

ESCULTURA VASCA

La escultura española de la 2ª mitad del siglo XX cuenta con artistas de prestigio mundial como **Eduardo Chillida, Jorge Oteiza** o **Agustín Ibarrola**. Todos pertenecen a la **Escuela Vasca**.

La escuela vasca es un movimiento cultural organizado por **Oteiza** y **Agustín Ibarrola** que tenía dos objetivos: fomentar las manifestaciones artísticas en la vida popular y mostrar a la población que el arte es el mejor instrumento para tomar conciencia de la cultura autóctona.

Algunos rasgos que les identifican como grupo son las **raíces vascas, el respeto por la naturaleza y un trabajo infatigable**.

Son **sucesores** de las innovaciones de **Julio González** y **Gargallo**.

ESPAÑA ENTONCES

Dictadura del General Primo de Rivera (1923 al 30) apoyada por el rey **Alfonso XIII**. Se desplazan las libertades políticas y demandas proletarias en favor de la recuperación económica y se estabiliza al país al alcanzar acuerdos entre los distintos estamentos. Sin embargo, la ruptura con los socialistas perjudicará a la dictadura y propiciará la convocatoria de elecciones libres en 1931.

Segunda República (1931/ fin de la Guerra Civil 1939). Tuvo tres fases. En la que se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas para crear un país moderno y tuvieron lugar insurrecciones como la revolución del 34 (de catalanes y asturianos sobre todo). Tras el golpe de Estado del 17 y 18 de julio promovido por una parte del Ejército vino la guerra civil española (1936/1939).

Dictadura Franquista (1939/75)

LA CULTURA

Primer tercio del S. XX hasta la Guerra Civil. **Florecimiento cultural** llamado “ **Edad de plata**“:

- 1. Generación del 98 (Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle-Inclán)** renueva las letras españolas.
- 2. Juan Ramón Jiménez y José Ortega y Gasset** continúan la revolución estética, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial.
- 3. Generación del 27 (Lorca, Alberti, Cernuda, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre...)** la definitiva renovación literaria.

Música y pintura: músicos y pintores completan su formación en París. Destacan **Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina**, y sobre todo, **Manuel de Falla**. en la primera. En pintura: **Picasso, Dalí y Miró**. En cine, Luis **Buñuel**.

En la **República**, intelectuales y artistas toman mayoritariamente una posición política comprometida (en las Cortes Constituyentes se sientan 45 catedráticos y 47 escritores y periodistas). La República favorece los procesos de secularización y socialización de la cultura.

Con el estallido de la **Guerra Civil**, la riqueza cultural anterior se desvanece, con Franco se volvieron a instaurar las corrientes tradicionalistas y comienza una larga convalecencia. No obstante, grupos de artistas emprendieron una búsqueda que les permitiera romper con el ostracismo y establecer vínculos con el exterior. En relación al País Vasco, durante los veinte primeros años de la dictadura, se mantuvo vivo el sentimiento nacional vasco entre los nacionalistas y en el ámbito privado por temor a la represión. Algunos artistas se unen para promover una nueva actitud estética y política impulsando una fuerte renovación ideológica a través del arte.

En los años 60 la clase obrera se empieza a asociar en grupos sindicales y políticos y esta radicalización social se verá reflejada en la cultura y el arte. Los artistas vascos de esta época se agruparon en asociaciones o colectivos con ideales comunes y a pesar de que fracasarían debido a la disparidad política y estética lo que consiguieron fue impulsar la renovación del arte vasco que se expandió más allá de sus fronteras geográficas impregnándose de nuevas ideas.

