

**Artea
eta (artearen)
Sistema**

**El Arte
y el Sistema
(del arte)**

**Art
and (Art)
System**

**L'Art
et le Système
(de l'art)**

ARTIUM BILDUMA COLECCIÓN ARTIUM ARTIUM COLLECTION COLLECTION ARTIUM

**Art
ium**

araba ✓ álava

Atariko gisa, eta erakusketa hasten den aretoetan sartu baino pixka bat lehenago, bertan aurkituko duzunari buruzko argibide batzuk eman nahi dizkizugu.

Artea eta (artearen) Sistema erakusketak hainbat ezaugarri berezi ditu; guk hirutan laburbilduko ditugu:

- 1 Hasiera batean, hau ez zen erakusketa bat, bi baizik, proiektu beraren barruan sartuak. Hego Aretoan, erakusketaren lehenengo zatia aurkituko duzu, guk «1. ekitaldia: Artea» deitu duguna. Bertan, Artiumeko Bildumako berrogei bat obra daude ikusgai, mundu osoko erakundeek maileguan gehien eskatu dituztenak eta Artiumek antolatutako instalazioetan gehien erakutsi direnak, hain zuzen. Ekialde Behekoa Aretoan, berriz, 2017ko urriaren 1era arte «2. ekitaldia: (artearen) Sistema» izeneko erakusketa zegoen ikusgai. Bertan, «1. ekitaldia: Artea» erakusketan dauden obrek Museoa erosi zituenetik gaur egunera arte bizi izan dituzten gorabeherak eta bizipenak bildu dira, zenbait ataletan banatuta. Dena dela, bilduma osoari buruzko datuak ere eskaintzen ziren.
- 2 Erakusketaren helburua «arte» deitu ohi dugun zer banaezin horretan elkartzen diren bi osagaiak banatzeko ahalegina egitean datza. Artea, beraz, gunea edo mamia genuke, sorkuntza etikoan oinarritutako bere balio estetiko, diskurtsibo eta berritzaileekin mundua eraldatzeko ahalmena (utopikoki bada ere) izan lezakeen arragoa (kartelean, arrautza-gorringoak irudikatuta) Artearen sistema (arrautza-zuringoa) deitzen duguna, berriz, artea estaltzen duen bilgarria da; baita haren ikus-eremua eta ekintza-eremua zehazten duen isla sozial, finantzario eta politikoa ere. Hasteko, artearen banaketa-, merkatu-, kontserbazio- eta erakusketa-bideak egituratzen ditu, baina orobat bete lezake ere arte ideiarekin aukerak galgatzeko funtzioa, sozialki bridatzen duten bere eragile-sarea dela eta. Museoa bera da, jakina, eragile horietako bat.
- 3 Bi erakusketa horien tesiaren ezaugarriak direla eta, beren adierazpen-helburuetan elkarrengandik zeharo desberdinak izatea dakar. Hego Aretoan, «1. ekitaldia: Artea» izeneko erakusketan, bisitariak topatuko duen edo topatzen duen muntaketa obraz gozaraztera dago zuzenduta, Artiumeko funtsezko piezekin aurrez aurre topatzeak eragiten duen plazera dastaraztera; artelanaren isiltasun karrankari eta gozakaitzera, objektu auratiko, bakar eta (zilegi bekit esatea) fetixistara. Artistaren diskurtso garbia eta argia, edo nahasia, dugu bertan. Norberaren buru edo bihotz muintetik (edo bietatik batera) ateratzen dena. Ekialde Behekoa Aretoan, berriz, «2. ekitaldia: (artearen) Sistema» delakoan, erakusketaren funtsak beste parametro batzuei erantzuten die, dibulgazio ideiarekin lotuago dauden batzuei. Ikus-entzunezkoa, testua, datua, antzerki giroko eszenaratzea, soinua, teknologia... Big Dataren mundua ulertzeko modu berriez mintzo zaizkigu. Errealitatean gertatu ohi den bezalaxe, hemen ere isiltasuna ikusizko ikuskizunaz ordezkatu da. Interesgarriena hori dena arte (itxuraz) isiletik nola atera den imajinatzea da.

Ondo goza ezazue, beraz, elkarrengandik hain desberdinak diren eta funtsean egungo kultur mundua zatitzen duen banaketa horren isla diren bi erakusketa hauen arteko elkar solasarekin. Eta ez ahaztu: bi erakusketa dira, baina aldi berean bakarra da. ¶

A modo de introducción y un poco antes de entrar en las salas donde comienza la exposición, nos sentimos obligados a darle algunas informaciones sobre lo que se va a encontrar.

