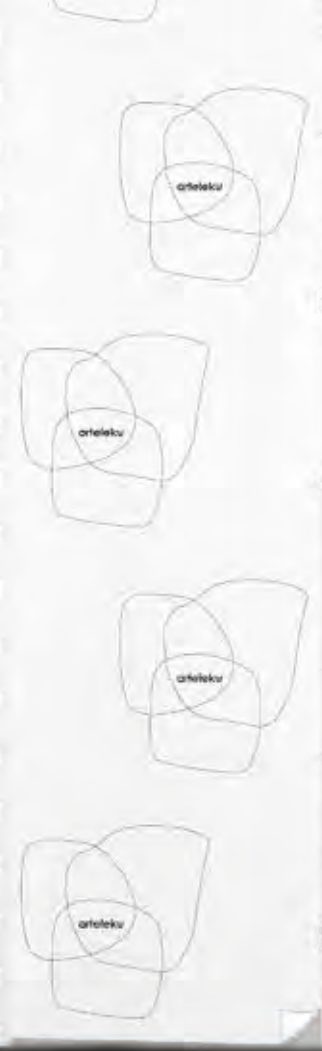
Pertsona baten tamainako panpina bat, talde batean sartu misio ezjakin batekin.

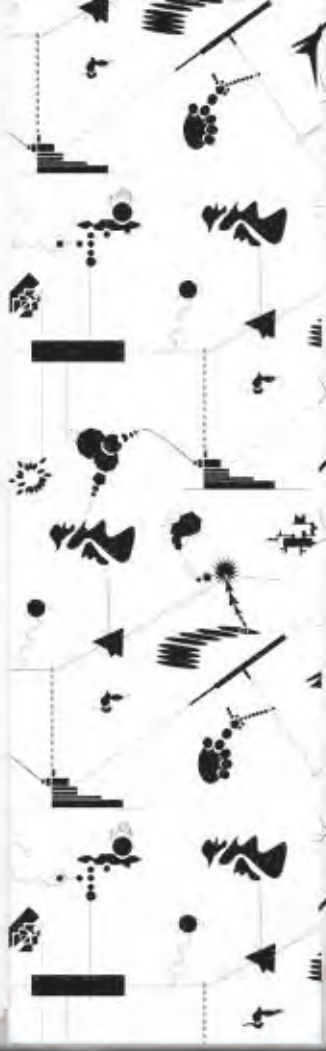
ecos

Domenica's Colaz
GRATIS


¡QUEJATE! KEXATU!
NO me GUSTA
RELLENAR
me Kago EN LOS TIOS LA SOCIEDAD matxista
ODIOS
NO HAY
LO PEOR DE LO PEOR AQUI SE JUNTA SIN HUMOR.
DE QUE EL CANCER DE TANTA PASTA.
(CUANDO EL FUTURO ESTA EN LAS ENFERMEDADES MENTALES)
NOS VAMOS A FORRAR
QUEJARSE ES EL PRIMER SINTOMA DE FRACASO.
NO ME GUST

arteleku
leku
arte





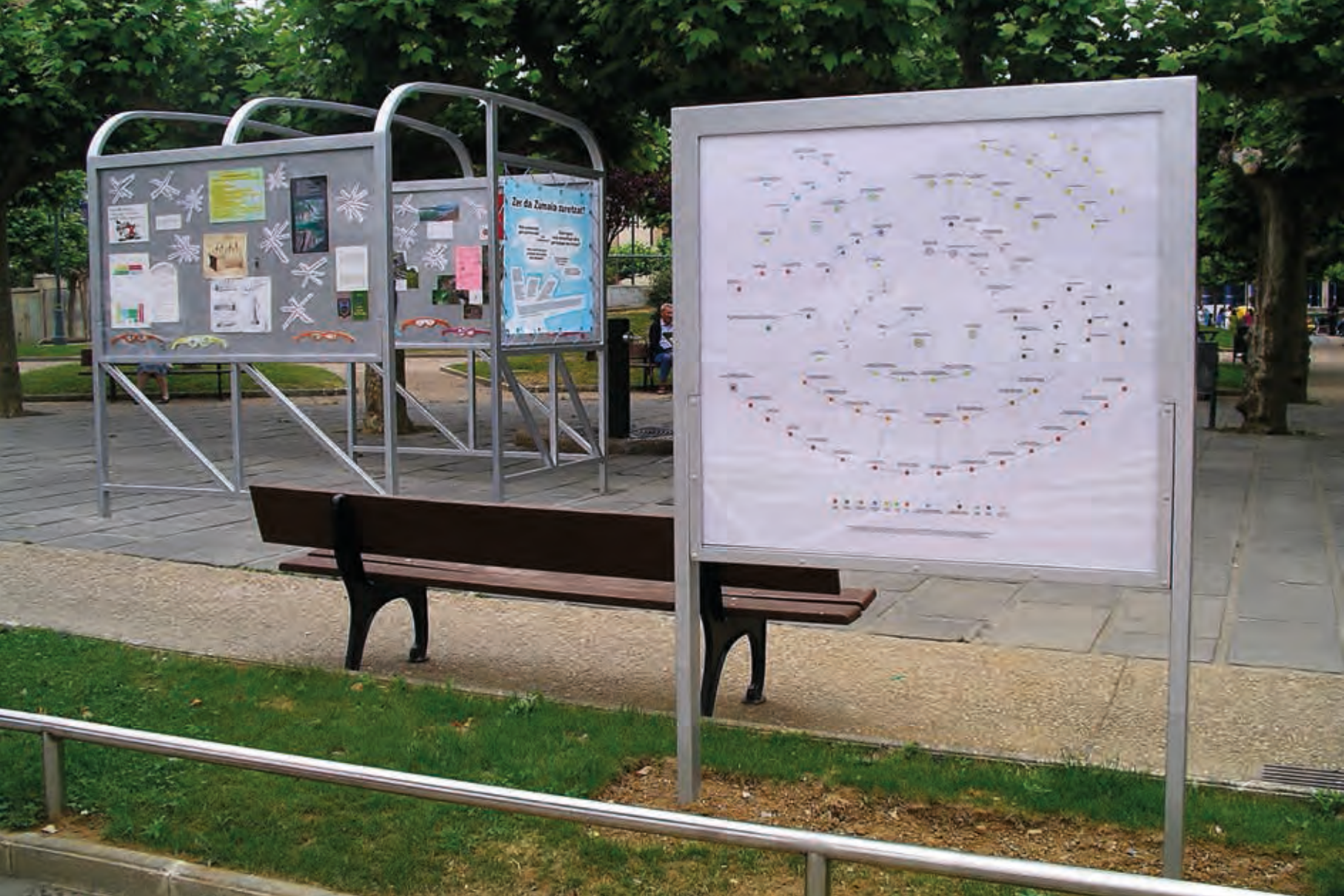
arteleku
arteleku

KOLA

EUSKADI

YO TAMBIÉN SOY EMANCIPATOR, ¿Y TU?
emancipator bubble
emancipator bubble

FOYU
I FOYU MORE
FOYU
I FOYU MORE
FOYU
I FOYU MORE
CORTEFA
CDR
I
FOYU


Zur da Zumaia turetan!

años luz
años luz
ktelazioal
ure koktelazio
ure identitatea

¿Qué elementos te parecen representativos de Andoain?
Escoge entre los elementos que hay en la mesa o crea los tuyos propios.
Puedes quitarlos del escudo dorado mediante imanes.

¿Por qué a las jugadoras del Athletic de Bilbao no les pagan y sus homólogos hombres cobran millones?

¿Por qué distinguir como esferas separadas lo público y lo privado?

POR QUE SOMOS MAS ¡¡LIBRE ASI!!

¿Por qué las niñas reciben nacidas vestidas de azul y las niñas de rosa?

Por qué los niños reciben nacidos vestidos PITITO y otros POTOTA?

¿Por qué los hombres son tontos?

¿Por qué las niñas van a la playa con una toalla que hace "topless" sin que se vea nada?

¿Por qué la mujer no AYUDA EN CASA y SE CUENTA CUANDO DA LA GANA?

publikarrak

Oroimen bizia
GALLETERAS
Memoria Activa
Chiquilín

DESIDERI NASCOSTI. Quali sono i tuoi?
HIDDEN DESIRES. Which are yours? Feel free to

liniamodular

I
the Severn
a much mor

DESITA
ACIÓN DE TIEMPO DE OCIO
THE CLOCK-WATCHER

arte

Valdeland Kaffee
Valdeland Kaffee

TRANSNACIONAL

LO
COREOGRAFICO

LO
COMPORTAMENTAL

LO
CONTEXTUAL

PLANEAR
IMPROVISAR

L'ART EN GUERRE
Historiaren istorioak
Historias de la Historia
Stories of History

TOCAME
OTRA
OS NECESITAMOS
HIPER
DANI
ME FLIPAAA
TU FLOW
WHY
NOT
AUPA LA FUNDI
ESO MOLA
NO
YA
ES
EGRO

INTERSTICIOS ENTRE EL YO Y EL OTRO

Xabier Sáenz de Gorbea

Es impresentable y no sé si ingobernable. Se apasiona por todo lo que la rodea y su curiosidad puede llegar a constituir una construcción mental hecha de risas y generosa ironía.

Se escribe un texto igual que uno anda. La ruta la traza cada cual. Luego viene la certeza de que es mejor compartir con los demás. El referente de Saioa Olmo siempre es un camino sobre el que deben tejerse las redes multiplicadas de los cruces interdisciplinarios.

Proyectar puede ser fácil, cuando uno está solo consigo mismo. Lo difícil es incitar a desarrollar sus capacidades y ayudar a mejorar y ser mejorado, descubriendo posibilidades y modos de relación.

Pero tomar consciencia y tener distancia, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Tampoco es una cuestión que se hace sin auténtico compromiso. Se trata más bien de un reto que tiene que ser permanente. Hay que estar siempre a la expectativa para dejarse arrastrar por la corriente de la acción y saber aprovechar la riqueza de una realidad en tránsito continuo.

Su papel sirve para dejar huella, pero necesita una actitud que implique a los demás. Y eso lo sabe muy bien una artista que siempre solicita que sus ideas puedan ser puestas en práctica por aquellos que la acompañan. Es como trabajar sin red y en directo.

La travesía no es corta y se prolonga sorteando dificultades hasta consolidarse. Está para quedarse, pese a que muchas obras son efímeras y bastantes están condenadas a desaparecer. Un modo de constatar que el recuerdo es tanto o más poderoso que el mismo hecho que lo provoca.

Está la diversión y el humor. Pero también la interrogación, el cuestionamiento y la conciencia de sí. Una gozosa algarabía que sueña alternativas mientras teje recuerdos y obliga a pensar. Experiencias alternativas que innovan y reverdecen. Un rosario de energías y capacidades.

La reflexión tiene estas cosas. Una rápida meditación y sale disparada como el rayo para llegar antes que la flecha. Es así como trabaja. Sin apenas distancia entre lo planteado y un resultado que alcanza a lo social. Un tirarse en tromba y sobre la marcha. Ir tejiendo, sin preámbulos ni cortapisas edulcoradas.

“Una rápida meditación y sale disparada como el rayo para llegar antes que la flecha. Es así como trabaja”

La labor en común puede desvanecer el yo de la artista a través de los muchos flecos a los que se somete. Y es que la mayoría de las obras son proyectos realizados junto a otros. En los que la autoría es compartida y el sujeto puede ser subsumido por los del resto. Es por eso que a su alrededor va creando una constelación de grupos y subgrupos de trabajo. Sin embargo, compagina la realización de una obra personal con aquella otra en la que sobre todo se comparten experiencias y sensaciones. Una especie de disolución del ego que no obstante se multiplica a través de los ecos ajenos.

Desde el anhelo del juego interactivo lo que cuenta al fin son los tramos cubiertos, el asumir responsabilidades y la función de catalizar experiencias. No uno sino varios pasos adelante, emerge el encuentro de lo que va a llegar. Mientras que Saioa Olmo está en tránsito o a la espera de la siguiente acción, siempre puede surgirla otra propuesta y el reto de nuevas implicaciones que incitan a ser vividas.

Según uno se aleja, los hechos compartidos penetran en el soliloquio. No importa demasiado. Es verdad que los trazos se hacen más gruesos y tienen menos detalles. Pero queda el vapor de los momentos transcurridos. Siquiera esto. Todo lo sólido siempre acaba por transformarse en aire.

“Una especie de disolución del ego que no obstante se multiplica a través de los ecos ajenos”

ESTELAS EFÍMERAS

María Mur Dean

El arquitecto Franceso Careri en su libro *Walkscapes. El andar como práctica estética* nos pide que revisemos el mito de Caín y Abel y la primitiva separación entre nómadas y sedentarios que traería como consecuencia dos maneras distintas de habitar el mundo y por tanto, de concebir el espacio. Caín se dedica a la agricultura y Abel al pastoreo. Caín puede identificarse con el homo faber, quien trabaja y se apropia de la naturaleza con el fin de construir el mundo materialmente. Mientras que Abel, al realizar un trabajo menos fatigoso, puede ser aquel homo ludens, que juega. Abel experimenta y construye un primer universo simbólico sobre sí mismo. El acto de andar, sostiene Careri, está por tanto, asociado desde sus inicios con la creación artística y esta especie de pereza lúdico contemplativa está en la base de la *flânerie* antiartística que cruza todo el siglo XX.

Esta división de dos elementos, es en realidad una construcción y las línea divisorias, como casi siempre, son ambiguas. El nomadismo se desarrolla en contraposición, pero también en ósmosis, con el sedentarismo. Como nos dice Maite Larrauri en *El deseo según Deleuze*, para que la vida circule y devenga, hay que poner en movimiento el territorio, emprender líneas de fuga. Convertirse en nómada. Pero nómada no es el exiliado, no es quien debe abandonar su territorio, sino quien está continuamente moviéndose porque justamente lo que no quiere es abandonar su territorio. Ser nómada es emprender movimientos de desterritorialización, es salir fuera de nuestra identidad fija, reificada. Lo importante, no es si soy mujer sino si "mujereo" porque "mujerear" es uno de los movimientos vitales que pueden avanzar a través de mí. La lógica de la vida no es la lógica del ser sino la del devenir.

Desde consonni, productora de arte contemporáneo de Bilbao, procuramos utilizar la estrategia de la Pantera Rosa de Gilles Deleuze y Félix Guattari como fórmula de acción. El mimetismo, el camuflaje, es producto de una lógica binaria. La Pantera Rosa no imita nada, no reproduce nada, pinta el mundo de su color, rosa sobre rosa, ese es su devenir-mundo para devenir imperceptible, asignificante, trazar su ruptura. No se trata de huir del mundo sino que el mundo huya. Es por tanto una estrategia de empoderamiento que el arte puede activar ya que el arte es capaz de generar imaginario y de impactar sobre la realidad, no tanto representarla sino devenir esa realidad. Y quizás así no transformemos el aparato de producción (o sí) pero desde luego, nos transformamos, nos afectamos cada una de nosotras. Nos dejamos contagiar.