LA ESCUELA VASCA

Se agrupó en cuatro grupos, uno en cada provincia vasca más Navarra. El grupo **Gaur** (que significa hoy) se formó en Guipúzcoa y fue el más importante de estos, nació con la intención de establecer un diálogo con la vanguardia internacional y acabó convirtiéndose en pionero de muchos aspectos artísticos así como punto de referencia internacional de la actividad artística vasca. Este grupo expuso por primera vez en la galería **Bariandiarán** de San Sebastian en 1966 y ese mismo año publicaron su manifiesto. El grupo estaba formado por ocho artistas vascos entre ellos **Oteiza** y **Chillida**. **Gaur** contaba con tres generaciones de creadores con orientaciones plásticas diferentes, no obstante fue el germen de una iniciativa de inspiración vanguardista que tenía por objetivo servir de estímulo cultural. Siguieron haciendo exposiciones hasta 1969 cuando se disolvió por los fuertes enfrentamientos entre **Chillida** y **Oteiza**.

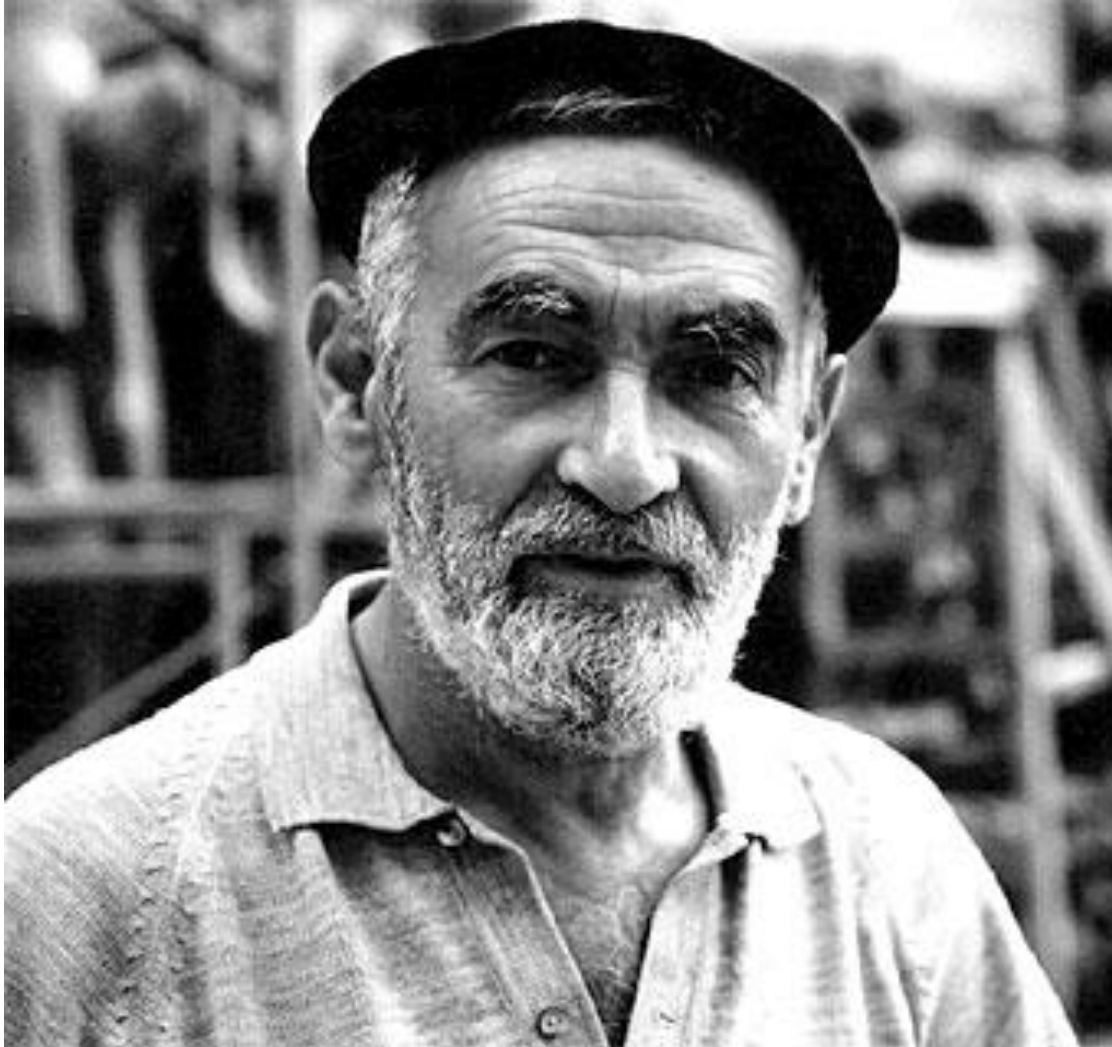
CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. Las obras son fruto de un **profundo estudio previo de formas, materiales y el entorno basado en principios matemáticos, físicos, racionales.**
2. A partir del conocimiento de la **tradición vasca artesanal, crean un lenguaje escultórico moderno, vanguardista y universal.**
3. Son obras donde **predomina la abstracción.** Se alejan de la realidad.
4. El lenguaje escultórico se basa en el **estudio del volumen, la antimateria, la representación del espacio** que a nivel internacional se encontraría representada en las creaciones de Brancusi, Giacometti, Moore y Picasso.
5. **Predominan las formas geométricas.**
6. **Experimentan con los materiales,** especialmente hierro, hormigón, etc.
7. Son obras monumentales, expuestas en parques y espacios públicos. Requieren por tanto de enormes talleres.
8. Les influye el **Constructivismo.**