La muestra *El Arte y el Sistema (del arte)* tiene varias características especiales que podemos resumir en tres:

- 1 Originalmente, esta no era una exposición sino dos, aunque un mismo proyecto. Como el propio nombre indica en la Sala Sur se encuentra la primera parte que hemos denominado Acto 1º «El Arte» en la que se exhiben poco más de cuarenta obras de la Colección, seleccionadas sobre la base de ser aquellas que más se han solicitado en préstamo por instituciones de todo el mundo y las que más se han mostrado en las diferentes muestras en las instalaciones de Artium. En la Sala Este Baja se hallaba hasta el 1 de octubre de 2017 el Acto 2º «El Sistema (del arte)» donde se recopilaban en diversos capítulos todas las vicisitudes, todos los acontecimientos que han rodeado a las obras del Acto 1º desde que fueron adquiridas hasta la actualidad. Así mismo podían encontrarse datos referentes a la Colección en conjunto.
- 2 El objetivo de la exposición consiste en realizar el esfuerzo de desglosar los dos componentes que se aglutinan en algo indivisible de lo que llamamos «arte» y que solemos confundir cuando hablamos de ello. El Arte sería el núcleo, el crisol (en el cartel estaría representado por la yema del huevo) que utópicamente podría tener la capacidad de transformar el mundo con sus valores estéticos, discursivos e innovadores basados en la creatividad ética. Lo que denominamos Sistema del arte (la clara del huevo) es la envoltura y tinglado del arte y, asimismo, el reflejo social, financiero y político que determina su campo de visión y actuación. Inicialmente, articula los canales de distribución, mercado, conservación y exhibición del arte, aunque también podría cumplir la función de freno en las posibilidades de la idea arte a causa de su entramado de agentes que lo sujetan socialmente, entre los cuales está, naturalmente, el museo.
- 3 Las características de la tesis de estas dos muestras hacen que sean radicalmente diferentes en sus intenciones expositivas. En la Sala Sur, en el Acto 1º «El Arte», el montaje con el que se encontrará o se encuentra, está deliberadamente dirigido al disfrute de la obra, al placer del encuentro con piezas fundamentales de Artium. Al silencio estridente y destemplado de la obra de arte, al objeto aurático, único y (permítame) fetichista. Es el discurso puro, claro o confuso del artista. El que sale de la entraña neural o cardíaca, o de ambas. En cambio en la Sala Este Baja, Acto 2º «El Sistema», el hecho expositivo responde a otros parámetros más relacionados con la idea de divulgación. El audiovisual, el texto, el dato, la puesta de escena teatral, el sonido, la tecnología nos habla de las nuevas maneras de entender el mundo del Big Data. El silencio es sustituido por el espectáculo visual como en realidad es. Lo interesante es imaginar cómo todo aquello ha surgido del arte silencioso (en apariencia).

En resumen, disfrute de este diálogo de muestras tan diferentes entre sí y que en su propia naturaleza llevan la división del mundo cultural en la actualidad. Y recuerde, son dos exposiciones y al mismo tiempo, una. ¶

By way of introduction and immediately before entering the gallery rooms where the exhibition begins, we feel compelled to provide you with some information about what you going to discover. The "Art and (Art) System" exhibition possesses several special features that can be summarised in three points:

- ① Originally it comprised not one, but two exhibitions, although the same project. As its name implies, the first part of the exhibition, which we have called Act 1: "Art", can be found in the South Gallery, displaying just over forty works from the Artium Collection. These have been selected on the basis of being the most popular requested pieces in terms of loans by institutions throughout the world and those that have been most displayed in the various exhibitions staged in the Artium premises. Act 2: "(Art) System" could be found in the Lower East Gallery until 1 October 2017, comprising various chapters that contained all the vicissitudes and events that have surrounded the works in Act 1 ever since their acquisition until today. Details related to the Collection as a whole could also be found there.
- ② The aim of the exhibition is to attempt to break down the two components that are brought together into something inseparable in what we call "art" and what is often confused when discussing it. Art would be the nucleus, the crucible (it would be represented by the egg yolk in the poster) that could idealistically possess the ability to transform the world with its aesthetic, discursive and innovative values based on ethical creativity. What we call the "art system" (the egg white) is the casing and web of art and likewise the social, financial and political reflection that determines its field of vision and action. It initially articulates the channels of distribution, market, preservation and display of art, although it could also act as a brake on the possibilities of the art idea because of its network of agents supporting it socially, among which naturally includes the museum.
- ③ The characteristics of the thesis of these two shows make them radically different in terms of their exhibition aims. The set-up you will discover, or have already discovered, in the South Gallery, Act 1: "Art", is deliberately aimed at enjoying each work, at the pleasure of viewing key Artium works, at the strident, distempered silence of the work of art, at the auratic, unique and (if I may be allowed) fetishistic object. It is the pure, clear or confused discourse of the artist, that which emerges from neural or cardiac depths, or both. However, in the Lower East Gallery, Act 2: "(Art) System", the exhibition display responds to other parameters that are more closely related to the idea of disclosure. Audio-visuals, texts, data, theatrical performances, sound and technology speak to us of new ways to understand the world of big data. Silence is replaced by visual spectacle, as it is in reality. What is interesting is to imagine how all this has emerged from (apparently) silent art.