"La Pantera Rosa no imita nada, no reproduce nada, pinta el mundo de su color, rosa sobre rosa, ese es su devenir-mundo para devenir imperceptible, asignificante, trazar su ruptura"

Hacer como la Pantera Rosa es borrarse. Deshacer o borrar esos estratos de contornos fijos es permitir conexiones, circuitos, tránsitos, devenires, temblores, trayectos. Dejamos estelas tras nuestro paso, líneas que describen el movimiento de un cuerpo que se mueve, rastros efímeros muchas veces en forma de recuerdos, vivencias, experiencias. A lo largo del tiempo, el comportamiento de cada ser lleva un curso, un movimiento que deja cierta rastro apenas perceptible. La manera más habitual en la que nos empeñamos en evaluar la llamada trayectoria profesional sería a través del currículum que se basa en la acumulación. En el arte, fundamental es la colección de proyectos, exposiciones, presencia en ferias, bienales… eventos legitimados de cierta envergadura. Pero siempre, lo más interesante habrá sido lo que haya sucedido "entre". Más importante que los puntos de salida y de llegada, suele ser ese trayecto, esa estela imperceptible, inasible. No es siempre más interesante quien más acumula, ni más vital quien más viaja, por trabajo o como turista, quien cambia de domicilio o de amante continuamente. El rizoma no abandona un territorio para ocupar otro, sino que conecta nuevos territorios y los invade con su color, con sus formas, con su perfume cambiándose y fusionándose con los colores y perfumes de lo invadido. Precisamente, "te la juegas en las distancias cortas" es slogan de una famosa colonia de hombres, Brummel. Y puede ser una cita feminista, ya que es en ese espacio pequeño entre cuerpos donde se hace política, en el día a día donde los grandes discursos se encarnan.

Estelas efímeras pero intensas, que quedan de las diferencias distancias cortas que he compartido con Saioa Olmo. Momentos en los hemos tenido oportunidad de trabajar muchos de los conceptos aquí presentados. Intrahistorias que no aparecerán en los catálogos que hablen de "Optikak" (Pripublikarrak, 2006), "Coctelaciones" (Pripublikarrak, 2006), "Galleteras. Memoria Activa" (Pripublikarrak, 2007), "Vuelven las atracciones" (consonni, 2007). Lo más importante quizás sea el presente marcado por aquellos trayectos andados, percibidos, vividos conjuntamente y lo que queda por andar.

"es en ese espacio pequeño entre cuerpos donde se hace política, en el día a día donde los grandes discursos se encarnan"

MOVERSE COMO UN SIN TECHO O CUANDO SE CAMINA POR LA NIEVE

Diego del Pozo Barriuso

Uno de los asuntos más complejos para un artista es organizar su estructura productiva, pero más allá de la propia organización, lo complejo e importante es qué idea de producción maneja y aplica en su trabajo. Esta noción es la que va a determinar lo que realmente produzca, o quizá reproduzca…, y en este último caso ¿estaríamos hablando realmente de un creador, de un imitador, o de un cómplice con intereses ajenos a lo propiamente artístico?

Tal y como han anunciado las lógicas del capitalismo cognitivo, el artista desafortunadamente se ha convertido en un importante exponente de la llamada personalidad neoliberal. Entre otras tendencias, se ha institucionalizado el desarrollo de una "buena trayectoria" de forma creciente entre los artistas jóvenes. Así, el artista parece haber encarnado una existencia precarizada flexible que se autoexplota, es explotada y que incluso explota a otros, para alcanzar los estándares que garanticen el éxito y la distribución de su trabajo, y cumplir de paso con las exigencias de las élites intelectuales de cada momento.

Acontece aquí el asunto de "lo programático", pues el artista parece que debiera cumplir con el programa de aquellos que controlan el sistema, más que con sus propios deseos, más que con la tarea de señalar otras forma de ver, interpretar y transformar el mundo. La herencia del artista romántico (nunca superada) fusionada con la noción vanguardista de autoría, la nueva personalidad neoliberal, y el cambio de paradigma generado por las tecnologías digitales, han producido tal presión sobre la última generación de artistas, que muchas veces sus potencialidades se trastocan dramáticamente cuando ansían obtener el reconocimiento que los permita poder seguir produciendo… Inevitablemente aparece aquí el asunto de las funciones y responsabilidades de los artistas, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿para quién? trabaja un artista…, pero especialmente ¿qué puede un artista?

Aunque sabemos que Walter Benjamin y Gilles Deleuze también han sido convertidos en autores programáticos, ello no invalida la relevancia que siguen teniendo hoy algunas de sus ideas. La reflexión de Benjamin sobre el artista como productor cultural plantea cómo éste, además de producir algo, tiene la capacidad de intervenir en el proceso o en la misma cadena de producción, hasta el punto de modificarla, más allá de evidenciar como funciona. Por otra parte, Deleuze pensó en profundidad en la idea de trayecto, asociada a la de trayectoria, en su relación al uso y producción de las imágenes: "la imagen no es sólo trayec-

"Acontece aquí el asunto de 'lo programático', pues el artista parece que debiera cumplir con el programa de aquellos que controlan el sistema"

to, sino devenir. El devenir es lo que sustenta el trayecto, como las fuerzas intensivas sustentan las fuerzas motrices. (…) Se comprende perfectamente por qué lo real y lo imaginario tenían que superarse, o incluso intercambiarse: un porvenir no es imaginario, como tampoco un viaje es real. El devenir es lo que convierte el trayecto más mínimo, o incluso una inmovilidad sin desplazamiento, en un viaje; y el trayecto es lo que convierte lo imaginario en un devenir. Los dos mapas, el de los trayectos y el de los afectos, remiten uno al otro."[1]

De modo que si aplicamos estas ideas a una trayectoria vital y productiva, un porvenir es inminentemente real, se construye paso a paso con cada porción del presente. Y muchos viajes radicales se pueden hacer con muy poco y sin apenas moverse, produciendo algo así como una inmovilidad activa comprometida con el contexto cercano. Por tanto, no estamos hablando de una trayectoria atravesada solo por la idea de progreso, cuyo premio es pasar a quienes están por delante. La trayectoria de la que hablamos necesita de un movimiento, que no siempre implica un desplazamiento, pero si el deseo y la necesidad de transformación. Una trayectoria que dibuja una subjetividad que otea el territorio, que quiere experimentarlo, afectarlo y verse afectada por él. Sus tránsitos y recorridos suponen asumir riesgos, que pueden incluso llevarnos al borde de precipicios, o a experimentar el dolor de pasar por territorios baldíos y duros. Aquí, el mismo Deleuze nos ofrece poderosas imágenes al hablar de espacio suave: un espacio que está motivado por una constante referencia al medio ambiente inmediato, como cuando estamos navegando o atravesando una extensión de nieve o arena, o cuando una persona sin techo se mueve por la ciudad aferrándose a un contacto directo sin comodidades.

Al caminar y avanzar entre la nieve, aún yendo acompañado, nadie nos lleva, nadie nos dirige, nuestro propio cuerpo es el que se desplaza, no hay atajos pues los pies siempre topan con la nieve, un paso detrás de otro nos hacen avanzar, sentir y percibir todos los elementos del territorio que vamos empujando. También en la dificultad, cuerpo y mente activan los saberes de la experiencia, cotidianos, invisibles y alternativos que aprendimos de muchas personas que nos afectaron y consiguieron transformarnos.

Si bien no siempre se pueden atravesar todas las latitudes al ras del terreno, más que nunca los productores culturales hoy se han creado la necesidad de llegar a una meta idealizada sin transitar el territorio, sin experimentarlo, sin comprender los intereses y precios que individual y colectivamente se imponen para llegar a la misma.

Al final, si uno no quiere engañarse frente al acontecer programático, emerge inexorablemente la necesidad de mantener en guardia una negociación con los deseos propios, así como con los deseos de los otros, y mucho más, ya sean cercanos y no cercanos, con los deseos que se viven en el mundo.

"Una trayectoria que dibuja una subjetividad que otea el territorio, que quiere experimentarlo, afectarlo y verse afectada por él"

1 Ver: Gilles Deleuze; *Crítica y clínica*. Anagrama, Barcelona 1996. Pág. 104.

ELOGIO DEL DESEO (Notas para Saioa Olmo)

Santigo Eraso Beloki

El ser humano es el único en cuya vida siempre está en juego el deseo. Vivimos, de una forma u otra, permanentemente en crisis, entre episodios puntuales de entusiasmo y otros de insatisfacción; en una especie de extraño viaje hacia una arcadia ideal, donde cuando apenas conseguimos articular cierto modo de vivir, este se vuelve obsoleto; en un estado de contingencia, donde la fortuna o la adversidad son las dos caras de una existencia que no podemos controlar y en la que el principio de realidad, como declama el poema de Luis Cernuda, es un sello que clausura todas las puertas del deseo.

Vivir y saber vivir depende, por tanto, de la posibilidad de habitar en el interior de las innumerables contradicciones que se manifiestan tras nuestra inestable existencia. Ante esa fragilidad humana tan solo cabe reafirmarse en las múltiples posibilidades que nos otorga el enigma de la vida, porque allí donde hay contradicción hay fuerza vital, deseo de superación y transformación; signos de lo que está plenamente vivo, que permiten la recuperación de ese eros agónico, como potencia capaz de construir o, lamentablemente, destruir el mundo que habitamos.

En lo que me concierne, el arte siempre ha sido, además de la mejor herramienta del deseo y la construcción de subjetividad, una forma de pasión que lo engloba todo; una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. El arte permite crear nuevas vinculaciones simbólicas con el mundo, reconfigurar nuestros lenguajes y escribir narraciones inéditas; y, por mucho que a algunos les apasione negar su valor, permite rescatar todo aquello sobre lo que la mirada contemporánea, cada día más inmoral, pretende deslizarse con la más absoluta indiferencia.

Maite Larrauri, en su ensayo *El deseo en Gilles Deleuze*, señala que l*s creadores son como buceadores: se meten en la vida, descienden hasta lo más profundo y salen a la superficie casi sin aire en los pulmones. Arriesgan su propia salud en aras de establecer otros vínculos con la realidad.

De alguna manera, Arteleku, el centro de arte y cultura contemporánea donde conocí a Saioa Olmo y que dirigí durante veinte años, fue también como un pequeño mar o una tierra de nadie, de tod*s y de cualquiera, donde l*s artistas pudieron explorar y activar sus aspiraciones creadoras. Hay instituciones que nacen conforme a un prototipo, y otras que en su devenir construyen su propio modelo que se va configurando sobre los aciertos, los errores y las contradicciones

que produce. Este fue el caso de Arteleku, que constituyó una experiencia inaudita y singular en la geografía de los espacios artísticos y culturales. Su crecimiento, siempre flexible, se vehiculó mediante la suma de sensibilidades especiales, muchas veces extraordinarias, y su conjunción con un modelo de funcionamiento en permanente vigilia autocrítica.

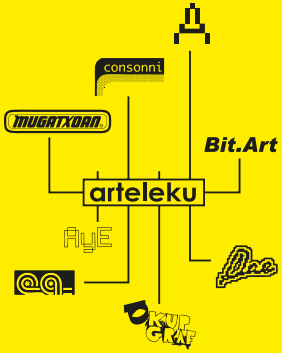
Aquella experiencia de gestión también se sustentó, sin ninguna duda, sobre una extraña confluencia entre autonomía institucional, libertad artística y deseo que, como algún día dijo Juan Luis Moraza, configuró un espacio transversal inter-pasional, donde toda acción se planteaba como un "a través" (no fue casualidad que *Zehar* fuera el nombre de nuestra revista, que primero coordinó Maya Agiriano y después, durante muchos años, Miren Eraso Iturrioz); un devenir tiempo/espacio que no podía fundar, ni constituir, ni siquiera limitar nada, ni determinar ninguna autoridad, ni orden artístico. Arteleku fue un conjunto de experiencias, algunas nombrables y memorables y otras muchas innombrables, pero no menos importantes, que tan solo existieron en tanto en cuanto fueron susceptibles de ser cruzadas, en tanto que eran un lugar de encuentro entre la experiencia, el conocimiento, la vocación pedagógica y la práctica creativa.

Tanto es así que en ese devenir historia de Arteleku se pudieron generar diferentes tipos de vínculos de mutua dependencia entre dispares y semejantes, que resultaron mucho más útiles para tod*s, que patrimonio exclusivo de unos pocos.

Parafraseando al biólogo Francisco Varela, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas, si miramos hacía la biología parece que la cooperación entre pequeñas unidades ayuda a la creación de estructuras más complejas, de manera que se hacen evidentes las ventajas de los sistemas cooperativos sobre los competitivos; a la manera, en cierto modo, de una creación mutualista surgida de la pluralidad, o como un rizoma deleuziano, surgido del deseo que hace circular la vida mediante empujes exteriores y conexiones productivas. Si alguien pretendiera reinterpretar o patrimonializar de forma exclusiva la historia de Arteleku se equivocaría, porque la multiplicidad de voces y experiencias que lo habitaron son imposibles de condensar en un solo relato.

Según Deleuze, la cultura arborescente es la cultura del ser, la que hace de las raíces un impedimento al movimiento y del territorio un terreno vallado. En oposición al crecimiento vertical de los árboles, hay plantas que crecen horizontalmente como la hierba, se conectan subterráneamente o por el aire. Para el filósofo francés la cultura rizomática multiplica las relaciones colaterales, crece y se amplia hasta donde llega su propia fuerza y su territorio, no conoce vallas porque se delimita por la propia potencia con la que es capaz en cada momento de ocupar el espacio y el tiempo que le corresponde habitar y vivir.

El logotipo que Saioa Olmo diseñó para la inauguración de la penúltima etapa de Arteleku respondía en la forma y en el fondo a esa condición rizomática, como multiplicidad que cambia a medida que aumentan sus posibles combinaciones; o aquel refundado espíritu de apertura, que a su vez reconocía la fragilidad del tiempo postmoderno en el que vivíamos y que, a la larga, se ha demostrado profundamente inestable ante la cultura (aparición de Tabakalera), ante la naturaleza (desafortunadas inundaciones, premonitorias del definitivo derrumbe del ecosistema) y ante la indolencia política de los últimos largos años.



EL RASTRO Y EL GESTO EN LA ERA DE LO LÍQUIDO

Nekane Aramburu

En los setenta el conocido colectivo artístico surgido en Toronto, General Idea, constituyó como eje de su trabajo la renuncia a la identidad individual y fue uno de los primeros en trasladar al sistema del arte la idea de formato frente al objeto, utilizando diferentes recursos en base a la apropiación de diversas estrategias con carácter social, así como mecanismos extra-artísticos, manifestando que "lo participativo" incluso podía formar parte del mercado galerístico.

Conectar signos, acciones, personas y pensamientos ha sido uno de los recursos que Saioa Olmo ha utilizado en sus practicas artísticas y neoactivistas. El generar productos derivados de ellas como pacto contra lo efímero de su esencia, pero sobretodo con objeto de intentar una cartografía que los identifique y delimite, está en la base de una nueva etapa, la actual, más consciente de la necesidad de visibilizar un trabajo errante y en apariencia disperso.

Ya hace algunos años Nicolas Bourriaud, a través de su libro Radicante se encargó de predecir que "los artistas contemporáneos han entendido que se puede residir tanto dentro de un circuito como en medio de un espacio estable; que la identidad se construye tanto en movimiento como por impregnación; que la geografía es también y siempre una psicogeografía"[1]

Disponemos de unos datos biográficos irrefutables. Esta creadora fuera de formato, ha estado en casi todos los movimientos y acciones que han tenido lugar en los últimos quince años en el País Vasco evidenciando los canales y redes que se fueron tejiendo entre lo público y lo privado, lo institucional y lo alternativo en un momento en el que los lugares dejaron de tener importancia y las situaciones mutaban a un ritmo demasiado rápido para quien no estuviera preparado y se encontrara lo suficientemente entrenado. Cuando el final del mundo conocido deja de ser un presagio y se convierte en evidencia, deslizarse entre sus grietas sabiendo de sus abismos, saltando entre desniveles o instituyendo los horizontes gracias a la propia fuerza centrifuga y centrípeta es una estrategia de supervivencia, pero también el medio garante de seguir avanzando en las prácticas creativas con convicción más allá de la intuición del corredor de fondo y un contexto en apariencia local.