Entre **Oteiza** y **Chillida** hubo una enorme rivalidad y controversia, en sus obras se encuentran muchas y sospechosas similitudes y no se sabe quién copio a quien y quien fue el auténtico artista, unos dicen que el maestro de **Chillida** fue **Oteiza** y otros valoran la fuerza de la obra de **Chillida** y opinan que no se pueden comparar. Lo que si encontramos son diferencias en la manera en que ambos trabajan la materia: **Chillida** nunca dejó de resaltar el valor del hierro y la forja vasca, su lenguaje escultórico estaba voluntariamente ligado a la cultura vasca, no obstante para **Oteiza** el valor simbólico de la materia le era indiferente, trabajaba con un material u otro dependiendo de sus características formales, sus obras tenían una carga más filosófica, de ahí que sus obras tengan una relación más directa con la vida misma.

JORGE DE OTEIZA

(Orio, Guipúzcoa, 1908 - San Sebastián, Guipúzcoa, 2003)



Erudito y estudioso desde su juventud, fue un artista muy interesado en la experimentación plástica y la reflexión teórica. No solo se dedicó a la escultura sino también a la pintura, arquitectura, estética, cine o antropología.

Artista puente entre el periodo de las vanguardias y la generación de la posguerra fue uno de los máximos exponentes de la **Escuela Vasca de Escultura** y un artista fundamental y de los más influyentes del arte español del siglo XX. Su influjo alcanza sectores artísticos, culturales y políticos. Se mantuvo distante y crítico con los reconocimientos oficiales, manteniendo siempre su particular posición iconoclasta en lo ideológico y político.

Junto con otros autores de esta época, contribuyó a cambiar la escultura transformando su forma, innovando, apostando por la abstracción para lograr la justificación ideológica del **arte como utopía, la realización del hombre nuevo.**

Destacan sus series de **Cajas Vacías, La Ola** o **La Caja Metafísica** de 1957 resultado de años de investigación y trabajo, ejemplo de fuerza y pureza, del alcance de la **elevación espiritual** a través del arte, despojándolo de todo lo mundano. Su obra **anuncia el minimalismo.**

“La escultura es un combinado de espacio con volúmenes”.