In short, enjoy this dialogue of shows that are so different from each other and contain the division of the cultural world today in their very nature. And remember, they are two exhibitions, yet at the same time one. ¶

En guise d'introduction et un peu avant d'entrer dans les salles où commence l'exposition, nous nous sentons obligés de vous donner quelques informations sur ce que vous allez découvrir. L'exposition *L'Art et le Système (de l'art)* a plusieurs caractéristiques spéciales que nous pouvons résumer à trois :

- ① Originiairement, ce n'était pas une exposition, mais deux, même si elles faisaient partie d'un même projet. Comme le nom lui-même l'indique, dans la Salle Sud se trouve la première partie que nous avons dénommée Acte 1 « L'Art », dans laquelle on exhibe une quarantaine d'œuvres de la Collection, sélectionnées pour avoir été celles qui ont été les plus sollicitées pour le prêt par des institutions du monde entier et, celles qui ont été le plus souvent montrées dans les différentes expositions des installations d'Artium. Dans la Salle Est Bas on trouvait jusqu'au 1er octobre 2017 l'Acte 2 « Le Système (de l'art) », dans lequel étaient rassemblées en divers chapitres toutes les vicissitudes, tous les événements qui ont entouré les œuvres de l'Acte 1 depuis qu'elles ont été acquises jusqu'à nos jours. De même, on pouvait y trouver des données en rapport avec la Collection dans l'ensemble.
- ② L'objectif de l'exposition consiste en la réalisation d'un effort pour séparer les deux composantes qui se regroupent dans quelque chose d'indivisible de ce que nous appelons « art », et que nous avons tendance à confondre lorsque nous en parlons. L'Art serait le noyau, le creuset (dans l'affiche il serait représenté par un jaune d'œuf) qui, utopiquement, pourrait avoir la capacité de transformer le monde avec ses valeurs esthétiques, discursives et innovatrices basées sur la créativité éthique. Ce que nous appelons Système de l'art (le blanc d'œuf), c'est l'emballage et l'artifice de l'art, et aussi le reflet social, financier et politique qui détermine son champ de vision et d'action. Initialement, il articule les canaux de distribution, marché, conservation et exhibition de l'art, même s'il pourrait également accomplir la fonction de frein dans les possibilités de l'idée art à cause de son réseau d'agents qui le soutiennent socialement, parmi lesquels se trouve, naturellement, le musée.
- ③ Les caractéristiques de la thèse de ces deux expositions font qu'elles soient radicalement différentes dans leurs intentions expositives. Dans la Salle Sud, dans l'Acte 1 « L'Art », le montage que vous allez découvrir ou que vous découvrirez, est délibérément adressé au plaisir de l'œuvre, au plaisir de la rencontre avec des œuvres fondamentales d'Artium. Au silence strident et désaccordé de l'œuvre d'art, à l'objet auratique, unique et, (permettez-moi) fétichiste. C'est le discours pur, clair ou confus de l'artiste. Celui qui provient des entrailles neurales ou cardiaques, ou des deux. Par contre, dans la Salle Est Bas, Acte 2 « Le Système », le fait expositif répond à d'autres paramètres qui sont plus en rapport avec l'idée de divulgation. L'audiovisuel, le texte, la donnée, la mise en scène théâtrale, le son, la technologie, nous parlent de nouvelles manières de comprendre le monde du Big Data. Le silence est remplacé par le spectacle visuel comme il l'est en réalité. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer comment tout ceci a surgi de l'art silencieux (en apparence).

En somme, profitez de ce dialogue d'expositions si différentes entre elles et qui contiennent dans leur propre nature la division du monde culturel dans l'actualité. Et, n'oubliez pas qu'il s'agit de deux expositions et, en même temps d'une seule. ¶

▶ 2017/04/27 2018/09/02 ◀

1. EKITALDIA: **Artea** • ACTO 1º: **El Arte**

ACT 1: **Art** • Acte 1 : **L'Art**

Artea erakusketa honetan, museoko Bildumako 44 obra bildu dira, haiek hautatzeko orduan irizpide kolektibo bat erabilia: Artium zabaldu zenez geroztik herri honetako arte garaikidean eraiki diren diskurtso askotarikoena, hain zuzen. Hautaketa-prozesua erraza izan da, beraz: kontuan hartu da zenbat aldiz mailegatu diren obra horiek kanpoko erakusketan erakusgai jartzeko edo zenbat aldiz hautatu diren museoak berak proposatutako planteamendutan parte hartzeko. Zuzenago edo okerrago, Bildumako obrarik adierazgarrienen aurrean ote gauden galde diezaiokegu geure buruari. Dena dela, inolako zalantzarik gabe esan dezakegu hautatutako obra hauek gure ondareko beste guztiek baino gehiagotan hartu dutela parte Garaikidetasunaren —hau da, egun bizi dugun artearen, kulturaren eta gizartearen— gaineko diskurtsoaren eraikuntzan.