La caja de herramientas sobre la que se basa la obra de Saioa Olmo es la tríada lacaniana de lo Real, lo Imaginario

"seguir avanzando en las prácticas creativas con convicción más allá de la intuición del corredor de fondo"

1 Nicolas Bourriaud. Radicante. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires 2009. Pág. 63.

y lo Simbólico. El eje troncal donde se inserta adquiere su sentido si se disecciona el por qué los artistas vascos de las últimas generaciones dejaron lo sólido del objeto para pasar a lo líquido de lo relacional y las situaciones basadas en la identidad, la innovación social o la economía de la cultura con carácter comprometido. Sin vuelta atrás se ha transgredido la tradición mínimal y constructivista de figuras masculinas contundentes focalizadas en la mítica escultura de madera, piedra y hierro a procesos alquímicos instaurados en la mutabilidad y las posibilidades de la creación nómada abierta al mestizaje y la contaminación, la inestabilidad y la promiscuidad, lo femenino y lo colaborativo.

Deambulando de manera reflexiva por toda una serie de situaciones y procesos varios, Saioa se ha sumergido en ello a través de diferentes etapas y contextos; en primera instancia desde espacios independientes como Abisal en Bilbao y también a través de proyectos propios que se tornan corales como sucedió con el Emancipator Bubble, aquel habitáculo hinchable parásito de viviendas familiares. Por todo ello y por la solidez de un trabajo de compromiso social y feminista que desde la autogestión ha sabido mixtificarse en lo colaborativo, me llevó a seleccionar su obra "Hamaika urte dantzan", para "GAUR (sic)", cuyo título evidentemente no es nada inocente. "GAUR (sic)" sitúa en el centro de la diana aquel mítico grupo formado entre 1966 y 1969 por José Antonio Sistiaga, Amable Arias, Jorge Oteiza, Néstor Basterretxea, Remigio Mendiburu, Eduardo Chillida, Rafael Ruiz Balerdi y José Luis Zumeta y viene a ser mucho más que una exposición itinerante internacional cata del panorama actual de lo vasco.

"GAUR (sic)" procede de una indagación profunda en la vertiente de las últimas exposiciones que llevé a cabo de manera consecutiva tras "Caras B del videoarte en España" o "Archivos colectivos", pero poniendo el foco en la genealogía del arte desarrollado desde este territorio para evidenciar sus raíces y giros. Tal y como señalan los artistas seleccionados en este proyecto en las entrevistas realizadas para su difusión a través de internet, el paso por los talleres de Arteleku, marcaron a varias generaciones de artistas entre el ir y venir de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y los inicios de las becas Erasmus o estancias en residencias internacionales. El gradual cambio en los contenidos, la construcción de imágenes y los modelos de producción de los creadores vinculados por nacimiento o formación a este territorio parte sin duda de unas constantes y factores que dieron lugar a una serie de artistas, mediadores y colectivos únicos cuyos trazos ahora se hacen más visibles. Con el análisis de "GAUR (sic)" se evidencia algo que está muy marcado en la trayectoria de Saioa: la fortaleza de los trabajos realizados por mujeres y la primacía de éstas, la intensidad de los proyectos colaborativos y la instauración de la interdisciplinaridad en el salto entre prácticas.

Cuando Antoni Artaud, en su "Lettres sur le langage" se refiere a la cultura por palabras también da valor a la cultura por gestos. "Hamaika urte dantzan" es una pieza de video autorreferencial, eficaz en sus imágenes y sus gestos y sintetiza de una manera muy simple todo su trabajo. A través de él discurrimos por sus inquietudes entorno a la identidad, los mecanismos del deseo y la generación de dinámicas participativas implementando estrategias artísticas con diferentes comunidades. En definitiva, tras la apariencia poético-performativa y lúdica, sobresale la dimensión política de su obra y la certeza sobre un cierto poder catártico de la creación.

"artistas vascos de las últimas generaciones que dejaron lo sólido del objeto para pasar a lo líquido de lo relacional..."

“SKYWALK” O DESEO A 1300 M SOBRE EL VACÍO

María José Aranzasti

¿Quién es Saioa? Al igual que en su trabajo artístico “Transnacional” (2012) voy a intentar descubrir algunas de sus cualidades personales y artísticas. La S es de “saber introducirse y presentarse”. S de “salvaje”, si fuera animal sería un felino como el lince, pero no está su especie en extinción sino en pleno apogeo y desarrollo expansivo. La A es de “aventurera”, solo hay que deambular por su ya largo recorrido de proyectos artísticos, serios y divertidos, de múltiples variantes y ámbitos pero de gran calado. La I es de “indomable” que se concentra en su web www.ideatomics.com con la que va revelando a los demás su interior y su capacidad camaleónica y de metamorfosis. La O es de “olmo” *(Ulmus minor)* un árbol robusto y de gran porte, cuya madera es fácil de trabajar, también lo es hacerlo con ella, Saioa facilita siempre el trabajo. La madera de olmo es difícil de hendir y logra una gran resistencia al agua, Saioa en su apariencia frágil es pura resistencia, de corredora de fondo. Y la última A es la de artista. Saioa tiene alma de artista versátil y multidisciplinar. En verdad: una gran artista.

Tanto Saioa Olmo, como el gran número de mujeres profesionales en el sistema del arte que estamos inmersas en mejorar, potenciar, visibilizar los trabajos y las obras de las mujeres artistas plásticas y que estamos activas dentro de Plataforma A y desde MAV (Mujeres en las Artes Visuales) portamos con orgullo nuestra maleta cargada de valores feministas y de archivos colectivos: MAV, Wiki-historias, Consonni, Artefem, la Biblioteca de Mujeres Artistas, Feministaldia y otros muchos enlaces de webs y colectivos.

Dentro de las cuatro líneas de trabajo que señala Saioa en su web, me he decantado por la relacionada con los deseos. Me encantan los deseos ocultos como en uno de los interesantes proyectos artísticos de Saioa, junto a “Aterrizando Deseos” e “Inflando deseos”. Yo tengo uno que voy a aflorar.

Mi querencia por el paisaje va cada vez en aumento, necesito adentrarme en él, recorrer valles y montañas, poder describir el paisaje, darle vida, integrarme también en él es fundamental en mi recorrido vital.

El “Skywalk” es una pasarela de techo de cristal que cuelga a 1300 m sobre el vacío, por encima del Gran Cañón del Colorado, un lugar espectacular que alberga una naturaleza increíble. Hace mucho tiempo vivían allí los indios Hualapai, ofreciendo ceremonias en este lugar mágico, además de navajos e indios hopi.

“portamos con orgullo nuestra maleta cargada de valores feministas y de archivos colectivos”

Me gustaría ir allí con Saioa y el grupo de EPLC (Espacio para los Cuerpos) y con las personas que deseen ir más allá de los techos de cristal que esta sociedad nos impone. Solo hay que ver los últimos informes: el nº 11 de MAV y sobre el Artium insertados en www.wiki-historias.org.

UN CAMINO SIN MAPAS

Aiora Kintana Goiriena

Un correo electrónico me llega al buzón:
-¿Me podrías echar una mano con la traducción de estas palabras al euskera? Invisibilizar, imaginario colectivo, introspectivo, androcéntrico, contextualizar…

Más de quince años de amistad dan para éstas y muchas otras palabras que han sido parte del lenguaje en el que nos hemos visto envueltas en muchos momentos. A veces como traductora, otras como acompañante y amiga, el viaje no ha tenido un mapa predefinido. Lugares de encuentro y también de desencuentro se han sucedido a lo largo de estos años en los que cada una ha tomado su rumbo.

El arte nos unió por casualidad en la facultad, entre botes de líquido pringoso que caían por las paredes descontroladamente. Aunque ese primer encuentro no prometía tener mucho futuro, otra vez nos topamos en el camino y a partir de ese día, ya nos dimos la mano.

Como Telma y Louise emprendimos un viaje… y dos, y tres, de conocimiento y también de autoconocimiento, topándonos con montañas repletas de brañas y osos y algún que otro zorro. Paisajes espléndidos, aguas cristalinas, sol, carretera y manta, como en las películas, soñando, dibujando, imaginando y construyendo nuestro trayecto. En nuestra relación cambiamos de idioma, nos sacamos fotos, nos grabamos en cintas de VHS, bailamos en la calle con una moqueta a cuestas, nos emborrachamos, ligamos, fuimos a ver expos, cine, teatro, performances y más expos. Participamos en proyectos, con otras personas; cada cual tuvo un papel, una escena, un proceso.

Momentos que son como piezas de un puzzle que cuentan fragmentos de nuestra vida y nuestra historia. Esos lugares que a veces añoramos, y a los que volvemos con complicidad en determinados momentos.

Pero el camino tiene muchas vías, bifurcaciones, rotondas y carriles en los que nos adentramos a toda prisa, concentradas en nuestro destino, nuestra meta. La vía de entrada para una es la de salida para la otra, y en ese tramo nos decimos adiós, un adiós que suena más a un hasta luego.

Con especial cariño recuerdo un proyecto en el que colaboramos juntas: "El destino: la autopista". Fue hace ya varios años, y nuestros puntos de reflexión eran esas zonas de tránsito, los "no lugares" como diría Marc Augé en su libro *Los no lugares, espacios del anonimato*. Espacios

"En nuestra relación cambiamos de idioma, nos sacamos fotos, nos grabamos en cintas de VHS, bailamos en la calle con una moqueta a cuestas...,"

donde paramos para repostar, comer o descansar pero que olvidamos con facilidad al llegar a nuestro destino. Reivindico esos espacios como momentos del transitar de nuestro camino que encierran vivencias y momentos inolvidables. Como en aquel proyecto, lo importante no es el destino sino el trayecto en si, ese viaje que se detiene para coger fuerzas en un lugar y vuelve a ponerse en marcha para llegar a otro sitio.

Otro proyecto en el que también nos divertimos mucho juntas fue "Chiguagua". Investigando las discotecas de los pueblos de Gipuzkoa nos disfrazamos con pelucas rosas y nos hicimos pasar por un nuevo grupo "Chiguagua", que de alguna forma parodiaba al movimiento "Rottweiler" de las discos. Doce horas recorriendo distintos garitos, aparcamientos y algunos reservados fueron una experiencia que se convirtió en fotonovela para la revista ESETÉ. Un viaje que ninguna olvidaremos.

Hemos tenido muchos momentos para la reflexión feminista. Colaborando juntas en el grupo Pripublikarrak, pudimos conocer y acercarnos a otras realidades de mujeres que trabajaban en distintos ámbitos. "Optikak", dio pie a que creáramos un mosaico con las ideas, experiencias y sueños de muchas mujeres, acercando el arte a la calle.

Pienso que Saioa y yo coincidimos en la idea de que la creación artística tiene que ver con la observación, la investigación y la implicación y participación social. Crear procesos que no solo nos sirvan a nosotras sino a más personas, llegando a tener una repercusión positiva en la sociedad. Lo importante no es el resultado sino el camino recorrido, y las personas a las que hemos conocido en ese camino son parte del proyecto, y forman una constelación a la que nos adherimos.

"Pienso que Saioa y yo coincidimos en la idea de que la creación artística tiene que ver con la observación, la investigación y la implicación y participación social"

ESCRIBO MI NUESTRA HISTORIA

Haizea Barcenilla Garcia

No recuerdo exactamente cuándo ni dónde conocí a Saioa. *Es curiosa la memoria. La mía solía ser excelente, pero desde hace ya unos años olvido muchísimo, en una selección involuntaria y a menudo injusta, indeseada. Luego me veo en la necesidad de reconstruir a partir de retazos.* No quedó escrito en ninguna parte, no hay fotos que nos den pistas. *Soy malísima documentando, siempre lo he sido. Apenas tengo fotos, ni mías, ni de mis amigas, ni de mi familia, y las de los viajes las guardo en carpetas que nunca vuelvo a mirar. Empecé hace años algún diario y nunca pasé de tres páginas. Debí de tener agendas, pero a saber dónde están y qué apunté en ellas.* Uniendo cabos y aplicando la lógica, debió de ser en 2008, tal vez en abril. Recuerdo que fue en una inauguración. Conocía el trabajo de Saioa y pensaba ponerme en contacto con ella, y alguien nos presentó.

Cuando empezamos a trabajar juntas no nos conocíamos mucho. No nos conocíamos nada, aparte de tres o cuatro ideas generales que compartíamos, sobre la historia, el arte y el feminismo. Y no todas al cien por cien.

Uno de los primeros problemas a los que tuvimos que enfrentarnos en nuestro trabajo conjunto fue que a mí me ofrecieron una sustitución en la universidad, la acepté porque era una oportunidad a largo plazo que quería probar y mi dedicación a Wiki-historias fue menor que la de Saioa. *La vida te lleva a lugares insospechados, aunque esta frase sea un cliché. Cuando me apunté a las bolsas de trabajo de la universidad no estaba segura de qué quería hacer en el futuro. Abría diferentes puertas. Quería hacer proyectos, me habían concedido una beca para marcharme un año más tarde a París, tenía dudas sobre cómo trabajar, desde dónde y en qué. La universidad llegó inesperadamente y me desveló una pasión por compartir, explicar y debatir que no me imaginaba. Te guardas secretos a ti misma que a veces descubres por sorpresa.* No siempre fue fácil, sobre todo al principio, aunque siempre interesante. Las olas de algunas conversaciones que mantuvimos en aquellos primeros meses aún llegan regularmente a mis pensamientos, empapan lo que escribo y lo que hago.

Mi colaboración con Saioa empezó como un viaje al centro de la tierra: sabíamos de dónde salíamos y que habría pruebas y dificultades inesperadas. Pensábamos que llegaríamos en un tiempo concreto, que las cosas pasarían de una cierta manera. Pero cuando encontramos los pasadizos, estos se bifurcaban, se cerraban, acababan abruptamente. Después de un tiempo y de unos avances

“empezó como un viaje al centro de la tierra: sabíamos de dónde salíamos y que habría pruebas y dificultades inesperadas”

tuvimos que volver a la superficie, sentarnos bajo un árbol, beber agua y replantearnos la estrategia. Y volver a sumergirnos otra vez.

También llegaron los momentos divertidos, los momentos de explosión. Disfrutamos muchísimo dando cuerpo a Amalia, nuestro personaje real e imaginario al mismo tiempo. Con Aloña Intxaurrandieta, organizamos fiestas con confesionarios y despotricamos contra todo para acabar riendo a carcajadas. Los experimentos entre historia y ficción han marcado mi forma de pensar desde entonces.

Wiki-historias nunca ha acabado y ha empezado varias veces, y cada vez que ha vuelto a empezar, Saioa y yo no éramos las mismas. *En este texto lleno de clichés metafóricos: nunca pasa la misma persona por el mismo camino. Recuerdo cuando era una adolescente y creía que las cosas y las personas son de una cierta manera y siguen siendo iguales, no cambian si son fieles a sí mismas. Cómo podía confundirme tanto. Ser fiel a ti misma implica cambiar constantemente, aprenderte, sorprenderte y repensarte.* No estábamos en el mismo momento vital que la vez anterior, no queríamos las mismas cosas, teníamos el peso y la ligereza de la experiencia. Cada vez que nos encontrábamos y nos volvíamos a conocer empezaba una preciosa nueva aventura. Nosotras, que queríamos plantear preguntas sobre cómo influye lo personal en lo general, en las formas de su trabajo y su visibilidad, hemos encarnado la importancia de las derivas personales, de los golpes de timón, de los de mar. Hemos vivido Wiki-historias, las dos en el mismo flotador, a veces remando hacia el norte, otras, una siguiendo la estrella polar y otra la luna. Curiosamente, siempre acabábamos llegando a la costa.

A veces, sentada junto a Saioa, me he preguntado hasta qué punto la conozco y hasta qué punto me conoce ella a mí. Wiki-historias habla de visibilidad, de mostrar, de pensar en qué tipo de recuerdos han quedado borrados; de lo que podemos llegar a conocer y de lo que imaginamos, interpretamos, complementamos, añadimos, reconstruimos, apuntalamos. Saioa y yo hemos reconstruido algunas cosas juntas, apuntalado otras, vivido y gozado. Y a pesar del camino recorrido, todavía siento un cosquilleo alegre que me dice que queda mucho por conocer… y por conocernos.

