

filma
la película
the film
le film
sistiaga 1968/70

Exposición - proyección

Del 15 de junio al 15 de julio de 2007

Horario: miércoles a domingo, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00

Rueda de prensa: 14 de junio. 11:00

Inauguración: 15 de junio. 19:30

Visitas guiadas gratuitas: viernes: 19:00 (castellano) / sábado – domingo: 11:30 (euskera), 19:00 (castellano)

Proyección de la película ...ere erera baleibu izik subua aruaren...

Teatro Victoria Eugenia. 21 de junio. 20:00

Proyección de *...ere erera baleibu izik subua aruaren...* en Tabacalera

Exposición – proyección

...ere erera baleibu izik subua aruaren... filma la película the film le film

Sistiaga 1968/70

Me dirijo a los sentidos, a la curiosidad, a las emociones de los espectadores, a lo más escondido en ellos, a ellos mismos.

Quítense la venda racionalista y gocen serenamente de lo desconocido, que vale la pena. No sientan el temor, no busquen lo que conocen en el arte, sino aquello que les abra nuevas puertas de la percepción.

José Antonio Sistiaga, 1990

Tabacalera presenta la exposición-proyección de la película experimental *...ere erera baleibu izik subua aruaren...*, realizada por el artista vasco José Antonio Sistiaga entre 1968 y 1970. Pintada directamente sobre el celuloide, se trata de un creación audaz, incluso casi cuarenta años después de su realización, que se encuentra en el cruce de caminos entre la pintura y el cine. Una película con una intensa trayectoria internacional, a la que desde Tabacalera se ha querido rendir un merecido homenaje.

La exposición en Tabacalera, comisariada por Alvaro Matxinbarrena, propone una proyección libre de la película, sugerida por el propio artista. En lugar de utilizar pantallas, *...ere erera...* se proyecta sobre las paredes, techo y suelos de uno de los grandes patios del edificio. Es una proyección que permite contemplar la obra desde un punto de vista nuevo, combinando el ritmo normal de proyección con imágenes congeladas que posibilitan apreciar mejor el carácter pictórico de la obra.

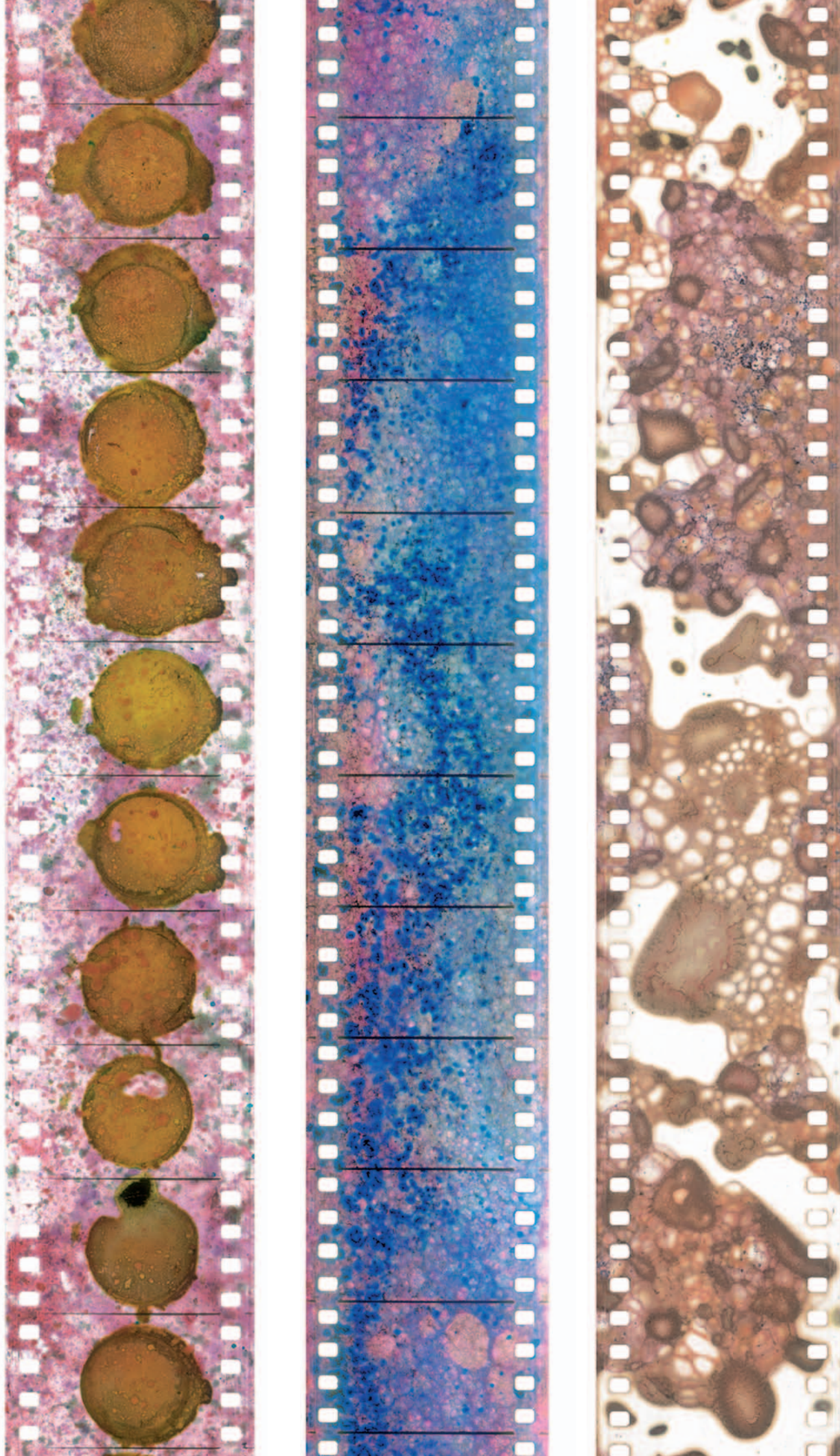
La propuesta se completa con la exposición de reproducciones de los fotogramas pintados por J. A. Sistiaga y con la proyección de dos documentales sobre el artista y su proceso de creación. Uno de los documentales fue realizado en 1981 por Gorka Sistiaga Beklemicheff, hijo de J. A. Sistiaga, y nos acerca al Sistiaga pintor. El otro documental es una coproducción del canal francés Arte y Lobster Films, y trata sobre el proceso de creación de Sistiaga en la realización de películas pintadas.