Erakusketan bereziki zaindu dugu lanen banaketa, proposatutako esperientzia estetikoak —publikoaren eta obren arteko topaketa horretan— bermerik handienarekin gertatu ahal izan dadin errazte aldera. Horretarako, obrak banatzeko orduan diskurtso historiko oro saihestu da eta lehenetasuna eman nahi izan zaio obren eta publikoaren arteko topaketa (komunikazioa) ezartzea errazteari. Hala, hiru espazio antolatu ditugu: *Pertsonak/Banakoak/Subjektuak*, subjektuaren eraikuntzaren gaineko barne-gogoeten ingurukoak; *Egoerak/Testuinguruak/Agertokiak*, non politikoki, ekonomikoki eta sozialki mugitzen garen testuinguru arakutzen baita; eta, azkenik, *Gauzak/Objektuak/Gailuak*, non errealitate hori aztertzeke erabiltzen diren mekanismoak, diskurtso-bitartekoak, arte-mintzairak berak berrikusten baitira.

Arabako Artium Bildumako funtsezko 44 obra horiekin batera, *Artea* erakusketak obra horietako bakoitzaren interpretaziorako lehen hurbilpen bat den testu bana eskaintzen du. Eta *lehen* hitza azpimarratu nahi dut zeren obra bakoitzak hari hurbiltzen gatzaizkion bakoitzean gutako bakoitzak bizi duen esperientzia banaren berezitasuna gordetzen baitu bere baitan. Hemen aurkezten ditugun testu hauek 44 kolaboratzailek eginak dira. Horien artean, Espainiako testuinguru artistikoko kritikari eta historialari nagusietako batzuk daude, baina baita artistak, poetak, hezitzaileak edo idazleak ere, obra horietako bakoitza esperimendatzeko estimulu gisako lehen iritzi bat, lehen interpretazio bat biltzeko ahaleginean.

Asko dira artelanari hurbiltzeko moduak, interpretazio-korronteak eta metodologiak..., baina guk hemen proposatzen dugun hau ez da hurbilketa zientifiko edo historiko soil bat.

Abangoardiez geroztik, arte garaikideak ikusle aktibo bat bilatzen du, interpretatzeko orduan la- gungo egingo diona. Hainbesteraio da hori horrela, ezen batzuetan artistak bere obra amaitutzat ematen duen prozesuaren parte (erabakigarria, askotan) izatera iristen baita ikuslea. Obrak artefaktu kultural gisa taxutzen dira, obrek beraiek eta artistek, erosleek, ikusleek, kritikariek eta kultur industriari osatzen duten harreman-sare trinko baten barruan sartuta. Gaur, beste inoiz baino gehiago, konplizitaterako eta elkarriketarako gonbidapen bat dira obra horiek. Raymond Queneau-k bere *Estilo ariketak* liburuan bezala, non gertaera bat deskribatzeko 99 modu aurkeztu baitzituen, edo Sophie Calle-k 2007ko Veneziako Biurtekoan, non, *Zaindu zaiten* lanean, 107 pertsona gonbidatu baitzituen testu bera interpretatzera, hemen ere obra bakoitzak, bere irudikapenetik, adimena edo poesia tentatzen edo erakartzen dizkigu, bere eduki kritiko eta soziala- rengatik, gu geure eguneroko bizitzan erantzuten ohituta gauden alderdi horiengatik, hain zuzen. Orain da unea. Begiratu.¶

La exposición *El Arte* reúne 44 piezas de la Colección del museo que han sido seleccionadas a partir de un criterio colectivo, el de los múltiples discursos que se han construido en el arte contemporáneo de este país desde la apertura de Artium. El proceso, por tanto, ha sido sencillo, se han contabilizado el número de ocasiones en que estas obras se han prestado para exposiciones o han participado en los planteamientos propuestos por el propio museo. Nos podemos preguntar, con mayor o menor acierto, si nos encontramos ante las obras más significativas de la colección. Lo que es seguro es que estas obras son las que, de entre las recogidas en nuestro patrimonio, han participado en más ocasiones en la construcción del discurso sobre la Contemporaneidad, sobre el arte, la cultura y la sociedad en la que hoy vivimos.