“Ser fiel a ti misma implica cambiar constantemente, aprenderte, sorprenderte y repensarte”

ENCUENTROS Y MEMORIA. NOSOTRAS, TÚ Y TÚ O YO Y YO

Concepción Elorza Ibáñez de Gauna

Después de nuestra última conversación, aún a pesar de conocer el riesgo de tal vez estar diciendo demasiado, pongo al descubierto las decisiones o pequeñas normas que opté por aplicar a la escritura.

Estrategias
Busqué que las descripciones pudieran igualmente servir para hablar de ti o de mí. Que ambas pudiéramos ser sus autoras. O sus protagonistas.

Por otro lado, el texto se compone de fragmentos que se refieren a situaciones muy concretas que hemos compartido. Así el punto de vista se desplaza, se mueve, se desdibuja quien habla. Lo que queda es una narración entrecortada, construida a base de trazos, de instantes. ¿Desenfocada? ¿Cubierta por la niebla? Tal vez eres tú la narradora, tal vez soy yo, no quiero desvelarlo.

Tampoco quiero pormenorizar al cien por cien los eventos o acontecimientos que cito, ni fijarlos completamente con fechas y nombres. Espero la comprensiva participación de quienes los compartieron, pues quiero creer que quizá sin mucho esfuerzo serán capaces de leerlos desde sus propias experiencias y sensaciones. Para quienes no estuvieron allí, la interpretación queda suspendida, a la espera, el texto pide un esfuerzo mayor, tratar de imaginar lo no vivido en primera persona.

Tracks
Veo una clase sin ventanas, iluminada con fluorescentes. Relojes de laboratorio fotográfico, saliendo y volviendo a ser guardados, después de largas sesiones de trabajo. Veo proyecciones de diapositivas, con el haz de luz tal vez aún más claramente dibujado por efecto del humo de los cigarrillos. Veo espacios a los que se accede con llaves, fichas en papel, grupos numerosos.

Una historia más entre tantas historias.

Ella escuchaba canciones que le hacían sentir cada momento con intensidad. Ella se quedaba parada, mirando simplemente girar el móvil sobre su cabeza. Ella se bañaba en el mar tratando de ir más lejos de lo que había ido nunca, tratando de vencer miedos por los que finalmente fue vencida. Ella sonreía al darse cuenta de que las cosas no eran ni mucho menos como las había imaginado. Ella sentía una potencia que por momentos pensó podría conducirla a cualquier lugar. Ella buscaba las horas de máximo silencio, antes del amanecer. Ella sufría. Ella pisaba piedras con aristas. Ella callaba. Miraba. Escuchaba. Hablaba. Reía. Abrazaba.

“Ella se bañaba en el mar tratando de ir más lejos de lo que había ido nunca”

Llevo un libro en la mano derecha. Llevo una mochila en la espalda. He quedado a las tres de la tarde. No hay una fotografía en la pared. No hay un teléfono en la habitación.

De pronto una llamada:
- ¿Si?
- ¿Vendrías?
- ¡Claro!

Volvamos a empezar; comienza la película. En una cafetería dos personas hablan de proyectos. Una de las dos acaba de recibir una muy buena noticia.

Salón de actos. Interior noche. Una mujer proyecta imágenes mientras habla de su trabajo. Frente a ella la audiencia escucha, atenta; las preguntas llegarán más tarde.

Interior día. Sentada sobre la mesa, lee un texto. Se equivoca y tiene que leerlo de nuevo. La cámara lo ha registrado todo. Ahora podrá volver a verlo. Fuera, un día soleado recuerda, indiferente a sus preocupaciones, que la vida sigue.

Exterior noche. Un grupo diverso mira a la pantalla. Distintos tiempos se entrecruzan dentro y fuera de las imágenes. Así se siente. Dimensiones e historias diferentes quedan luego fijadas. La oscuridad permite pasear la mirada libremente, observar sin molestar.

En el interior de una galería, una mujer habla. Un joven anota cuanto escucha. En la calle, una mañana luminosa y fresca -sana- espera. Afortunadamente.

Una coreografía silenciosa en un espacio. Una complicidad trabajada, respetuosa, alerta. Cuerpos y edades distintas, pasados desiguales. Los besos en la entrada. El paseo atento por las piezas. Un gesto nervioso, ¿no real?, que pone en marcha una sola palabra. Seres secretamente unidos, predispuestos, cercanos y también lejanos. Situados. De nuevo las palabras, las imágenes. Un motivo. Esperar que algo suceda, y que finalmente acabe aconteciendo. O tal vez no. Que otra cosa termine por ocurrir. Ahora nos movemos todas y todos a la vez, nos desplazamos como habíamos pautado. Hay un respeto mutuo, una aceptación saludable. Es difícil. Y al mismo tiempo podemos pensar que no hay error posible.

Volvemos atrás en el tiempo, aunque no tanto, al aula en la que se grabó aquella lectura. Han pasado dos años. Casi. Creo. Puede que no volvamos a pisarla, el mobiliario, sus ocupantes, son otros. Las cosas se mueven, el mundo cambia. “No pasa el tiempo, nosotros pasamos”, me dijo un anciano sabio en un mercado, lejos.

Un diálogo telefónico, un texto que va y viene, en la distancia, indiferenciando los términos tú y yo.

Una conversación, en primer plano, en un entorno doméstico.

Somos dos y otras. Es un enorme placer. Una gran responsabilidad. Trabajo. Es un trabajo que se hace con agrado. Es un gran reto. Un lujo. Un privilegio.

“Esperar que algo suceda, y que finalmente acabe aconteciendo. O tal vez no”

COSAS QUE RELACIONO CON SAIOA HASTA CUATRO MIL QUINIENTOS CARACTERES

Vicente Arlandis Recuerda

Me piden que escriba este texto. El carácter se me paga a 0,017 euros cada uno, espacios incluidos. Si pongo “cero coma cero diecisiete euros” en vez de 0, 017 € gano 0,442 euros más, incluidas las comillas. Si pongo “cero coma cuatrocientos cuarenta y dos euros” en vez de 0,442 € gano 0,578 euros más. En total hasta aquí 328 caracteres a 0,017 euros cada uno, hace un total de 5,576 euros. No está nada mal para una primera idea.

Evitar en este texto la frase: Cuando Saioa me pidió escribir este texto.

La discusión sobre si el artista debe ser artista y ya o debe atender a cuestiones sociales.

Pintar teatros de color de rosa. Esos teatros pequeños y grandes que en su inmensa mayoría todos tienen la caja escénica negra. Sin ventanas, sin luz natural. Todo lleno de cables y focos. Hacer un circuito internacional de teatros pintados de rosa, donde solo sea posible hacer obras que encajen bien con el color rosa.

Firmar un contrato que dice que durante 365 días estarás atado por una cuerda de 50 centímetros a una persona que no conoces de nada hasta ese momento.

Lluvia de vecinos en el escenario de un teatro. Hacer un agujero en el techo del teatro La Fundición de Bilbao para que los vecinos que viven arriba vayan cayendo poco a poco al escenario.

Explorar los límites, los milites, los setimil, lso misetil, osl lisemit, sol ismetil…

Hasta aquí 1489 caracteres con espacios incluidos. Total 23,27 euros.

Esto ya es.

Preparar una performance basada en la performance de Emilio de Museo Coconut en el Guggenheim de Bilbao.

Acariciar una de las jorobas de un camello de bronce de manera insistente hasta convertirlo en un dromedario.

Tengo un perro que es del Pryca y solo come café y pastillas que le doy yo, es muy fiel y es muy nervioso. Y es del Pryca, mi perro es del Pryca ye ye.

Hacer siempre visible la economía que mueven los proyectos que hacemos.

Animar a los pilares del puente de la Salve de Bilbao para que dejen de aguantar el peso del puente. ¡¡¡Vamos pilar, empodérate!!!

“Hacer siempre visible la economía que mueven los proyectos que hacemos”

Hacer cosas con palabras. Leer a Austin en voz alta.

Bibir en Vilvao.

Hacer participar a los vecinos de un teatro para que vengan a ver lo que hacemos. Cuando uno crea un evento enfocado a la participación parece difícil que ésta ocurra.

Centrarse en el desarrollo de una idea o por el contrario descentrarse y exponer todas las ideas a la vez.

Manipular citas que te interesan y cambiar la palabra de la idea principal por otra que sea también de tu interés.

Llenar todos los balcones y ventanas de un edificio de doce plantas con carteles con mensajes de ánimo dirigidos a la ciudad de Bilbao. Hacer un taller para que los propios vecinos hagan los carteles y nos cuenten a quién o qué quieren animar.

El otro día un coreógrafo me dijo: Play time is over, be creative!

Ánimo a los enfermos de fibromialgia.

Hacer gachamiga o una ensalada.

Leer, leer, leer, ver, ver, ver, ser ser, ser, sentir, sentir, sentir, decir, decir, decir, mentir, mentir, mentir, mentar, mentar, mentar, entrar, entrar, entrar, sentar, sentar, sentar, empezar, empezar, empezar, asentar, asentar, asentar, asentir, asentir, asentir, sentir, sentir, sentir.

La (perversa) idea de pasárselo bien mientras trabajas.

Intentar resumir en una frase los trabajos de los artistas que te molan.

Aprehender la ciudad de Bilbao. Calatrava te la clava. Frank Gehry te la clava. Norman Foster te la clava. Iberdrola te la clava.

Visibilizar los dispositivos de control social mediante una performance erótico-mecánica.

Hasta aquí 3614 caracteres con espacios incluidos. Llevo ganados 59,45 euros.

Discutir si el arte tiene o no tiene que explicar algo.

Tiene que ser como en el sexo, si quieres algo lo pides, ¿por qué esperar a que los demás adivinen lo que quieres si lo puedes pedir?

En 1992 un barco perdió un contenedor con miles de patitos de goma. Dos años después comenzaron a parecer en playas del todo el mundo.

En 1975 Bas Jan Ader se metió en un barco para cruzar el atlántico. Tres meses después su barco apareció destrozado en las costas de Irlanda.

~~Pasear~~ Patinar puede ser un acto de subversión. Mientras ~~paseamos~~ patinamos, preferiblemente sin rumbo fijo, no trabajamos, no producimos, no consumimos. Rompemos el circuito mágico del capitalismo. Nos negamos a obedecer las reglas. Y, como mucho, podemos hablar con otro o con otra. Charla también insustancial, que no aporta nada a la gran maquinaria económica.

Y para acabar los 4500 caracteres, este final, pon en youtube: The Girl Chewing Gum 1976.

Total 80,00 eurosssssssssssssssssssssssssss.

“¿por qué esperar a que los demás adivinen lo que quieres si lo puedes pedir?”

MIRAR CON LOS PIES

Zaramari_hiri ekologia

"El andar condicionaba la mirada, y ésta condicionaba el andar, hasta tal punto que parecía que solo los pies eran capaces de mirar".

Robert Smithson

Hace tiempo que es caminando como vamos construyendo nuestra percepción sobre la ciudad, las características del espacio público, muchas de nuestras relaciones, y el lugar que ocupamos en la construcción del espacio social.

Pasear. Algo que, casi sin pretenderlo, comenzamos a hacer de forma esporádica hasta convertirse en una actividad que en estos momentos necesitamos realizar cada día y que ha devenido en una forma de estar y relacionarnos con el entorno. Caminar, como ejercicio convertido en una necesidad de búsqueda y de experimentación con la realidad que nos rodea. Como una actividad que nos permite la apropiación del espacio a través de ese instrumento con el que todos contamos: el cuerpo.

Como actividad de observación y de percepción, recorrer la ciudad a pie nos obliga a mirarla a la altura de los ojos y nos ayuda a ponerla a la velocidad del peatón. Nos facilita poder detenernos en cualquier momento a mirar de cerca los detalles y las cosas pequeñas, encontrarnos con otros, ver cómo se acercan desde lejos poco a poco, despacio, parar, dialogar, recorrer parte del trayecto acompañados, separarnos en cualquier cruce, salirnos del camino, inventarnos uno nuevo, perdernos...

Caminar es también para nosotros pensar, abstraernos en nuestros pensamientos. Como Rousseau en las *Ensoñaciones de un paseante solitario*, convertimos nuestros itinerarios en sesiones de reflexión en movimiento y la ciudad en un taller o laboratorio, que no solo nos permite trabajar sino que nos sirve de inspiración y de especulación formal de la mayoría de las actividades profesionales que después desarrollamos.

Rumiamos, cavilamos, confrontamos y desplazamos nuestras ideas hacia lugares que, tal vez, de otra forma no hubiéramos sido capaces de hallar. Y es en la práctica de caminar donde reconocemos muchas de las características de nuestros proyectos: salir a la búsqueda de experiencias, la emoción por el riesgo a perdernos, el interés por las pedagogías urbanas, el gusto por los avituallamientos, modificar y proyectar la ciudad de forma lúdica,

"Rumiamos, cavilamos, confrontamos y desplazamos nuestras ideas hacia lugares que, tal vez, de otra forma no hubiéramos sido capaces de hallar"

jugando a buscar otras formas de habitar el mundo...
Como propuesta, como método de construcción creativa, nos permite un ejercicio de lectura (de observación activa) y a la vez de escritura (de intervención propositiva en la transformación del territorio).

Al principio, caminábamos siempre por el centro, hasta que nos dimos cuenta de que por ahí el tiempo parece haberse detenido, de que las transformaciones se han petrificado o que cuando se producen parecen tan evidentes que son incapaces de provocarnos nada parecido a la sorpresa o la emoción. De modo que, siempre que podemos, preferimos pasear por la periferia, por lugares situados al margen de los itinerarios turísticos, por los márgenes de la ciudad, por los barrios y aquellos lugares no frecuentados por la cultura dominante. Descubrir "abandonos" que la naturaleza va moldeando y en los que podemos sentirnos al margen de cualquier control. Sitios donde nos resulta más fácil encontrarnos con un dinamismo particular y estimulante, con elementos y relaciones insospechadas. Cambiando el paso, caminando no para trasladados de un punto a otro en el menor tiempo posible, sino para divertirnos en el recorrido, jugando, como los niños, con cada nuevo descubrimiento. Cuerpo y juego. Una apropiación corporal y lúdica del territorio. Una forma de construir espacios de ficción capaces de proyectar la ciudad deseada.

Para ello hemos buscado la compañía de las artistas en algunas de nuestras derivas. Con ellas creemos haber intensificado y modificado nuestras capacidades perceptivas. Ellas nos han ayudado a descubrir y visibilizar algunas de las zonas más invisibles de la ciudad. Puede que porque sean de las pocas, como nos recuerda Francesco Careri en su libro *Walkscapes, el andar como práctica estética*, que no hayan olvidado que en todas las épocas andar ha producido arquitectura y paisaje, y que siendo sensibles cuando observamos podremos descubrir lo invisible, un lugar desde el que tal vez seamos capaces de construir algo mejor; algo nuevo y diferente.

"Descubrir abandonos que la naturaleza va moldeando y en los que podemos sentirnos al margen de cualquier control"

TRAYECTORIAS QUE DESORIENTÁNDONOS NOS ENCAMINAN

Ricardo_AMASTÉ

El miedo a sabernos-sentirnos perdidas nos hace permanecer agrupadas y temerosas en medio del camino. Pero si es que estamos perdidas, es en gran medida por haber seguido tantos caminos ya marcados, tantos itinerarios prefijados, tantos pasos convenientes, tantas trayectorias previsibles. Hay que salir con urgencia de esa lógica. Porque el problema de sentirnos perdidas, no lo es (tanto) si estamos a la búsqueda.

Una búsqueda que empieza por desear salir del camino; dejar de lado lo conocido, lo reconocible; mirar más allá de los límites ¿auto?impuestos y cruzarlos. Salir del espacio de confort. Acercarse a la cuneta, notar el suelo blando, impreciso. Dar el paso y pisar con incertidumbre. Y emprender la búsqueda sin estrategia prefijada. Arriesgarse a perderse buscando, es ya comenzar a encontrarse. Intentar vivir desde el deseo.