Por otra parte, con motivo de esta exposición, Tabacalera ha producido el primer catálogo dedicado exclusivamente a *...ere erera baleibu izik subua aruaren...* En él se han recopilado, tanto textos escritos durante estos casi cuarenta años de trayectoria de la película por críticos y cineastas, como textos escritos expresamente para este catálogo.

Además, Tabacalera ha creado en su página web, www.tabacalera.eu, un apartado dedicado a esta exposición, que ofrece amplia información sobre la muestra, la película y el artista. Incluye el video de la entrevista realizada a Sistiaga en Tabacalera, videos del montaje de la exposición, fragmentos de la película, textos, fotos, etc.

Como complemento a la exposición en Tabacalera, el 21 de junio se presentará *...ere erera baleibu izik subua aruaren...* en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia - San Sebastián. La proyección será a las 20:00 y brindará la oportunidad de ver la película completa tal y como su autor la concibió.

Fotogramas pintados de la película ...ere erera baleibu izik subua aruaren...

Película

...ere erera baleibu izik subua aruaren...

José Antonio Sistiaga. 1968-70.
35mm, 75', color, muda.

Film experimental y abstracto pintado directamente sobre el celuloide. Cine sin cámara.
108.000 fotogramas pintados.
Aproximadamente, 2,5 km de tiras de película.

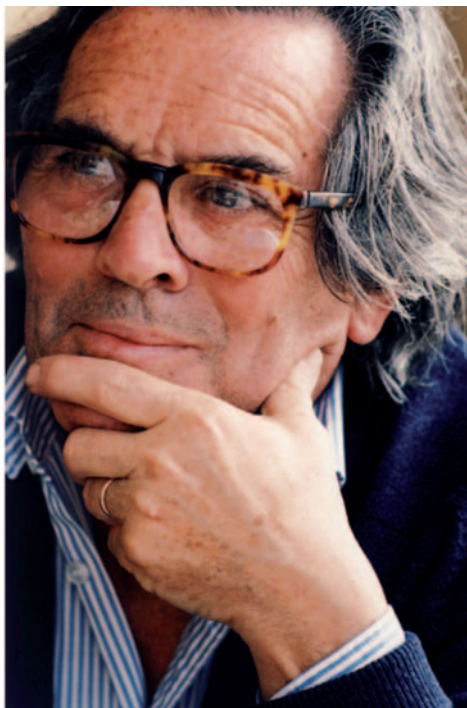
El extraño título del film, *...ere erera baleibu izik subua aruaren...*, no tiene significado, sólo son sonidos que recuerdan al euskera. El deseo de Sistiaga era que la absoluta protagonista de su película fuera la propia pintura; ni siquiera quería que tuviera título. Sin embargo, dada la situación política, en pleno franquismo, la censura le obligó a inventarse uno. Para ello, llamó a su amigo, y también artista, Rafael Ruiz Balerdi y le pidió un título inventado que se pareciera al euskera, pero que no tuviera significado, ya que el euskera estaba prohibido. El título que Balerdi inventó al momento fue el título definitivo de la película.