La exposición ha cuidado especialmente la disposición de las obras, facilitando que la experiencia estética propuesta pueda producirse con las mayores garantías en el encuentro del público con la obra. Para ello, la disposición ha evitado cualquier discurso histórico y ha procurado facilitar las vinculaciones que las obras puedan encontrar –comunicar– con el público. Así se han propuesto tres espacios, *Personas/Individuos/Sujetos* que atiende a reflexiones íntimas, sobre la construcción del sujeto; *Situaciones/Contextos/Escenarios* en el que se explora el contexto en el que nos desenvolvemos, política, económica, socialmente; y por último, *Cosas/Objetos/Dispositivos*, en un giro del lenguaje, revisa los mecanismos de análisis de esta realidad, los medios discursivos, los propios lenguajes artísticos.

Junto con la participación de estas 44 obras claves de la Colección Artium de Álava, la exposición *El Arte* incluye un texto, una primera aproximación a la interpretación de cada una de ellas. Y señalo *una primera*, porque cada obra contiene las múltiples y tan variadas experiencias con que cada uno de nosotros nos aproximamos a observarlas. Estos textos que se presentan han sido realizados en 44 colaboraciones de entre los principales críticos e historiadores del contexto artístico español, pero entre los que también se han incluido artistas, poetas, educadores o escritores, en el intento de recoger una primera impresión, interpretación a modo de estímulo para experimentar cada una de estas obras.

Existen muchos modos de aproximación a la obra de arte, corrientes de interpretación y metodologías..., pero no es una aproximación científica o histórica la que se propone aquí. Desde las vanguardias, el arte contemporáneo busca un espectador activo, cómplice en la interpretación, llegando a formar parte -muchas veces determinante -del proceso por el cual el artista da por concluida su obra. Las obras se configuran como artefactos culturales enmarcados en una maraña de relaciones entre las propias obras, los artistas, los compradores, el público, los críticos y las industrias culturales, y hoy más que nunca, suponen una invitación a la complicidad y al diálogo. Al igual que Raymond Queneau en su libro *Ejercicios de estilo* en el que se aproximaba de 99 maneras a una misma anécdota, o el trabajo presentado por Sophie Calle -*Cuidese mucho*- en la Bienal de Venecia del 2007, en el que invitó a 107 personas a interpretar un mismo texto, cada obra nos reta o seduce, desde su imagen, el ingenio o la poesía, por su contenido crítico, social, aspectos a los que estamos acostumbrados, en nuestro día a día, a dar respuesta. Ahora es el momento. Mira. ♣

The *Art* exhibition brings together 44 pieces from the Artium Collection that have been selected through a collective judgment, which is that of the many discourses that have been built in the contemporary art of this country ever since Artium was opened. It was therefore a simple process: the number of times these works have been lent out for exhibitions or have participated in the Museum's own exhibitions were counted. One might well more or less correctly ask if we are dealing with the most significant works in the Collection. But among those belonging to our heritage, what is indeed certain is that these works have participated most times in constructing the discourse on Contemporaneity, on the art, culture and society in which we live today.

The exhibition has taken great care in the layout of the works, thereby facilitating that the proposed aesthetic experience can occur with the greatest guarantees in terms of the public encountering each work. For this reason, the layout has avoided any historical discourse and has attempted to facilitate the links that can be found –communicated– between the works and the public. Three spaces have therefore been proposed: *People/Individuals/Subjects*, addressing personal reflections on the construction of the subject; *Situations/Contexts/Scenarios*, exploring the context in which we politically, economically and socially develop; and finally, *Things/Objects/Devices*, which in a twist of language reviews the mechanisms for analysing this reality, discursive media and the very language of art.

Alongside the presence of these 44 key works from the Artium Collection in Alava, The *Art* exhibition also includes a text, an initial approach to interpret each of these works. And I emphasise *an initial* because each work contains the many varied experiences that each of us brings when we move up close to view them. These texts have been written with the participation of 44 of the main critics and historians in the world of Spanish art, among which also includes artists, poets, educators or writers, aiming to obtain an initial impression, a reflection that serves as a stimulus to experience each of these works.

There are many ways to approach a work of art, currents of interpretation and methodologies, etc., but what is being proposed here is neither a scientific nor a historical approach.

The cutting-edge of contemporary art seeks an active viewer, an accomplice in interpretation, someone who can become part –and many times a decisive part– of the process by which an artist decides that a work is finished. Works are formed as cultural artefacts framed within a tangle of relations between the pieces themselves and the artists, buyers, public, critics and cultural industries. And today more than ever they represent an invitation to complicity and dialogue. Like Raymond Queneau in his book *Exercises in Style*, in which the same story is told in 99 ways, or like the work that Sophie Calle presented at the Venice Biennale in 2007, *Take Care of Yourself*, in which she invited 107 people to interpret the same text, each work challenges or seduces us from its image, ingenuity or poetry, because of its critical or social content, all of which are aspects that we are used to addressing in our daily lives. The moment is now. Look. ◀

L'exposition *L'Art* rassemble 44 œuvres de la Collection du musée qui ont été sélectionnées à partir d'un critère collectif, celui des multiples discours qui se sont construits dans l'art contemporain de ce pays depuis l'ouverture d'Artium.