Una búsqueda que en gran medida hacemos solas, para encontrarnos en cualquier recodo cara a cara con nosotras mismas y nuestros deseos. Una aventura incierta que, debemos ser conscientes, implica un alto precio, porque en gran medida supone enfrentarse al desarraigo (aunque sin dejar el entorno), emprender un camino de no retorno, para ser otras. Y queramos o no, nos aterroriza descubrirnos otras, mutantes, engendros, versiones pervertidas e inaceptables de lo que supuestamente deberíamos ser, de lo que se espera de nosotras.

Por eso necesitamos cultivar una ¿nueva? actitud con la que movernos por la vida; un espíritu exploratorio, antidogmático, heterodoxo, con el que adentrarnos por la maleza sin llevar la mochila demasiado cargada. Por eso necesitamos encontrar compañeras de viaje, sentirnos parte de distintos grupos expedicionarios o ¿quizá mejor? aspirar a ser una comunidad otra.

Lo necesitamos para ser capaces de superar la fuerza centrífuga que trata de que nos mantengamos en la fila, sujetas a la guía; para no caer en la tentación de acomodarnos, de someternos; para dejar de escuchar la llamada civilizatoria-normativizadora. Lo necesitamos para vivir el proceso, dejarnos afectar, hurgar en las heridas, disfrutar de los delirios. Abandonar la senda disciplinaria. Soltarnos de la mano de las productivas hermanas siamesas Eficiencia y Eficacia. Dejar de preocuparnos por el qué pensaran Sentido y Coherencia. ¡Menuda pareja más castrante! Buscar amigas otras. Sacar las subjetividades a pasear, desatar la imaginación. Y que sean ellas quienes encami-

“Una búsqueda que empieza por desear salir del camino; dejar de lado lo conocido, lo reconocible”

nen la búsqueda de esos otros territorios disruptivos, a veces desconcertantes, casi siempre sorprendentes. Paisajes que están aquí mismo, en lo cotidiano, esperando que queramos adentrarnos en ellos, atrevernos a habitarlos.

Y habitar esos lugares otros supone también otras formas de habitarlos, de transitarlos. Trazar trayectorias aparentemente erráticas, que no oculten las marcas de dudas y errores, irregulares, borrosas, que se en ocasiones se desvanecen. Porque, no nos olvidemos, son las trayectorias aparentemente claras y precisas las que nos han traído hasta aquí, atrapándonos en un acomodaticio círculo virtuoso-virtual sin escapatoria. Un mundo de apariencias.

Por eso son tan necesarias personas que se aventuran a practicar la vida de forma deshomologada, dibujando trayectorias complejas, que profundizan a la vez que sobrevuelan; a las que perdemos la pista aunque sigan estando ahí, para quien quiera encontrarlas-seguirlas. Unas trayectorias cruzadas con otras, genealogías diversas en autorías, biografías compartidas, caminos múltiples ¿comunes? Unas veces agotadores viacrucis, otras, sugerentes derivas, siempre, recorridos-apuestas vitales. Supuestos laberintos que no son sino recorridos autogenerativos y puertas dimensionales. Trayectorias que posibilitan dedicar tiempo para atender los detalles, para cambiar de juego, para reír, para cuidarse-nos, para parar a descansar y no agotarse, para trabajar y poner en valor las vulnerabilidades e incapacidades, para producir en claves reproductivas e improductivas, para comprometerse con persistencia, con tanta desesperada urgencia como cultivada paciencia. Trayectorias para encaminarnos de nuevo a la vida.

“Por eso son tan necesarias personas que se aventuran a practicar la vida de forma deshomologada, dibujando trayectorias complejas”

COMO EN EL PUERTO DE LOS PERALES. CON ASPIRINA EN EL OMBLIGO TAMBIÉN TE MAREAS

Ainara Martín Blanco

Siempre me he mareado en coche, desde pequeña. ¡Terrible, en serio! Recuerdo especialmente los viajes al pueblo y el Puerto de los Perales.
–cuantofaltacuantofaltacuantofaltacuantofalta-yallegamosyallegamosyallegamosyallegamos.

Era eterno. Eso es porque vas predispuesta a marearte…, eso es porque vas en la parte trasera…, eso es porque no miras a un punto fijo..., eso es porque…, ¡las teorías de quienes siempre saben lo que pasa en el momento que está pasando me ponen negra!

El viaje en coche era horroroso. Sin embargo, siempre me ha gustado viajar, y por supuesto conducir.

Y me doy cuenta que este relato tan simple y anecdótico, puedo utilizarlo para resumir mi biografía. Disfruto conduciendo mi vida y mi trabajo desde los cruces, porque están cruzados, o simplemente se me cruzan tanto que a veces debo dar volantazos bruscos en intersecciones o vías alternativas inesperadas.

Lo que realmente me interesa, más que el destino en sí mismo, es el propio viaje y sobre todo, la compañía para cada ruta. No siempre va lleno, el coche digo, pero suelo ir montando gente que te hace el viaje ameno, con quien puedes detenerte en áreas de descanso o discutir si seguimos por aquí o por allí.

Hasta ahora, he dibujado mapas llenos de rutas alternativas. Una vez recorrido un camino, el paisaje se me hace aburrido, ya lo has visto.

Soy más de estancias cortas, equipaje ligero, y si puede ser, un bolso grande con suficiente margen para trajes a medida para el último momento. La gente siempre se sorprende… ¡qué bolso más grande Ainara! Pero es que me gusta recoger todo lo que encuentro en cada travesía. Y una cosa es cierta: he cogido callo haciendo maletas. Me adapto rápido a los nuevos recorridos.

Una vez, desde el asiento de atrás alguien me dijo: "Ainara, tú eres una bienal, ¿lo has pensado alguna vez? Tus proyectos duran 2 años". Es curioso, porque yo creo que no soy artista pero me parece francamente chocante que el formato de mis procesos sean bienales. Una contradicción… ¡buff! Esas me cuesta mucho gestionarlas. Cabezonacabezonacabezona. Ya te dije que te pusieras la aspirina en el ombligo… ¡Joder ama, que no creo en esas cosas y te he dicho que no!… Y de esta manera intento mantenerme en el camino hasta el final.

"he cogido callo haciendo maletas. Me adapto rápido a los nuevos recorridos"

Así funciono, por vida-proyectos, sin saber al 100% por dónde voy, pero dejándome llevar y acompañar en el camino. Y me quejo, no digo que no. Estar siempre conduciendo cansa un montón la vista, pero al final es lo que más me gusta. Y ama…, también marea ir delante.

Llevo más de 15 años dibujando un mapa de la creatividad vida-proyectos, con diversas rutas y vías secundarias y terciarias, algunas casi ni se ven pero son bastante jodidas, llenas de curvas. Tengo la sensación de abrir la ventanilla y ver pasar rápido todo lo sucedido desde entonces, como en una cortinilla constante y difusa, sin claros límites entre lo uno y lo otro, y a una velocidad terrible. Creo haber conducido un poco distraída, como sin prestar mucha atención a las señales.

Ha sido un mapa de un viaje intenso, que aún no ha terminado, con nombres de puntos y paradas diferentes: arte, creatividad, innovación, gestión cultural, comunicación de guerrilla, diseño social, educación informal, procesos de participación, intermediación y facilitación, activismo en moda…

Santiago Eraso me riñe siempre. Dice que el mapa que intento dibujar es a veces demasiado grande, que tengo que hacer más paradas, conducir más despacio, que no puedo parchear todos los boquetes de las autopistas del mundo. Ricardo Antón también me gruñe. Creo que tienen razón a veces, pero otras no. Nunca me han quitado puntos en el carnet y si se tiene una visión grande del mapa es más fácil trazar los caminitos de forma coherente. Que tanto kilómetro sirva para algo.

Y me canso mucho, es cierto, pero con los años estoy aprendiendo a dejar que otros conduzcan por mí y eso es sin duda porque la cadena de afectos que se ha construido mientras trazaba el mapa es más valiosa aún que los propios destinos.

Una cadena de gente con la que me he ido cruzando, personas que se mueven por las mismas rutas aunque en carriles distintos. O llaman de otra forma a los destinos pero luego te das cuenta que van al mismo lugar. Saioa es una de esas personas.

Hace unos cuantos miles de kilómetros, gestionaba una sala de exposiciones de un centro cultural. Resultó un momento personal también duro, donde se intensificaron y reafirmaron cuestiones de género y feminismo, que he intentado mantener como una constante vital indisociable a mi camino. Eso me lo enseñó ella, desde el asiento del copi.

Y el caso es que con Saioa, como con otros compañer*s de viaje, me he cruzado en más de un punto del mapa, y si miras atrás, es curioso ver que no hay tant*s viajer*s al fin y al cabo. Marearse tiene un precio. Con ella el último viaje pendiente nos lleva a la moda, como reflexión compartida desde el vestido como construcción performativa de una identidad múltiple, cambiante y en permanente construcción.

Mi madre tenía razón, cuando estás predispuesta a marearte te mareas. La creatividad es cansina, pero me encanta hacer kilómetros y seguir viajando. Veo que es la única forma: cambiando de rumbo vida-proyecto-vida-proyecto.

-cuantofaltacuantofaltacuantofaltacuantofalta
-yallegamosyallegamosyallegamosyallegamos.

“si miras atrás, es curioso ver que no hay tant*s viajer*s al fin y al cabo. Marearse tiene un precio”

¿CÓMO HE LLEGADO HASTA AQUÍ?

Saioa Olmo Alonso

Ésta es la segunda vez que llego hasta aquí. Hace unos días me puse a escribir este texto, creí guardarlo correctamente, pero hoy, solo queda de él una pequeña referencia en una carpeta oculta de una papelera de un disco duro externo. Me he esforzado en recuperarlo, con la actitud de quien no para en el empeño hasta haberlo intentado de todas las maneras posibles. Aún así, el archivo ya no está.

Había disfrutado del proceso y estaba contenta con el resultado, aunque el final del relato me había dejado cierta extrañeza, que era capaz de soportar y aceptar sin embargo."Qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad", decía la mítica serie televisiva sobre conducción vial de los 70, esa en la que un coche se estrellaba contra una roca repetidas veces. Luego la grabación hacía marcha atrás y conseguía esquivarla…, ¡pero qué belleza había en todos esos golpes y en la música que los acompañaba!

Hoy estoy en una situación de partida parecida, pero el aquí de ahora y el aquí de hace unos días no es exactamente el mismo: he tenido nuevas experiencias, recuerdo lo que escribí, y la historia que contaba queda un poco más alejada en el tiempo si cabe. Esta vez tampoco conozco el final del relato, lo cual le da sentido a mi viaje, y el comienzo, es un viejo conocido.

Puntualmente, de repente y sin razón aparente, te sientes en medio de la nada. Es entonces cuando te asalta la pregunta de cómo has llegado hasta allí. Sabes que podrías encontrar la cadena de causas-efectos que te han traído hasta este preciso instante sin problema, como quien sigue el rastro de garbanzos hacia atrás. Pero también sabes que no lo vas a hacer; porque no te gusta repasar y porque piensas que racionalizar el proceso no te va a llevar a ningún sitio diferente a éste. O quizás sí.

"¿Cómo he llegado hasta aquí?" es lo que me pregunté cuando llegué a Sandwich. Había salido a andar en bici, por el puro placer de pedalear, y me había entregado al divertido juego de explorar los límites del pueblo, sin más brújula o mapa que la curiosidad. Después de un tiempo de deriva y sin apenas darme cuenta, me encontraba circulando por una vía bastante transitada, movida seguramente por cierto deseo inconsciente de dejar el pueblo atrás. Como en los sketches de "Siga la línea blanca" de

"Había salido a andar en bici, por el puro placer de pedalear, y me había entregado al divertido juego de explorar los límites del pueblo"

Emilio Aragón, en los que seguía una raya blanca allá a donde le llevara, a los márgenes de mi carretera también había una línea así.

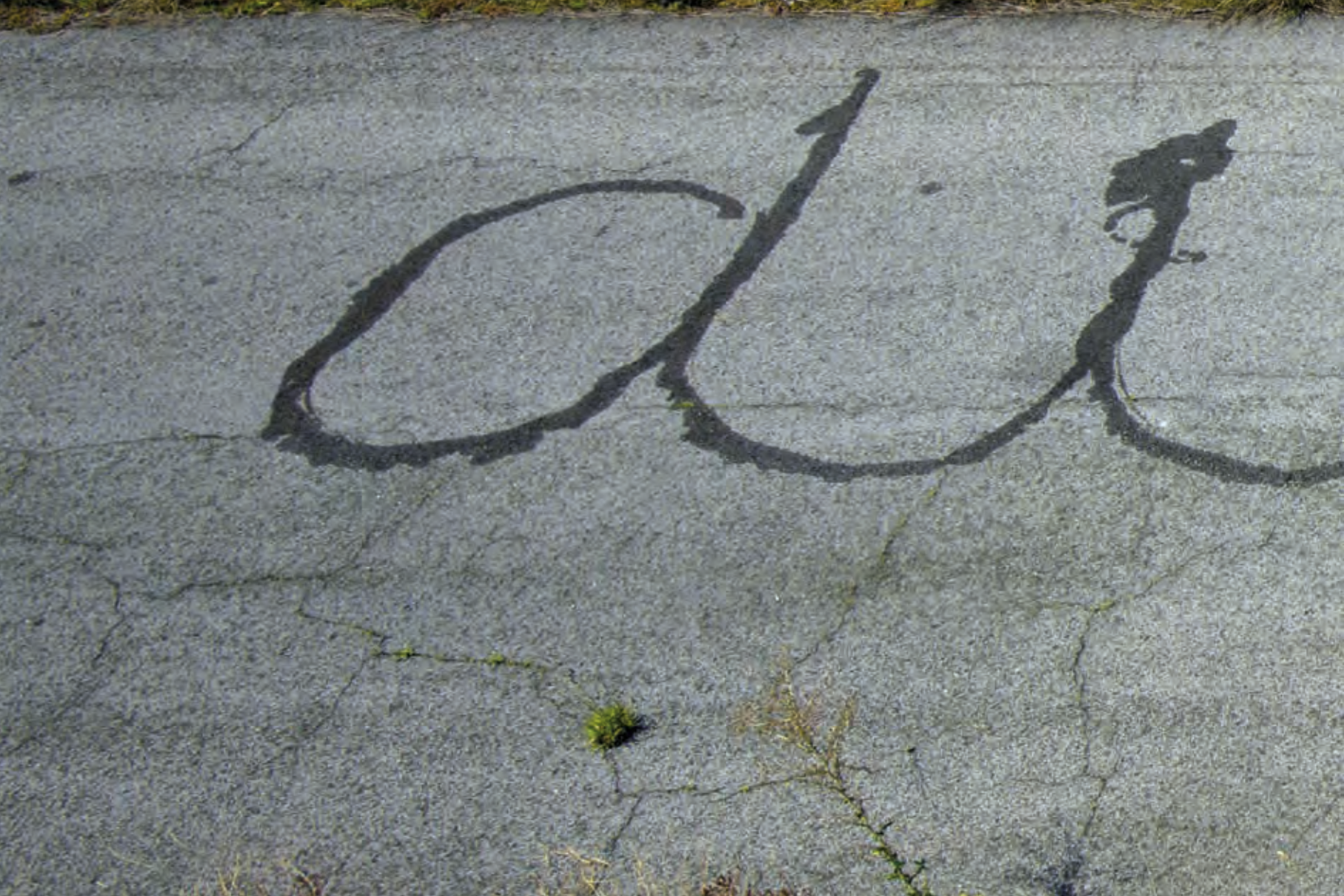
Al cabo de un tiempo, la carretera empezaba a hacerse monótona y la inercia del movimiento parecía insuficiente para mantener mi deseo de continuar. Podría haberme dado la vuelta, con ese giro de 180 grados, aparentemente insulso, que los paseantes practican cuando llegan al extremo de la playa, y que resuelven tocando la roca, como si este gesto diera un sentido mayor al que el propio paseo de por sí ya tiene.