La primera idea de acercarse al cine experimental surgió en 1958 en París. Sistiaga acudió a la proyección de un film experimental de Norman McLaren en Montparnasse y decidió que, algún día, él también realizaría una película pintada. Años después, en 1968, Ruiz Balerdi le regaló una bobina de celuloide de 35mm como la que él mismo estaba utilizando para pintar su película *Homenaje a Tarzán*, y así comenzó a pintar la suya propia, fotograma a fotograma.

...ere erera baleibu izik subua aruaren... renovó decisivamente la tradición de la pintura sobre celuloide. A través de un largometraje abstracto y mudo, Sistiaga pretendía afirmar una alternativa a la representación cinematográfica tradicional. En un principio, el proyecto tenía cierto carácter narrativo, pero tras unos meses de trabajo, el autor decidió prescindir de todo elemento representativo y la materia de su pintura pasó a ser el único tema de la película. De todas formas, mantuvo la primera parte (más narrativa), que tituló *De la luna a Euskadi*, y por ella le fue otorgado el Premio de Cine Experimental en el Festival de Cine de Bilbao en 1968. La segunda versión de ese primer cortometraje se convirtió en *...ere erera baleibu izik subua aruaren...*

La participación del empresario y mecenas navarro Juan Huarte fue decisiva en el proceso de creación de la película. Gracias a la financiación de la productora X-Films, creada por el propio Huarte para financiar proyectos cinematográficos de vanguardia, Sistiaga pudo trabajar en su película durante 17 meses de intensa producción pictórica; tiempo en el que trabajó entre 12 y 15 horas diarias, pintando de cuclillas sobre el celuloide.

En unos casos Sistiaga pintó a lo largo de la cinta, dejando de lado la división en fotogramas, mientras que en otros, respetó el marco que éstos ofrecen delimitando áreas espaciales independientes. Además, Sistiaga llevó a cabo su proyecto utilizando, junto a las tintas y colores convencionales, la acción de diversos elementos naturales: el sol al que se expuso el celuloide, la humedad, la arena que sirve para raspar el celuloide, etc. Siempre siguiendo la intuición y dejando que el azar actuara.

Sistiaga en 1996. (Foto Gillenca)

Autor

José Antonio Sistiaga (Donostia-San Sebastián, 1932)

Tras comenzar su formación artística realizando copias de obras clásicas en el Museo San Telmo de San Sebastián, J. A. Sistiaga se trasladó a París, donde vivió entre 1954 y 1961, tomando contacto con los movimientos artísticos de vanguardia. En aquella época estaba en pleno apogeo el informalismo, movimiento que causó un gran impacto en Sistiaga. Pintor y cineasta, J. A. Sistiaga se asocia a la estética del *action painting* o arte gestual.

Entre 1963 y 1968 dirigió talleres de pintura libre infantil en Donostia y Elorrio, aplicando el método Freinet de libre expresión.

En 1965 fue, junto a Amable Arias y Jorge Oteiza, uno de los promotores del grupo de artistas de vanguardia GAUR, que aglutinó también a Eduardo Chillida, Nestor Basterrechea, Jose Luis Zumeta, Remigio Mendiburu y Rafael Ruiz Balerdi, y fue creado con la intención de impulsar la Escuela Vasca.

En 1968 realizó su primer film pintado directamente sobre el celuloide, *De la luna a Euskadi*. Este cortometraje constituiría la primera versión del largometraje experimental *...ere erera baleibu izik subua aruaren...*

Tras esta experiencia Sistiaga continuó con su trayectoria pictórica, y en 1988-89 realizó un nuevo film experimental titulado *Impresiones en la alta atmósfera*.