Le processus a donc été simple, on a comptabilisé le nombre d'occasions où ces œuvres ont été prêtées pour des expositions, ou le nombre de fois où elles ont participé aux démarches proposées par le musée lui-même. Nous pouvons nous demander, avec plus ou moins de justesse, si nous sommes face aux œuvres les plus significatives de la collection. Ce qui est sûr, c'est que ces œuvres sont, parmi les œuvres rassemblées dans notre patrimoine, celles qui ont le plus souvent participé à la construction du discours sur la Contemporanéité, sur l'art, la culture et la société dans laquelle nous vivons actuellement.

L'exposition a fait spécialement attention à la disposition des œuvres, en permettant que l'expérience esthétique proposée puisse garantir la rencontre du public avec l'œuvre. Pour ce faire, la disposition a évité tout discours historique et a essayé de rendre plus faciles les liens que les œuvres peuvent trouver – communiquer – avec le public. Ainsi, on a proposé trois espaces, *Personnes/Individus/Êtres* qui aborde des réflexions intimes sur la construction du sujet ; *Situations/Contextes/Cadres* dans lequel on explore le contexte dans lequel nous évoluons politiquement, économiquement, socialement ; et, finalement, *Choses/Objets/Dispositifs* qui, dans un tour du langage, révise les mécanismes d'analyse de cette réalité, les moyens discursifs, les langages artistiques eux-mêmes.

Avec la participation de ces 44 œuvres clé de la Collection Artium d'Alava, l'exposition *L'Art* inclut un texte, une première approche à l'interprétation de chacune d'entre elles. Et je souligne *une première*, parce que chaque œuvre contient les expériences multiples et très variées avec lesquelles chacun d'entre nous les approchons pour les observer. Ces textes que nous présentons, ont été réalisés en 44 collaborations parmi les principaux critiques et historiens du contexte artistique espagnol, mais parmi lesquels on a également inclus des artistes, des poètes, des éducateurs ou des écrivains, en faisant un effort pour avoir une première impression, une interprétation en guise de stimulant pour expérimenter chacune de ces œuvres.

Il existe beaucoup de manières de faire une approche d'une œuvre d'art, beaucoup de courants, d'interprétations et de méthodologies..., mais ce que nous proposons ici n'est pas du tout une approche scientifique ou historique.

Depuis les avant-gardes, l'art contemporain cherche un spectateur actif, complice dans l'interprétation, en parvenant à faire partie – souvent de manière déterminante – du processus par lequel l'artiste conclut son œuvre. Les œuvres sont configurées comme des artefacts culturels inscrits dans un enchevêtrement de rapports entre les œuvres elles-mêmes, les artistes, les acheteurs, le public, les critiques et les industries culturelles et, de nos jours plus que jamais, elles supposent une invitation à la complicité et au dialogue. De même que Raymond Queneau dans son livre *Exercices de style*, dans lequel il aborde une même anecdote de 99 manières différentes, ou le travail présenté par Sophie Calle – *Prenez soin de vous* – dans la Biennale de Venise de 2007, où elle a invité 107 personnes à interpréter un même texte, chaque œuvre nous lance un défi ou nous séduit, à partir de son image, de l'ingéniosité ou de la poésie, grâce à son contenu critique, social, des aspects auxquels nous sommes habitués à répondre dans notre vie quotidienne. Maintenant c'est le moment. Regardez. 🐾

2. EKITALDIA. **(artearen) Sistema** 2017ko urriaren 1ean amaitu zen.
Orain, www.artium.org gunean dago ikusgai.

El ACTO 2, **El Sistema (del arte)**, concluyó el pasado 1 de octubre de 2017.
Puede visitarlo en www.artium.org

ACT 2, **(Art) System**, concluded on 1 October 2017.
You can visit it online at www.artium.org

ACTE 2. **Le Système (de l'art)**, s'est terminé le 1er octobre 2017.
Vous pouvez le visiter à l'adresse www.artium.org

«Artearen sistema» esaten dioguna, hau da, artelan bat halakotzat har dadin eta dagokion trataera izan dezan parte hartzen duten prozesu, pertsona, entitate eta erakundeen multzoa unibertso txit konplexua da. Konplexua eta, seguru asko, areto honen esparru mugatuak bere baitan ezin hartuzkoa.