A falta de piedra que tocar, seguí avanzando hacia delante y después de mucho pedalear, llegué a un pueblo del cual desconocía su nombre. Me dediqué a merodear por sus calles, como quien hace una ronda de reconocimiento del territorio conquistado. El aire entraba fresco por mis pulmones, con olor a salitre, y disfrutaba del cóctel de hormonas segregadas por el ejercicio físico y de la satisfacción de la hazaña conseguida, por muy insignificante que ésta fuera. En mi deambular me topé con uno de esos carteles que te indican "Usted está aquí". ¡Ah! iba a saber dónde me encontraba: había estado avanzando hacia el extremo más suroriental de la isla.

Fueron estas coordenadas las que me hicieron ser más consciente de la situación que me rodeaba, como si la realidad hubiera aumentado sin previo aviso. Me di cuenta de que me había alejado más de lo que había imaginado en un principio, que estaba anocheciendo, que no sabía si tendría fuerzas suficientes para el camino de regreso, que apenas llevaba dinero encima y que en caso de necesidad no sabría a quien llamar en ese país extranjero. Pregunté por el autobús o el tren, pero al ser domingo, parecía que la frecuencia y la posibilidad de subir una bicicleta a bordo era bastante incierta. Acabé dirigiéndome a la estación de tren e intenté rápidamente acertar con el andén ya que al de poco tiempo, pasó el que me dijeron era el último tren. Me subí, no sin cierta inquietud aún, porque no sabía si sería posible pagar en el propio vagón o si me harían bajar de él por ir sin billete. Acomodé la bicicleta y con la mirada perdida, dejé que el camino que acababa de hacer se fuera deshaciendo delante de mis ojos.

No sería la última vez que llegaría hasta allí sin embargo. Al de poco tiempo volví a esa misma zona, pero a un punto un poco desplazado hacia abajo en el eje x del mapa; como la trayectoria de una hélice cilíndrica que vuelve constantemente sobre sí misma pero siempre a un punto levemente resituado en las coordenadas. Esta vez, acompañada de amigos, pasaría a la otra orilla, Francia.

"En mi deambular me topé con uno de esos carteles que te indican *Usted está aquí*"



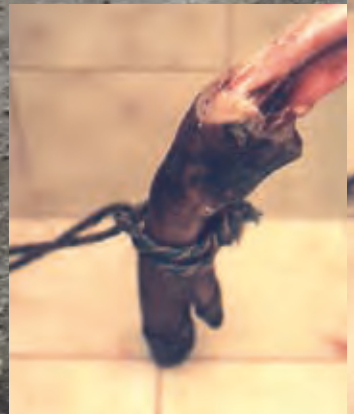
Mouth

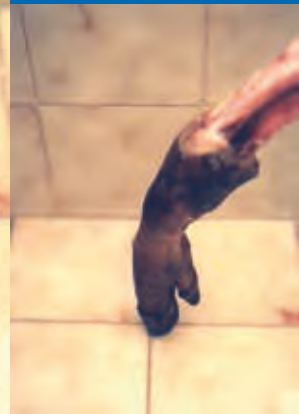
Bakio, 2000

Getting to the basics, to the essentials, to the limits. Reaching deep inside, right to the end of the matter.

Photographs and sculptures in relation to the animal instinct and the essence of physicality. Stalking and preying on oneself.

An introspective process by Saioa Olmo, exhibited at the Windsor Gallery in Bilbao, Caja Cantabria Cultural Centre in Santander and other exhibition spaces.





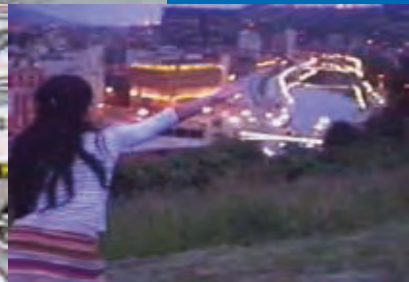
Displaced Habits

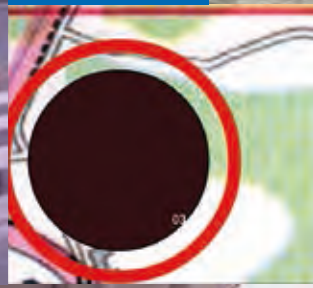
Bilbao and surroundings, 2001

Why and why not. Looking around and asking yourself what would happen if you used your time, space, mind and body in a different way.

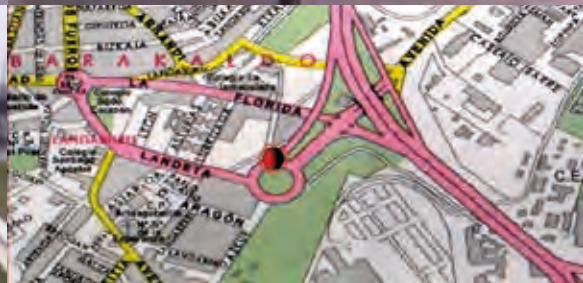
Experimenting with performative actions to experience urban spaces differently from the normalized ways of behaving in them.

A project by 2MAS (Alazne Amutxategi, Miren González, Saioa Olmo & Mikel Ramírez) shown at the Festival of Audio-visual Creation of Navarre.





PARQUE
ETXEBARRIA
Campo de Mallona


BARAKALDO
LA
FLORIDA
LANDETA
ARAGÓN
AVENIDA

The Video of the Month

Bilbao, 2002

Chance and friendship, as subliminal rules.

Video-art programming and prizes given with the participation of the public, in which the rules were deliberately not completely clear and not absolutely “democratic”.

A project organized by Saioa Olmo as a partner of the Espacio Abisal in the Badulake of Bilbao.

EL VIDEO DEL MES
20.000
BADULAKE

Domenica’s Collazione

Bilbao, Teruel, 2002

Ourselves and our being together under focus.

Brunches in art spaces mixing food, cultures and people.

A project by Domenica’s group: Li Chih-Yin, Paul Fathers, Jon Gabilondo, Ainara García, Marta Jorio, Aiora Kintana, Olaia Miranda, Saioa Olmo, Dorothea Petersen, & Leticia Orúe at the Espacio Abisal and at the Teruel Exhibition Fair.

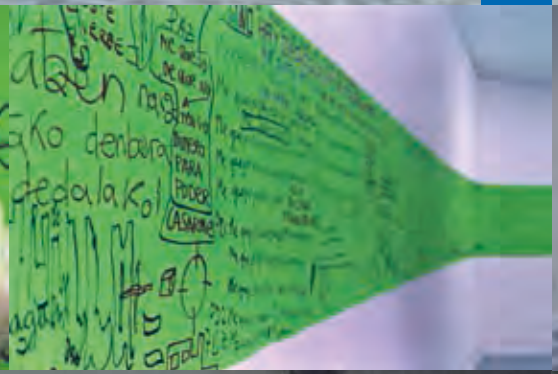
Complain!

Bilbao, 2002

Asking to share disconformity and seeing what happens.

Spatial intervention for giving free rein to our grumbles, disagreements and complaints; realised in a cathartic way by expressing them together with other people, on walls, publications and through actions.

A project launched by Saioa Olmo as a member of the Espacio Abisal with the participation of several artists.



¿POR QUE?
TU
QUE

Koko-
taraino
nago

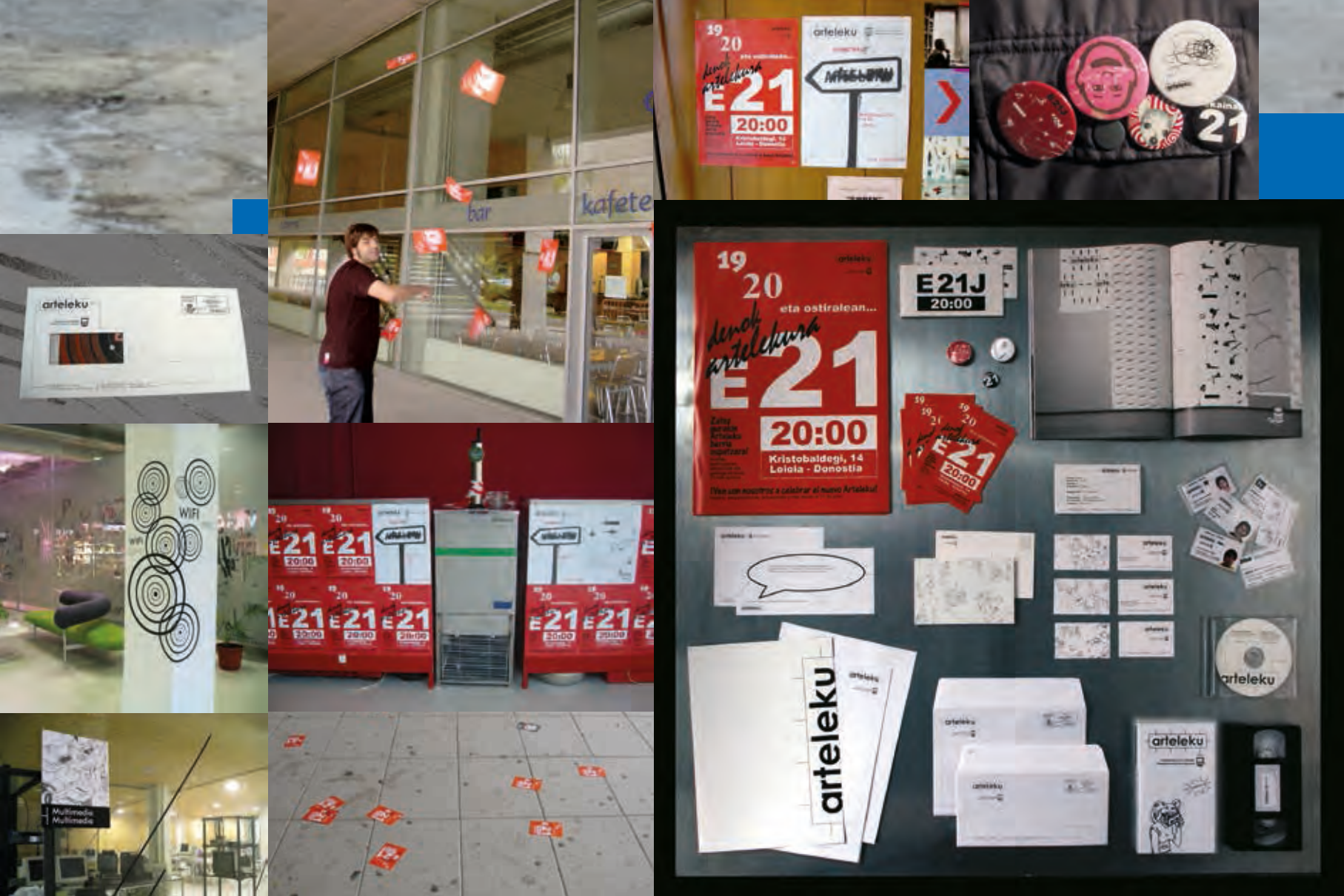
E21J

Donostia-San Sebastian, 2002

We are, but what is this "we are" like? And what influences does a representation of this "we are" have on ourselves?

Visual identity and guerrilla communication for the reopening of the Arteleku-Center of Art and Contemporary Culture, focusing on the idea of Arteleku as a meeting point.

A project by Amasté and Saioa Olmo.


arteleku
bar
kafete
19
20
eta ostiralean...
denok artelekura
E21
20:00
Kristobaldegi, 14
Leioia - Donostia
E21J
20:00
WIFI
Multimedia
Multimedia

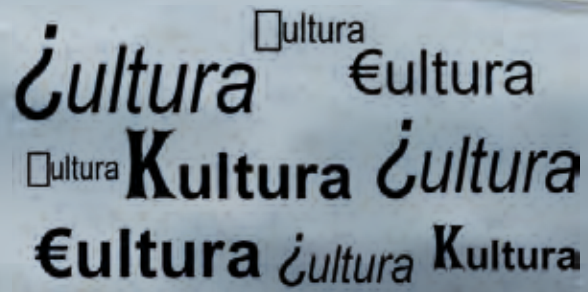
Euskadi™

Basque Country, 2002-2013

You are constructing a collective identity on me and I am aware of it. Sometimes I may like it, other times I feel it is too conductive. I generally try to understand it, learn about it, while lying in wait and making attempts.

A photographic compilation of visual elements relating to Basque identity and on-line debates about the tools, strategies and aims of the building of a collective cultural identity. Site-specific projects such as: What is Zumaia for you?, Andoain 20140, Forthcoming Souvenir, Transnational and The Line, resulting from this previous research.

A project by Saioa Olmo with the collaboration of different artists.



EUSKADI
Euskadi
BIG Beñat
EUSKOPOLI
EUSKAL HERRIA
EROSKI
Press
HAIN HERRIA
ORAIN BAKEA

Emancipator Bubble

2000-2005
www.emancipator.org

We didn't become independent until this project came out.

Communication campaign about the late emancipation of young people, through a fictional product: "The Emancipator Bubble", an inflatable bubble-shaped living space to be placed inside the parents' house to become emancipated without having to give up childhood comforts.

An original idea by the architects Alex Mitxelena and Hugo Olaizola, directed and developed by Saioa Olmo with the production and communication of Amasté. Mainly displayed in the Basque Country, Madrid, Barcelona and Gijón and through various mediums of dissemination.

emancipator bubble

¿QUÉ ES EMANCIPATOR?
VIDEO PROMOCIONAL
modelos
Elige el tuyo

PARENTS

emancipator bubble

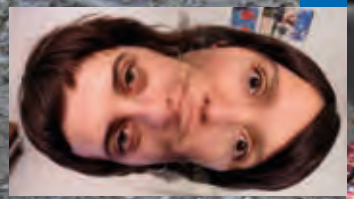
Foyu

Bilbao, 2003-2005

Doing what you feel like.

Post-music. Songs and video-clips such as: “What you want is a mortgage”, “Do yu spitinglis?”, “Aketefoyu”, “Plenty dick, few oyster”, “PDD”, “Putos to dance”, “Oh! Billy” and “Final Fantasy”.

By Leticia Orúe & Saioa Olmo. Concerts performed in Arrebato (Bilbao), Elektronikaldia 2003 (Donostia-San Sebastian), Ciberart, Ke Horror Festival, Le Carré Musée Bonat (Bayonne) and “En Plan Travesti” in Sala Arena (Madrid).



What is Zumaia for you?

Zumaia, 2005

Paying attention to people's organizational patterns, social connections, and collective references as a way of representing ourselves as a group.

Installation in the public space of Zumaia about forms of people organization and ways of representation, taking the town of Zumaia as the case, and the Irizar cooperative company as the comparative case study.

A project by Saioa Olmo, in collaboration with Irizar, inside the Artes Divergentes programme exhibited in public spaces across Zumaia.

SANTELMOAK

Zer da Zumaia turetzat?