Su obra, tanto pictórica como fílmica, ha participado en numerosas exposiciones y festivales de cine de ámbito internacional (Londres, Nueva York, París, Bruselas, Venecia, etc.).

Actualmente J. A. Sistiaga reside en Ziburu (Lapurdi) y continúa trabajando en su taller de Donostia - San Sebastián.

Filmografía

- 1968 - *De la luna a Euskadi*. 35 mm, 8', Color, muda (1ª versión)
1968-70 - *...ere erera baleibu izik subua aruaren....* 35mm, 75', color, muda (2ª versión).
1970 - *Ana* 16mm, 7', blanco y negro, sonora.
Laztanak. 16mm, 85'
1972 - *Encuentros 1972*, Pamplona. 16mm, 45', blanco y negro, color, muda.
1988-89 - *Impresiones en la alta atmósfera*. 70mm/15 perforaciones, 7', color, sonora.
1991 - *Paisaje inquietante. Nocturno*. 35mm., 14', color, sonora.
En un jardín imaginado, 35mm., 14', sonora.
1992 - *Han (sobre el sol)*, film en curso de realización, 70mm/15 perforaciones, 7', color, sonora.

Comisario

Álvaro Matxinbarrena

Álvaro Matxinbarrena (Donostia - San Sebastián, 1958) es comisario y artista. Desde el año 2002 ha trabajado como comisario de exposiciones en centros como el Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia - San Sebastián, la Casa Encendida de Madrid, la Casa Asia de Barcelona, el Museo Patio Herreriano de Valladolid o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con artistas como Iván Zulueta, Marta Cárdenas, José Llanos, Judas Arrieta, José Antonio Sistiaga, Jon Zabaleta etc. En su faceta como artista, desde los años 80 ha trabajado la pintura, la escultura y la instalación, interviniendo también en el mundo de las artes escénicas y el cine. Su obra está en colecciones de la Caixa (Colección Testimony), Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Madrid, Museo Artium de Vitoria - Gasteiz, etc.

Catálogo

Junto con la exposición, Tabacalera presenta la primera publicación dedicada exclusivamente a la película *...ere erera baleibu izik subua aruaren...* En ella se han recopilado tanto textos publicados a lo largo de la extensa trayectoria de la película, como textos escritos con ocasión de esta exposición en Tabacalera. Además de textos del Director General de Tabacalera, Joxean Muñoz, y del comisario de la exposición, Alvaro Matxinbarrena, el catálogo incluye las aportaciones de importantes críticos y cineastas:

Joxean Muñoz (Director General de Tabacalera): (...) *El título no significa nada. Luego no esperen comprender nada. Déjense llevar. Un film es un viaje. Un camino. El film es mudo. No hay palabras. No hay música. Pero creerán haberlo escuchado. El título suena a conjuro mágico. Déjense hechizar.*

Alvaro Matxinbarrena (Comisario de la exposición): (...) *Sistiaga es, sin duda, un artista singular, sin prejuicios, sin concesiones, sin pelos en la lengua, sin miedos, sincero... y así lo vuelve a demostrar en este espacio de Tabacalera.*

José J. Baquedano: (...) *...ere erera... es una película muda porque estamos hartos de palabras conteniendo consejos, mensajes y discursos. es un ataque contra los espectadores muertos, dormidos, sentados, aburridos, aprisionados y silenciosos. no está hecha para los que miran sin participar y participan sin mirar.*

Begoña Vicario: (...) *seguramente la mejor manera de ver la película sería desconocer todos los datos externos a ella, llegar virgen a ésa primera vez en la que todo lo que nos sucede y lo que se nos pase por la cabeza es tan natural y biológico.*

Boris Lehman: (...) *Se trata de una obra maestra de cine espontáneo, por supuesto obra de un niño, que nos embarca en una aventura extraordinaria de percepción total.*

Jean Michel Bouhours: (...) *El espectador es arrastrado por un haz luminoso, tiene la sensación de dirigirse hacia la luz, de atravesar universos corpusculares creados por las gotas de tinta de colores depositadas sobre la cinta transparente.*

Juan Bufill: (...) *El resultado es un magma cromático vibrante y cambiante, tan pictórico como el expresionismo abstracto de Pollock, pero mucho más sugestivo y evocador. Uno cree estar viendo un océano agrietado, un oleaje-archipiélago, unas aguas animales, un espacio sideral dentro del cuerpo. Es una obra psicodélica en el mejor y original sentido de la palabra, una apertura mental y sensorial que, a diferencia de un viaje de LSD, no daña el cerebro sino que, a lo mejor, lo mejora...*

Tabacalera
Donostia

...ere erera baleibu
izik subua aruaren...