Horregatik, proiektu honen bidez museo baten eskalara, Artiumen eta haren Bildumaren eskalara eraman nahi da unibertso hori eta, ahal den neurrian, zer den azaldu. Horregatik eman zaio izen hori: (artearen) Sistema Artium Bilduman. Kontuan izan beza, beraz, bisitariak hemen erakutsi nahi duguna sistema horren zati bat besterik ez dela, zuzenean ondare artistiko baten kudeaketari dagokiona, hura zaindu, handitu eta hurrengo belaunaldiei uzteko eginkizuna duen erakunde baten barruan.

Erakusketa honek: zergatik?, nola?, noiz?, non?, nork?, zenbat? eta zer? galderari erantzuteko xedea du Artium Bildumaren inguruan. Noiz erosi zen Bildumako lehen artelana? Nola babesten dira denboraren iraganetik eta ingurunearen eraginetik hain gauza honda-errazak? Zergatik eskatzen dituzte urtero mundu osoko hamarnaka museoek Bildumako artelanak beren erakusketetarako? Zer da artelan bat katalogatzea? Non lo egiten dute artelanek ikusgai ez daudenean? Zenbatekoa da artelan baliotsuenaren balioa aseguruie dagokienez?

Bilduma nola sortu zen azaldu nahi da; artelan bat Museora iristen dene-tik aurrera burutu beharreko prozedurak; artatzaile eta zaharberritzaileen lanaren adibide adierazgarriak erakutsi; erregistro- eta katalogazio-lan zehatz baten garrantzia nabarmendu; artelan bakar baten muntaketak, batzuetan, dituen zailtasunak ezagutarazi, zenbat gehiago erakusketa batenak...; munduko mapa baten gainean Bildumako artelanek mundu osoan barrena egin dituzten ibilbideak marraztu; artelan baten balio ekonomikoaren gai korapilatsuari heldu...

Artearen sistema den unibertso horretan, Museoa eta haren Bilduma planeta txiki bat besterik ez dira. Bizi-bizirik dagoen planeta bat. 📍

Lo que conocemos como «sistema del arte», es decir, el conjunto de procesos, personas, entidades e instituciones que intervienen para hacer que una obra de arte tenga la consideración de tal y el tratamiento que le corresponde, es un universo enormemente complejo. Complejo y con seguridad inabarcable en un espacio limitado como es esta sala.

Por eso, este proyecto quiere trasladar —y en la medida de lo posible explicar— ese universo a la escala de un museo como Artium y su Colección. De ahí la mención al «sistema (del arte) en la Colección Artium». Tenga en cuenta el visitante, por lo tanto, que lo que aquí tratamos de mostrar es tan solo un fragmento de ese sistema, el que afecta más directamente a la gestión del patrimonio artístico dentro de una institución encargada de preservarlo, acrecentarlo y legarlo a las siguientes generaciones.

Esta exposición pretende responder algunas preguntas relacionadas con el porqué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el cuánto y el qué de la Colección Artium. ¿Cuándo se compró la primera obra de la Colección? ¿Cómo se protegen del paso del tiempo y del medio ambiente objetos tan delicados? ¿Por qué decenas de museos de todo el mundo solicitan cada año obras de la Colección para sus exposiciones? ¿Qué significa catalogar una obra de arte? ¿Dónde duermen cuando no se exponen? ¿En cuánto se valora su obra más valiosa a efectos de seguros?

La muestra quiere aclarar el origen de la Colección; explicar los procedimientos que se siguen una vez que una obra de arte llega al Museo; mostrar ejemplos significativos del trabajo de conservadores y restauradores; poner de relieve la importancia de una precisa labor de registro y catalogación; revelar las dificultades que entraña en ocasiones el montaje de una sola obra —cuánto más el de una exposición—; enseñar sobre un mapamundi el recorrido de las obras de la Colección por todo el mundo, o abordar un tema espinoso como el valor económico de una obra de arte, entre otras cuestiones.

En este universo que es el sistema del arte, el Museo y su Colección son solo un pequeño planeta. Un planeta lleno de vida. 🌎

What is known as the “art system”, in other words, the set of processes, individuals, entities and institutions intervening to ensure that a work of art is considered as such and is correspondingly treated, is an enormously complex universe. Complex and most definitely too vast for such a limited space as this gallery.

This project therefore aims to transfer –and as far as possible explain– that universe to the scale of a museum such as Artium and its Collection. Hence the reference to the “(art) system in the Artium Collection”. Visitors should therefore take into account that what we are attempting to show here is only a fragment of that system, but one that most directly affects the management of artistic heritage within an institution charged with preserving, increasing and bequeathing it to succeeding generations.