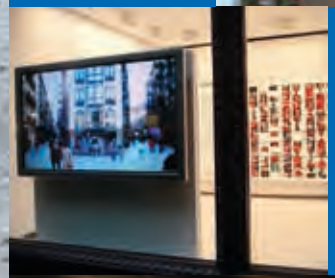
Optics

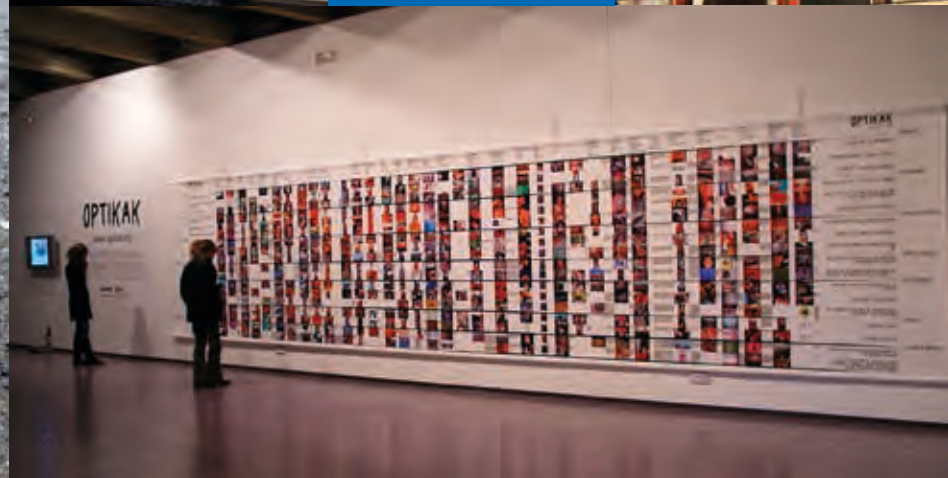
Bilbao, 2006

I look, therefore I am.

Photographic archive and display of the gaze of thirty-five women in the context in which they lived in response to eighteen questions referring to personal identity, work, sexuality, domestic and public spaces, social relations, family and future aspirations. Media campaign of their perspectives.

A project by Pripublikarrak (Aiora Kintana, Olaia Miranda, María Mur, Saioa Olmo & Oihane Ruiz) curated by Xabier Arakistain for the Rekalde Exhibition Space and presented at other feminist meetings and exhibition spaces.




OPTIKAK

Cocktellations

Bilbao, Donostia-San Sebastian, 2006, 2009

Thinking through words is tricky. Let's think through art.

Street action with cocktails and maps, about identity as a dynamic concept. During this action in several spots of Bilbao, we invited passers-by to formulate their identity through verbs instead of adjectives or nouns and to represent it as constellations of dynamic elements. They built their identity constellation and we turned it into a cocktail connected with their representations, to be drunk and tasted by them.

A project by Pripublikarrak (Aiora Kintana, Olaia Miranda, María Mur, Saioa Olmo & Oihane Ruiz) made in several spots of Bilbao and at artistic and feminist gatherings such as Feministaldia and Wiki-jaia.

Koktelazioak

telazioak
zure koktelazio
tu zure identitatea

Coctelaciones

Koktelazioak
Bilatu zure koktelazioa!
Dastatu zure identitatea!

Andoain 20140

Andoain, 2007

I don't feel represented by you. Catch my attention, please.

Multimedia installation about Andoain and its forms of representation. The coat of arms of the town taken as a collective symbol from which to think about the representations of the population as a community.

A project by Saioa Olmo curated by Ainara Martín for the exhibition "Label In&Out" at the Bastero Cultural Centre of Andoain.

20140

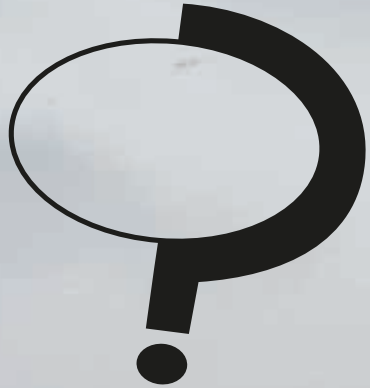
Why?

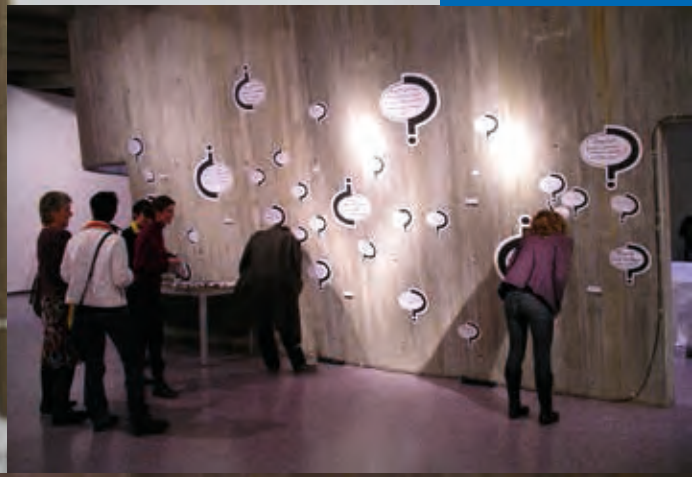
Bilbao 2006, Andoain 2007

Why? Because… Why? Because… Why? Because……..…… How? This way.

Guerrilla communication through stickers with questions relating to gender issues such as: Why is feminism put on the same level as machismo?", "Why do grandparents bring up children?", "Why they called me a bear, when I went to the swimming pool without my legs having been shaved?".. They were distributed on the streets and in public spaces. Empty stickers were available so that the visitors to an exhibition space could fill them in with their own questions.

A project by Pripublikarrak (Aiora Kintana, Olaia Miranda, María Mur, Saioa Olmo & Oihane Ruiz) carried out at the Bastero Cultural Centre of Andoain.





ZERGATIK AMA IZAN?
ETA ZERGATIK EZ?
¿POR QUÉ SE SIGUE EQUIPARANDO TÉRMINOS COMO FEMINISMO Y MACHISMO?
¿Por qué dependiendo del sexo con el que naces se te sigue socialmente atribuyendo unas roles u otros?

Cookie Makers. Active Memory

Bilbao, 2007

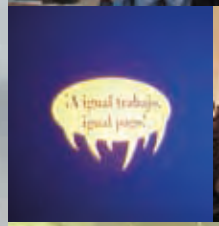
Why doesn't History attach equal importance to the role of women and men in society?

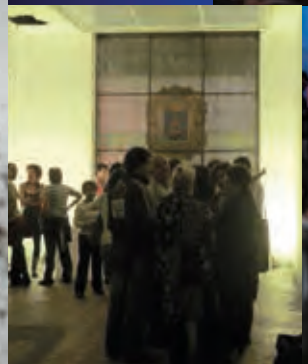
An art project about the former workers of the Artiach Cookie Factory and their struggle for women's rights in the industrial sector. The project was materialized in an event that brought together a photographic collection and an audio-visual documentary about the workers, the presentation of the book "Galleteras de Deusto. Woman and employment in Industrial Bilbao", sound installations, video projections about "women and work" and ad hoc DJ music.

A project by Pripublikarrak (Aiora Kintana, María Mur & Saioa Olmo) that took place in the former office building of the Artiach Factory in Zorrozaurre.

GALLETERAS

GALLETERAS


¡A igual trabajo,
igual pan!



The Rides are Back

Bizkaia, 2007
www.vuelvenlasatracciones.com

There was something moving in the dark next to us, and we didn't know exactly what it was.

Performative tours to visit the Abandoned Amusement Park of Artxanda, a park now closed to the public and which opened for this occasion especially for these guided visits: 10 new attractions arose spontaneously among the bushes and weeds, charting a physical, symbolic trip. We used these contemporary ruins in 2007 to talk about scenarios of crisis in the spectacle- and consumer-based societythe society of the spectacle and the consumer society. These rides were: The Parliament of the United Attractions, Cruise Paradise, The Amphibious Experience, The Hunt of the Peligritos, The Spaceship, The House of the Forgotten Fantasies, Treasures of the 20th Century, The Indoor Jungle, Wild Stampede and The Tower of Memories.

A project developed by Saioa Olmo and Consonni in the former Bizkaia Amusement Park.

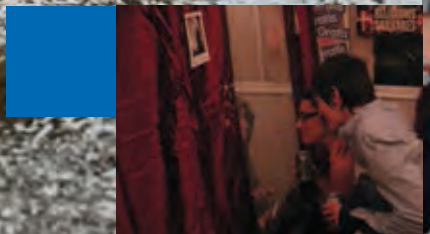
Wiki-histories

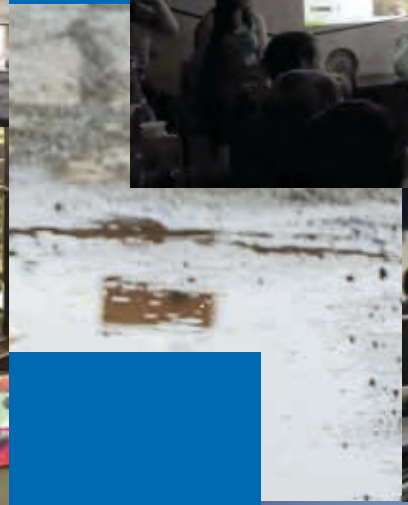
Basque Country, 2008-2014
www.wiki-historias.org

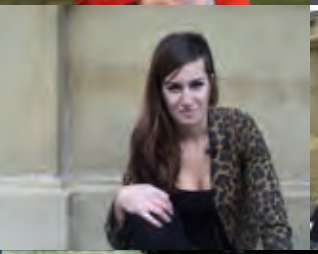
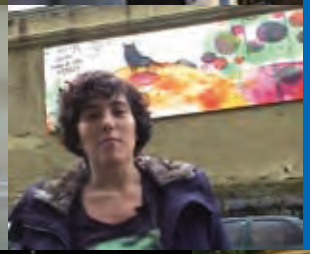
"W"= Double "V" of shared victory.

Experimental project to construct the histories of art in the Basque context through the testimonies of women artists and mediators. The project took the form of: a wiki where artists were invited to leave their profiles, parts of recent history they were familiar with, anecdotes and thoughts; workshops and presentations organized to explain the use of the technical and biopolitical tools for constructing History; guided visits around the Museum of Fine Arts of Bilbao under a gender perspective; a party with artists and feminist groups; and: "the Subjective Portrait" and "Master Classes" on video-creations.

A project promoted by Haizea Barcenilla and Saioa Olmo in collaboration with Aloña Intxaurrandieta and Edu Hurtado.





Roads

Donostia-San Sebastian, 2008

Being guided by foreseen tracks.

Visual intervention in the entrance area of a building designed to guide people towards the place where an art encounter between artists and companies was going to take place. Lines referring to the different possible itineraries in collaborative works.

A project by Saioa Olmo for “Disonancias” at the Tabakalera Centre of Creation of Contemporary Culture.

Hidden Desires

Biella, 2009

What would happen if we really knew less about our own deep desires than about those of other people?

Participatory installation inviting people to leave their hidden desires in a specific place which gained an aesthetic and mystical sense, through the content, shape, and way of leaving of each of the written wishes. These desires were subsequently incorporated as part of another artistic device around the mechanisms of desire.

A project by Saioa Olmo with the collaboration of the Unidee 2009 participants and inhabitants of the Cittadellarte in Pistoletto Foundation.

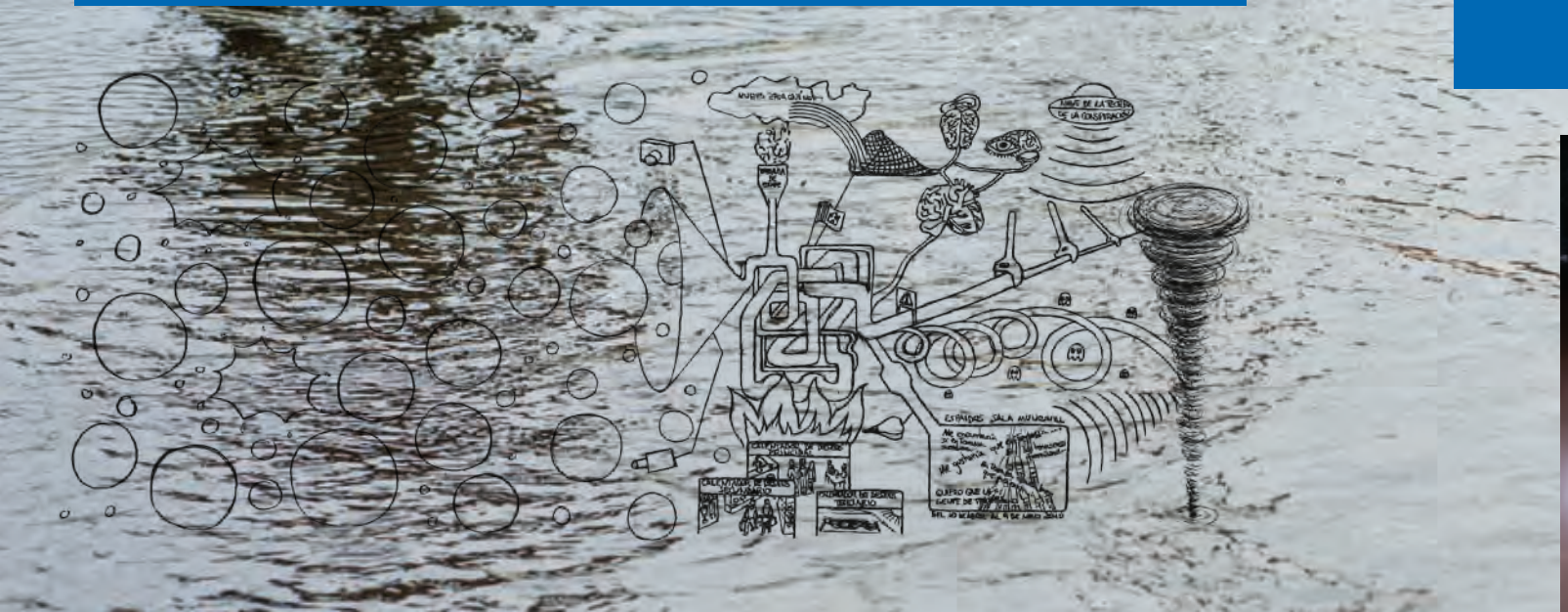
Futurize: Bubbling Desires

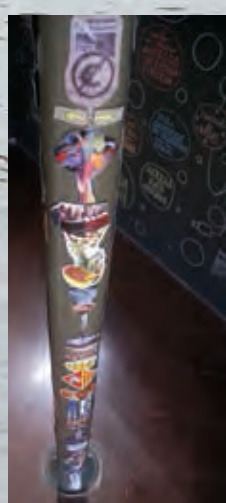
Biella 2009, Terrassa 2010

Looking for the reasons of our actions.

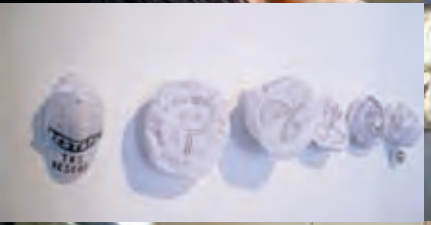
Street action with giant soap bubbles inviting the citizens of a city to formulate their desires about their own city while seeing or playing with bubbles, as metaphors of desires. Installation to share the wishes formulated, photographic documentation of the action, and drawing walls.

A project by Saioa Olmo curated by Aimar Arriola for EspaiDos of Terrassa.





Quale è il tuo desiderio su Biella?



GUARDERÍAS PUBLICAS
TERRASSA
FORA DEL CENTRE
Más ACTIVITATS CULTURALS
Arreglar els carrers ARQUIMEDES I GALILEU
LABORAL
+ ZONES VERDES
MES TREBALL
TERRASSA
M'AGRADA
TAUL
RAPELES
ACERAS MÁS ANCHAS
Más DIVERSIDAD en la zona COMERCIAL
MAS VIDA EN LA CALLE

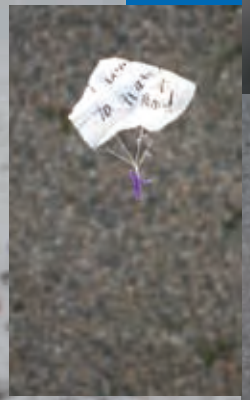
Landing Desires

Biella, 2009

Every attempt to make a desire come true is a gamble.