“ El arte está en los hombres no en los museos”

CLAVES

1. Su **escultura es abstracta**, (siente admiración por Malevich y el Constructivismo ruso) investiga sobre el vacío.
2. Se basa en la **experimentación matemática y geométrica** de las formas que envuelven el vacío.
3. Sus obras son fruto del **análisis objetivo, racional y la abstracción geométrica**.
4. **Juega con el volumen y el espacio para representar lo espiritual**, lo humano (la Abstracción Mística) para lograr la espiritualidad.
5. Sus **obras adquieren dimensiones arquitectónicas**.
6. **Oteiza consiguió que un material tan pesado como el metal pareciera un ligero**. Modificándolo a su parecer empleando el vacío mediante la utilización de huecos. Da la sensación de que es papel doblado.
7. **Domina el metal**. Eso también se debe al auge que tiene el metal en la industria vasca.
8. Oteiza realizó obras tanto para exteriores (**Construcción vacía**) como para interiores (**Homenaje a Mallarmé y Caja vacía**).
9. Investiga, reflexiona y experimenta mucho con obras de pequeño formato y diversos materiales.

BIOGRAFÍA

INICIOS

Su actividad artística se inicia en los **años 20 en San Sebastián** estando en contacto con los jóvenes que desarrollaban la vanguardia artística en su ciudad. Sus **primeras obras** escultóricas están **fuertemente influidas por el cubismo y el primitivismo**.

VIAJE A SUDAMÉRICA

En 1934 viaja a Sudamérica (Bolivia, Colombia, Argentina, Chile) donde permanece hasta 1948, **con el fin de investigar la estética de la escultura precolombina y sorteando la Guerra Civil Española**. Durante su estancia toma contacto con artistas reconocidos. Aparte de la escultura se dedicó a realizar estudios sobre estética y a la labor docente como profesor de cerámica. En este periodo escribe dos textos fundamentales para la comprensión de su proyecto artístico: *Carta a los Artistas de América* (1944) e *Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana* (1952). En los que abordaba el **eterno conflicto entre la materia y el espacio, la propia desocupación, la utilización del plano Málevich o el propio estudio del espacio**.

REGRESO

A su regreso a España en 1948 se le concede por concurso la realización de la estatuaria para el friso y la fachada de la **Basílica de Nuestra Señora de Arantzazu** (1949-51). En esta gran obra, pone en práctica todas sus teorías como el debilitamiento de la expresión figurativa, aplicándolas a un tema religioso. La Iglesia censura y prohíbe estos trabajos, retrasando su conclusión hasta 1968, cuando se termina de colocar el friso de los apóstoles y se coloca en la fachada una imagen de la **Virgen con el hijo muerto a sus pies**.



FRISO DE LOS APOSTOLES LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE ARANTZAZU (1949-51)

Pone en práctica sus teorías.

SAN FRANCISCO DE ASIS



*CABEZA DE APÓSTOL N.º 1.
RETRATO DE INAZIO SARASUA (1953 -73)*



CABEZA DE APÓSTOL N.º 9. PABLO (1953 -73)





VIRGEN CON EL HIJO MUERTO A SUS PIES

Se coloca en la fachada una imagen de la ***Virgen con el hijo muerto a sus pies.***

**ESCULTURA DEL ÁBSIDE DE LA IGLESIA DE LOS
PP. DOMINICOS DE VALLADOLID.**

El núcleo central de la escultura abstracta de **Oteiza** se fraguó en la década de los cincuenta, a partir de la experiencia con maquetas del *Laboratorio experimental*.

El **primer reconocimiento internacional** a su obra tiene lugar en 1951, en la ciudad italiana de Milán, en cuya **IX Trienal de Arte** recibe el diploma de honor.

En 1954, obtiene un **Premio Nacional de Arquitectura**, con un equipo, en el que estaban los arquitectos **Romaní y Sáenz de Oiza**.

Realiza en ese mismo año la *escultura del ábside de la iglesia de los PP. Dominicos de Valladolid*.



OBRA MADURA

A mitad de la década de los 50, inicia su etapa más fértil como escultor. Empezó a investigar **el cuadrado y el cubo como unidades esenciales**. Son esculturas de hierro, acero o piedra que muestran su concepción de volúmenes cerrados, caracterizados por el hecho de mostrarlos como **presencias metafísicas** en lugar de como ausencias de masa sólida. **Oteiza buscaba capturar la esencia del vacío**, que genera, a la vez, energía espiritual y física.