1969 J.A. Sistiaga pintando ...ere erera baleibu izik subua aruaren...

Tabacalera

A lo largo del siglo XX Tabacalera fue una fábrica de tabaco. Tras su cierre, las instituciones vascas - el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco - recuperaron el edificio para convertirlo en centro cultural para el siglo XXI.

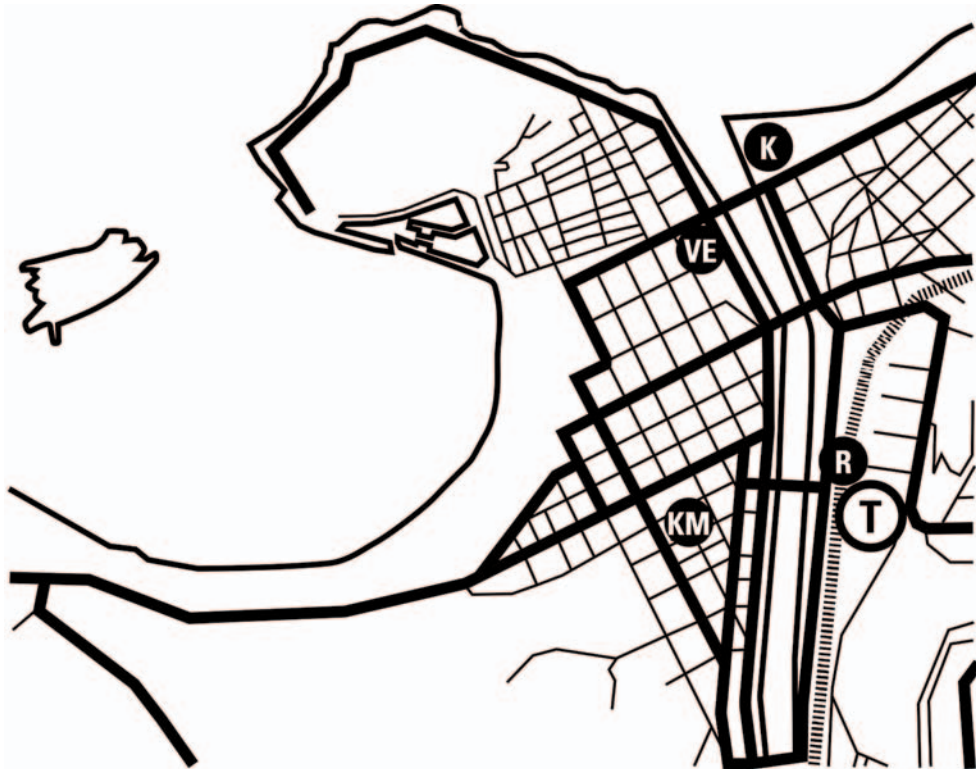
Tabacalera será un centro de producción. Será un centro de exhibición que programará exposiciones, proyecciones o actuaciones. Será un centro de reflexión, un foro de debate e intercambio de ideas. Será un centro de formación especializada y de formación abierta, de aprendizaje continuo. Y será, también, un lugar de archivo y difusión. Tabacalera se plantea como una herramienta útil que contribuirá a transformar el panorama cultural en la era digital.

Con esta nueva propuesta que se encuentra en el cruce de caminos entre el cine y la pintura, el centro reafirma su interés por la cultura visual y por promover el intercambio entre disciplinas, y muestra su afán por construir vías de diálogo entre creadores y público desde el carácter fabril de sus espacios. Tabacalera se anticipa así a su futuro como fábrica de cultura visual.

Próxima exposición

Summer - Julian Schnabel

27 julio – 7 octubre

T **Tabacalera
Donostia**
Duque de Mandas, 52
20012 Donostia-San Sebastián
T +34 943 011 311 / F +34 943 011 312
info@tabacalera.eu
www.tabacalera.eu

K Kursaal
KM Koldo Mitxelena
VE Victoria Eugenia
R Renfe