Participatory game about expressing desires and the mechanisms we establish to make them come true. A game through which each person built his/her own parachute with desires written on it, and thrown from a height in an attempt to reach specific spots.

A project by Saioa Olmo in collaboration with the inhabitants and visitors of Cittadellarte in Pistoletto Foundation.



ESTE
VADA
ELLA
DANA!!!

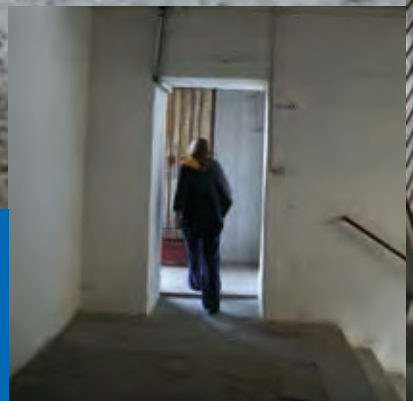
Digging for Desires in the House of the Magician

Biella, 2009

There are places that you cannot reach using the usual methods.

Participatory game in a semi-abandoned building, “Casa del Mago”, about the mechanisms of desire, through a decision-making process, with each person devising his/her trajectories within it.

A project by Saioa Olmo in collaboration with the inhabitants and visitors of Cittadellarte in Pistoletto Foundation.



The Inside is a Foreign Country

Las Arenas, Durango, 2009

Ta-daaah…

Performance about experimenting with interaction with passers-by in an unexpected way, playing around with ideas such as: show/hide, interior/exterior, intimate/public and long exhibition/spontaneous exhibition.

An action by Saioa Olmo with the collaboration of Ricardo Antón.

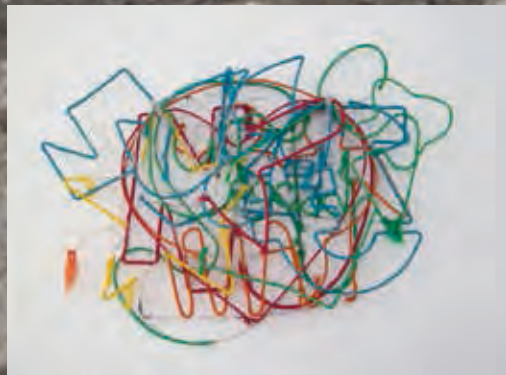
Undisciplined Desires

Getxo, Madrid, Vitoria-Gasteiz, 2010
http://deseosindisciplinados.wordpress.com

Longing for ungoverned desires, attempting to escape from biopolitical control.

Street action with giant soap bubbles and letter-shaped tools for inviting passers-by to express and share their most undisciplined wishes in game mode.

A project by Saioa Olmo for the Getxophoto Festival, The White Night of Madrid, and the Annual Ediren Meeting.



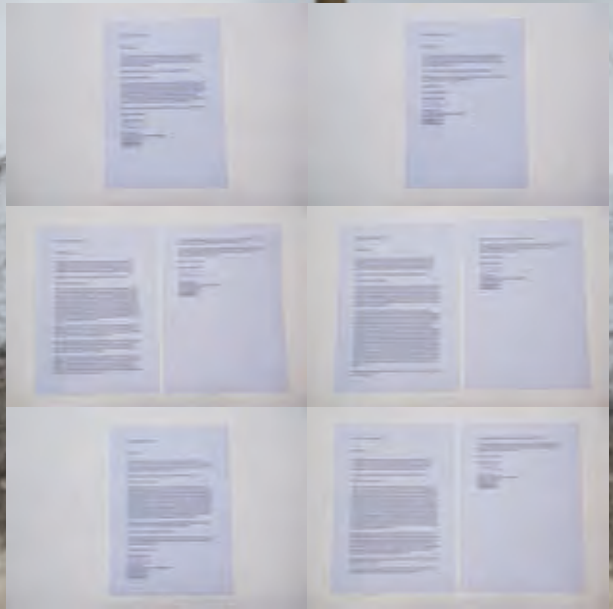
Código CSEI

Gipuzkoa, 2011

Bringing the collective unconscious to light in an experimental way can meet with certain resistance.

A personalized group dynamic invoking intangible flows among the people of a team through fictional stories and using evocative objects.

A project by Saioa Olmo in collaboration with Conexiones Improbables.



Peru, The Travelling Doll

Bilbao, 2011
facebook: Peru NoviaSalcedo

You needed us and we needed you, even if we didn't know how to relate to each other.

A life-size doll on an experimental trip getting to get to know people and several organization networks.

A project by Saioa Olmo for the Novia Salcedo Foundation presented at the Marzana Gallery.

novia

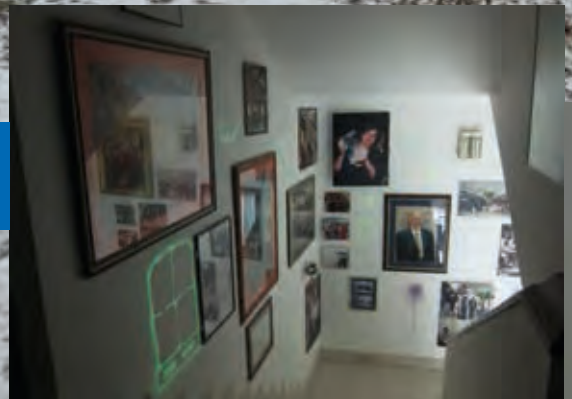
The Cabinet of Curiosities

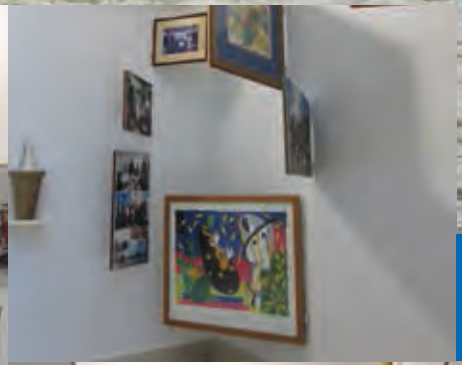
Bilbao, 2011

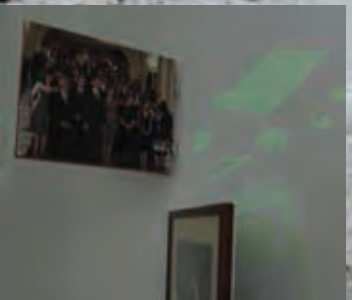
The collective unconscious is present.

Installation of the past and present of an organization by bringing together photographs, pictures and trophies of all their history and arranging them up the staircase of their headquarters. An experimental process with the members of the organization to obtain symbolic drawings coming from the individual unconscious through personalized fictional stories.

A project by Saioa Olmo for the Novia Salcedo Foundation.







Cooperamor

Sevilla, 2012

Let's find it in our visual imaginary.

Performative presentation in the shape of an "audio-visual source code"; it is a format in which a guest, in the presence of an audience, selects and comments on extracts of videos connected with her/his audio-visual memories in relation to a specific theme. In this case, it was about the affections and emotions in collective and collaborative processes.

A project by Saioa Olmo for the Copylove Festival organized by Zemos98.

Cooperamor

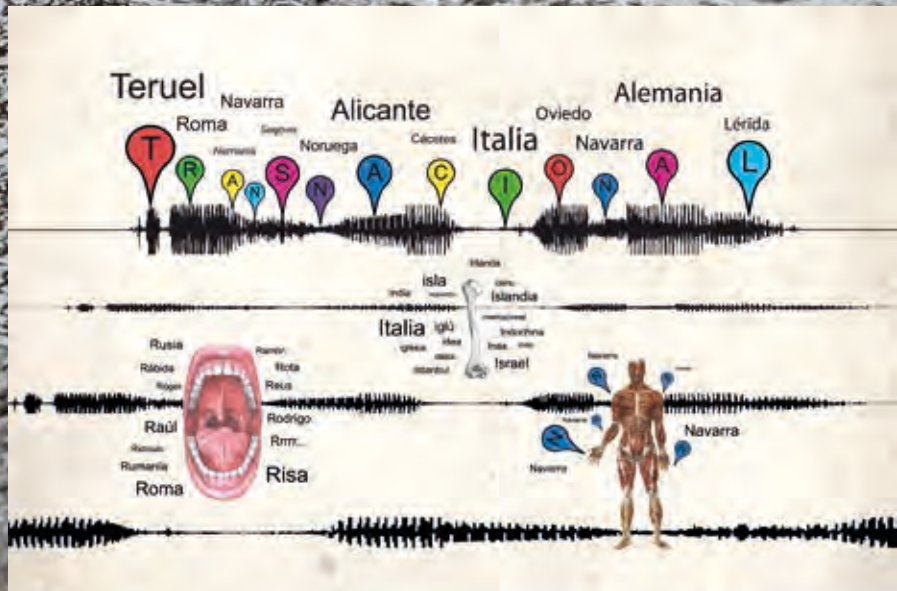
Transnational

Móstoles 2012, Biarritz 2013

Modelled grey material full of mountains, valleys, rivers, bends and edges.

An animation and performative presentation about the geographical references that we use in the way that we spell words and which reveals specially appointed places in our imaginary.

A project by Saioa Olmo during the Picnic Sessions of the CA2M and in the “Mugaz Beste” exhibition.



NSNAC NA

S
T
R
L
N
N
A
N
A
A
C I O
A

Hamaika Urte Dantzan

Bilbao, 2013

Rare enough.

Audio-visual creation taking as a starting point video material of the art projects developed so far: deconstruction of the experiences lived through in order to reconstruct them from the present. Scenes sliding on a continuous pavement as a metaphor of gliding among interconnected conceptual areas.

A project by Saioa Olmo in collaboration with Iker Ugalde.

Assault! & Toast

Bilbao 2013, Vitoria-Gasteiz 2014

Art & Social Transformation is an abstract concept to be fulfilled with life.

Performative group actions in front of museums, arts centres and public cultural infrastructure in the Basque Country, calling for the Laws on Gender Equality in The Arts to be enforced. The "Assault!" action, for symbolically conquering certain art spaces, and "Toast", for raising glasses to concrete measures for the Law on Equality in the arts to move from theory to practice.

Street performances by Plataforma A on International Museum Day.

Art
Tum

América

Behavioural Choreographies

Bilbao, 2013

Exploring the potential of unconscious perception through art.

Performative group actions camouflaged in the course of an artistic event. Experimenting to create a moving moment at the beginning, reactions to certain inputs during the event, and alternative ways of experiencing the exhibition display. Later, the gathering of the visitors' sensations and memories about what happened.

Event by the EPLC group (Olatz de Andrés, Ixiar García, Natxo Montero, Saioa, Olmo, Nuria Pérez, Naiara Santacoloma, Maider Urrutia) and Concepción Elorza, during the opening of the exhibition "La Producción de Obras Artecnovivas" by Ainhoa Güemes.

Your Cheer-up Message here

Bilbao, 2013

Deciding to go all together without knowing exactly where to.

Performative group process on the idea of cheering up. Workshop with the residents of the building that hosts the art space to create imaginative cheer-up messages addressed to other citizens of Bilbao. Use of the façade of the building to display multiple posters with these encouraging messages. Scenography and choreographic improvisation working on the stage with the materials of this relational process.

A project by the EPLC group (Olatz de Andrés, Ixiar García, Saioa, Olmo, Nuria Pérez, Naiara Santacoloma, Maider Urrutia) and Vicente Arlandis, with the collaboration of Muelle3 at La Fundición Aretoa.

OS NECESITAMOS
TOCAME OTRA
TODO AL NEGRO
NO

viva lo minusculo

SOLES

SEIR PARA LUCHAR

AY

AUPA!!!
TALLER DE PANCARTAS
cuelga un mensaje de ánimo para tu ciudad
MARTES 24. SEPT. DE 18 - 20 h.
Terraza frente al Teatro La Fundición
ORGANIZA
COLECTIVO ARTÍSTICO E.P.L.C.

OS NECESITAMOS
NO

A JUGAR
FOOSBALL-TAR

UNIENDO
NUESTRAS FUERZAS
PODEMOS CREAR
UNA SOCIEDAD
MEJOR

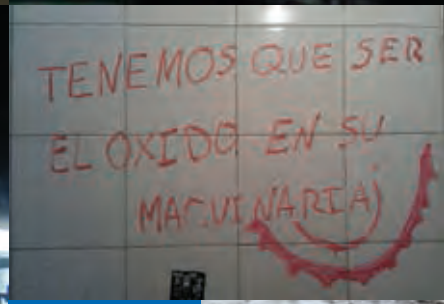
Eromechanics

Lutxana, Bilbao, Donostia-San Sebastian, 2013-2014

You are very convenient for us.

Performative group actions and audio-visual material on the erotic aspect of the social machinery. Performance that plays with erotic and libidinous flows present in social structures such as prison, hospital, work, politics, the legal system… Event performed and contextualized in an old school, a Libertarian Athenaeum and a church.

A project by the EPLC group (Ixiar García, Saioa, Olmo, Nuria Pérez, Naiara Santacoloma, Maider Urrutia) & Ivan Batty in the former School of Lutxana, Izar Beltz Libertarian Athenaeum of Bilbao and the San Telmo Church of Donostia-San Sebastian.


TENEMOS QUE SER
EL OXIDO EN SU
MAQUINARIA

Eskerrak | Gracias | Thanks

Bidaia honen bidelagunei.

A toda mi familia, a la que quiero mucho y de la que recibo todo su cariño. En especial a mis padres y a Ricardo, por su apoyo y disponibilidad incondicional. Y a mis amigas, colegas y compañeros de viaje. Sin vosotras este viaje no hubiera existido o sin duda hubiera sido mucho más insípido.

Gracias también a Haritz Mendiguren, por los interesantes tirabiras mantenidos hasta encontrar el tratamiento lingüístico adecuado para este trabajo. Y a Garikoitz Fraga por sus buenos consejos editoriales.

Los proyectos contenidos en este libro han podido financiarse a lo largo del tiempo gracias a la red de afectos, a la apuesta personal, a la complicidad de colaboradores cercanos, a la implicación de personas desinteresadas, a la apuesta de agentes independientes (Xabier Sáenz de Gorbea, Santiago Eraso, Miren Eraso, Ainara Martín, Xabier Arakistain, Aimar Arriola, Maria José Aranzasti, Nekane Aramburu…) y estructuras de producción independientes (Abisal, Amasté, Consonni, Conexiones Improbables, Fundación Pistoletto, Basurama, Getxophoto, Fundación Novia Salcedo, Zemos98, Tillt, Zaramari, Muelle3...), a una estructura pública de apoyo a la creación artística (Arteleku, Gobierno Vasco, Montehermoso, Sala Rekalde, Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y UPV-EHU), así como a las personas que tratan de que esta estructuras funcionen.

Thanks for being there, for making this possible and for preparing the way for whatever may be forthcoming.

BIOTRACKS

Bideoak | Vídeos | Videos

“Hamaika Urte Dantzan” - Saioa Olmo

“Arte entre fogones II” - Pilar Baizán

“Samoa Olio” - Unai Requejo

Gertatutakoa desegin eta oraingoan berregin. | Tres miradas distintas sobre una misma trayectoria. | Giving the same material to different people and seeing what happens.

“Hamaika Urte Dantzan”
Saioa Olmo
16 min 16 sg

Esperientzien gainetik irristatu, irudiak begiradarekin korritu eta aurkitutako lotura berrietan aztarrikatu. Saioa Olmoren artelanen artxiboko materialetatik abiatutato bideosorkuntza. Iker Ugalderen elkarlanarekin egindakoa.

“Arte entre fogones II: Saioa Olmo”
Pilar Baizán
32 min 12 sg

Segundo capítulo de las serie documental “Arte entre fogones” de Pilar Baizán, en el que se presenta a Saioa Olmo, a través del arte y la gastronomía.

“Samoa Olio”
Unai Requejo
8 min 37 sg

Video mixing, rhythms & music, to produce an audio-visual portrait of Saioa Olmo’s artlifework.