En 1957 editó *Propósito experimental* (1956-57) obra en la que plasma los **principios teóricos de su escultura**. En esta publicación **reflexiona sobre el vacío y el silencio** que encuentra en sus creaciones. Estos principios teóricos se reflejaron en su obra posterior, como la desocupación del cubo en *Cajas vacías*.

En el 57 también recibe el **Premio Extraordinario de Escultura en la IV Bienal de Arte de São Paulo** y junto a un grupo de jóvenes artistas, coquetea en París con el **Equipo 57**, grupo formado inicialmente en mayo de 1957 por los escultores **Jorge Oteiza y Luis Aguilera** y los pintores **Agustín Ibarrola, Ángel Duarte, José Duarte y Juan Serrano**.

El trabajo de esta época surge del principio según el cual **toda práctica artística surge de un vacío que es la nada, que a su vez acaba alcanzando una nada que lo es todo**. Oteiza empezó con ensayos de pequeñas maquetas, y agrupó según el tipo de problemas que presentaban. Las denominó “familias experimentales” o series: *Desocupación de la esfera, Apertura de poliedros, Construcciones vacías, Cajas vacías, etc..*

Las obras realizadas entre 1958 y 1959, conformaban el corpus escultórico de significación más profunda, obras que el llama **conclusivas**; signos espaciales geométricos y libres de materia, considerados **precursores de la escultura minimalista**.

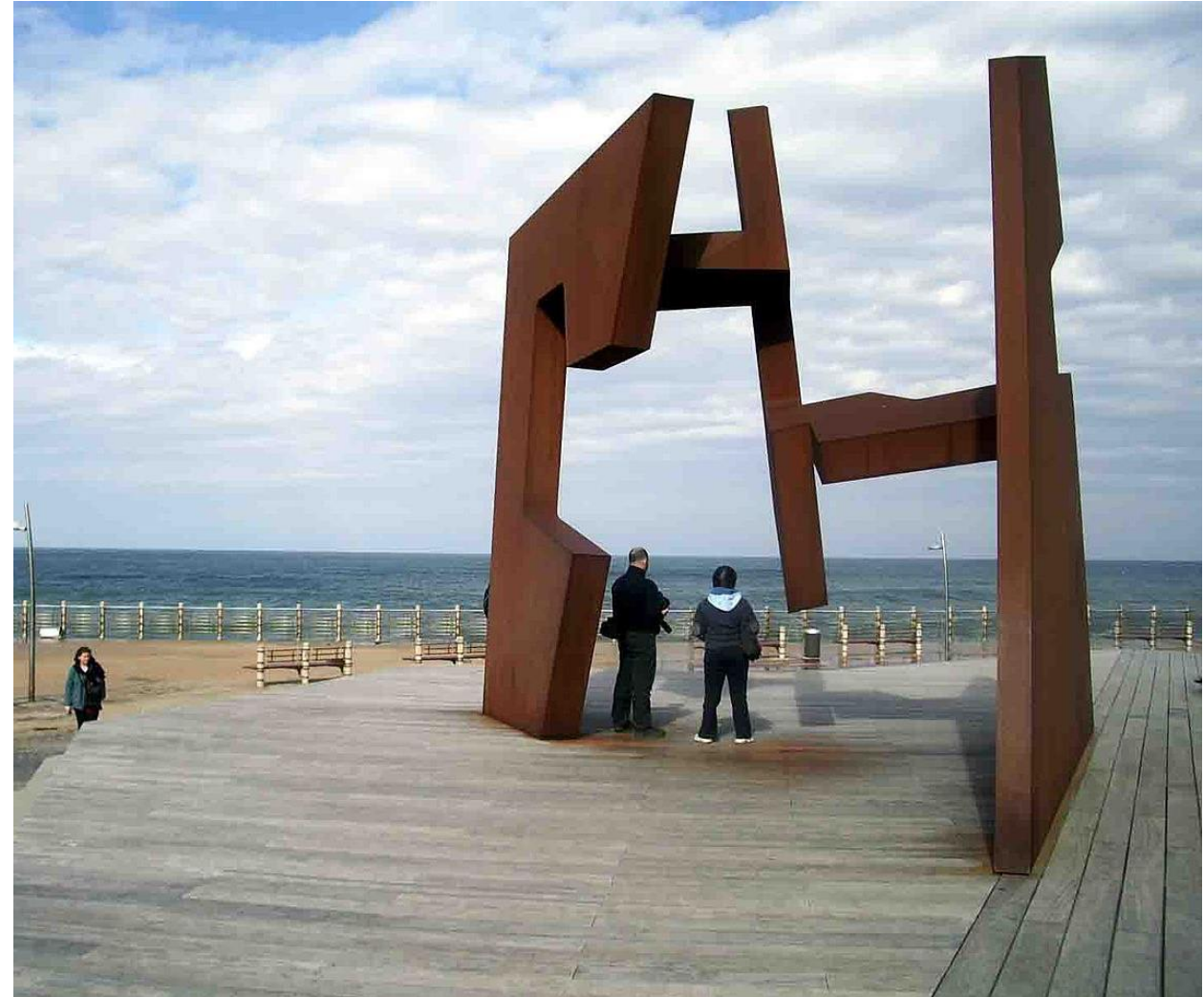
Con la serie *Cajas vacías* buscaba **explorar los límites del cubo** y las **fronteras del vacío interior**. Por ejemplo, *Caja metafísica por conjunción de dos triedros*, 1959, forma parte de la serie dedicada a *Construcciones vacías* y a las *Cajas metafísicas*. En ella **Oteiza**, que utiliza una **combinación de planos escalonados** y volúmenes espaciales, tanto internos como externos, opone la biología o la física, ancladas en la realidad, a la rigidez de la matemática.