The exhibition aims to answer various questions related to the why, the how, the when, the where, the who, the how much and the what of the Artium Collection. When was the first work of the Collection purchased? How are such delicate objects protected from the passage of time and the environment? Why do many museums throughout the world each year request works from this Collection for their exhibitions? What does it mean to catalogue a work of art? Where do they rest when not displayed? How much is its most valuable work valued for insurance purposes?

The exhibition aims to clarify the origins of the Collection, explain the procedures that are followed once a work of art arrives at the Museum, present key examples of the work of curators and restorers, highlight the importance of accurately registering and cataloguing a work, reveal the difficulties occasionally entailed when setting up a single work –as well as an exhibition– indicate on a world map the route of the works in the Collection throughout the world, and tackle a thorny issue such as the economic value of a work of art, among other questions.

In this art system universe, the Museum and its Collection represent just a small planet, but a planet that is full of life. ◀

Ce que nous connaissons aujourd'hui par « système de l'art », c'est-à-dire l'ensemble de processus, personnes, organismes et institutions qui interviennent pour faire qu'une œuvre d'art en soit considérée une et qu'elle soit traitée comme elle le mérite, c'est un univers énormément complexe. Complexe et sans doute trop vaste pour un espace limité comme celui de cette salle.

C'est pourquoi ce projet veut transporter – et, dans la mesure du possible, expliquer – cet univers à l'échelle d'un musée comme Artium et sa Collection. D'où la mention du « système (de l'art) dans la Collection Artium ». Le visiteur devra donc prendre en considération que ce que nous essayons de montrer ici n'est qu'un fragment de ce système, celui qui concerne le plus directement la gestion du patrimoine artistique au sein d'une institution chargée de le préserver, de l'augmenter et de le léguer aux générations suivantes.

Cette exposition prétend répondre à quelques questions en rapport avec le pourquoi, le comment, le quand, le où, le qui, le combien et le quoi de la Collection Artium. Quand a-t-on acheté la première œuvre de la Collection ? Comment des objets si délicats sont-ils protégés du passage du temps et de l'environnement ? Pourquoi des dizaines de musées du monde entier sollicitent chaque année des œuvres de la Collection pour leurs expositions ? Qu'est-ce que cela veut dire cataloguer une œuvre d'art ? Où dorment-elles quand elles ne sont pas exposées ? À combien est estimée son œuvre la plus précieuse en termes d'assurances ?

L'exposition veut éclaircir l'origine de la Collection ; expliquer les procédés qui sont mis en place une fois que l'œuvre d'art arrive au Musée ; montrer des exemples significatifs du travail des conservateurs et des restaurateurs ; mettre en relief l'importance de la précision du travail de registre et de catalogage ; révéler les difficultés qu'entraîne parfois le montage d'une seule œuvre – et encore plus celui d'une exposition – ; montrer sur une mappemonde le parcours des œuvres de la Collection partout dans le monde, ou aborder un thème épineux comme celui de la valeur économique d'une œuvre d'art, parmi d'autres questions.

Dans cet univers du système de l'art, le Musée et sa Collection ne sont qu'une petite planète. Une planète pleine de vie. ♣

Daniel Castillejo
 Enrique Martínez Goikoetxea
 Javier Iriarte

Komisarioak
 Comisarios
 Curators
 Conservateurs

Yolanda de Egoscozabal

Erakusketaren koordinatzailea
 Coordinadora de la exposición
 Exhibition coordinator
 Coordinatrice de l'exposition

Daniel Eguskiza

Erregistroko koordinatzailea
 Coordinador de Registro
 Registrar coordinator
 Coordinateur du registre

Ainhoa Axpe (Kubira Gestión Cultural)
 Ixone Ezponda (Kubira Gestión Cultural)

Koordinazioko laguntzaileak
 Asistencia a Coordinación
 Coordination assistants
 Aide à la coordination

Arteka

Muntaketa
 Montaje
 Installation
 Montage

Zihurko

Aseguruak
 Seguros
 Insurance
 Assurance

Hélice creativos

Diseinu grafikoa
 Diseño gráfico
 Graphic design
 Conception graphique

Gert Voor in't Holt

Argazkilaria
 Fotógrafo
 Photographer
 Photographe

Arabako Foru Aldundiaren
 Zaharberrikuntza Zerbitzua
 Servicio de Restauración
 de la Diputación Foral de Álava

Zaharberrikuntza
 Restauración
 Restoration
 Restauration

Cravan

Ondokoen babesari esker egin ahal izan da erakusketa hau
Esta exposición es posible gracias al apoyo de
This exhibition is made possible thanks to the support of
Cette exposition a été possible grâce à l'appui de

▶ Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Alava
▶

ELUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HEZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURAREN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

EL CORREO⁺
PARTE DE TI ZURE BAITAN

euskaltel

Vital
FUNDACIÓN · FUNDAZIOA