En 1959 abandonará la escultura por entender que había acabado su fase conclusiva y se dedicará a la poesía y el cine. Lo que le gustaba era investigar, aprender, de hecho tiene mucha obra en formato pequeño. En estos cinco años de actividad **Oteiza** realiza una operación de gran trascendencia, al situar su obra en la senda de la tradición geométrica europea, reivindicando el **neoplasticismo y el constructivismo soviético**. La recuperación de las estéticas geométricas europeas y su influencia en la cultura vasca generan las bases de la **escuela de la escultura vasca**; y va a ser **Eduardo Chillida** su representante máspreciado en el mercado del arte.



*SUSPENSIÓN VACÍA.
ESTELA
FUNERARIA.
HOMENAJE AL
CONSTRUCTOR
AERONÁUTICO
RENÉ COUZINET
1957*

CONSTRUCCIÓN VACIA 1958





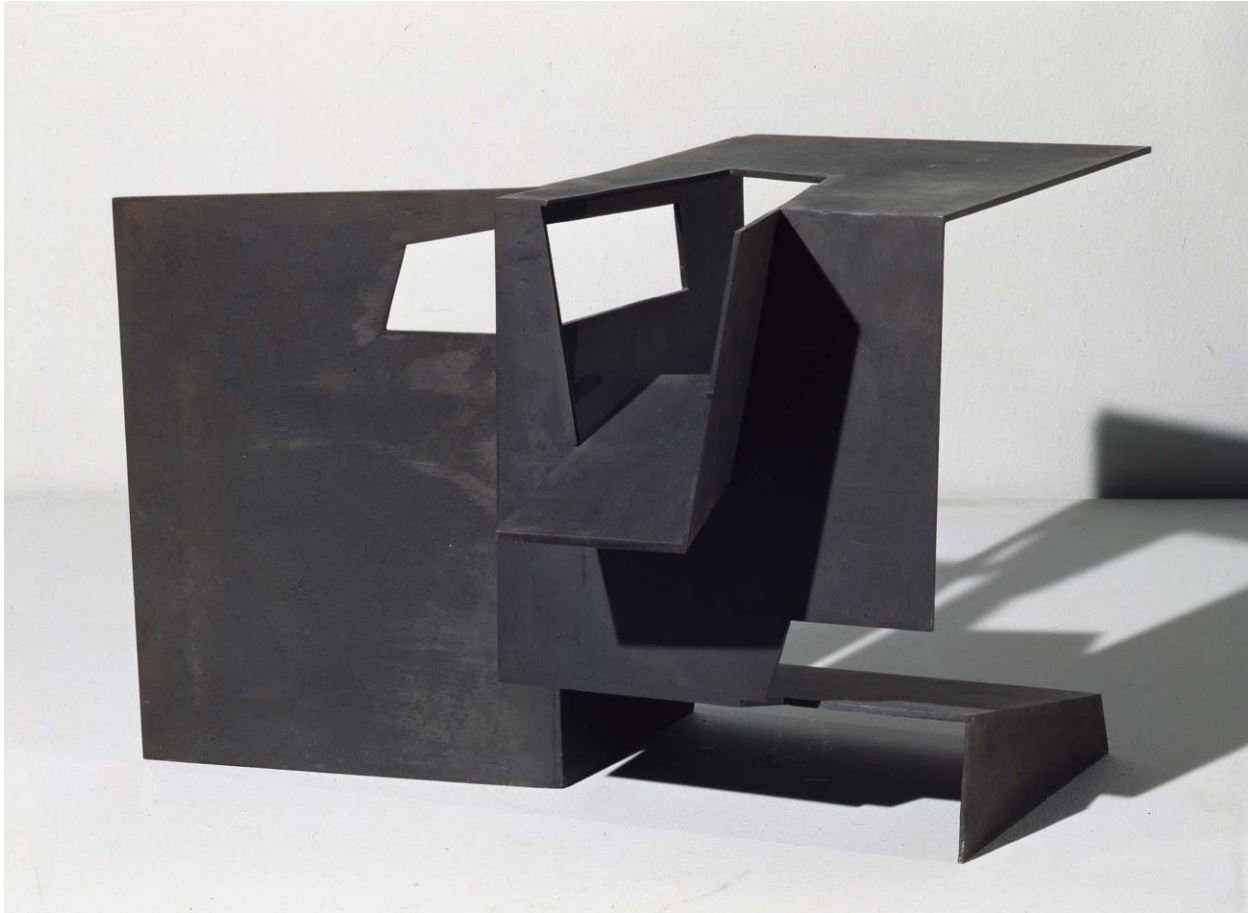
***VARIANTE OVOIDE DE LA
DESOCUPACIÓN DE LA ESFERA***
1958, situada ante el Ayuntamiento
de Bilbao.



CAJA VACIA METAFISICA 1958



HOMENAJE A MALLARMÉ 1958



Pertenece a sus obras conclusivas. Pese a su sintaxis simple, **Homenaje a Mallarmé** es una escultura compleja, donde se resume el ideario y vocabulario artístico del escultor. Usando su terminología, está compuesta por una combinación de «*unidades Malevich*» (en referencia a uno de los padres de la abstracción, creador del suprematismo) con planos matrices abiertos en negativo o en vacío, conformando una serena «caja vacía» junto a «planos Malevich» en diagonal, que complican la estructura y el espacio. La obra es un homenaje al espíritu de la vanguardia y está dedicada a **Stéphane Mallarmé**, escritor cuya poética, al igual que la de **Oteiza**, significó una búsqueda de lo absoluto, un modelo de abstracción y un paradigma de la unión entre poesía y arte.



CAJA VACÍA CON GRAN APERTURA (1958)

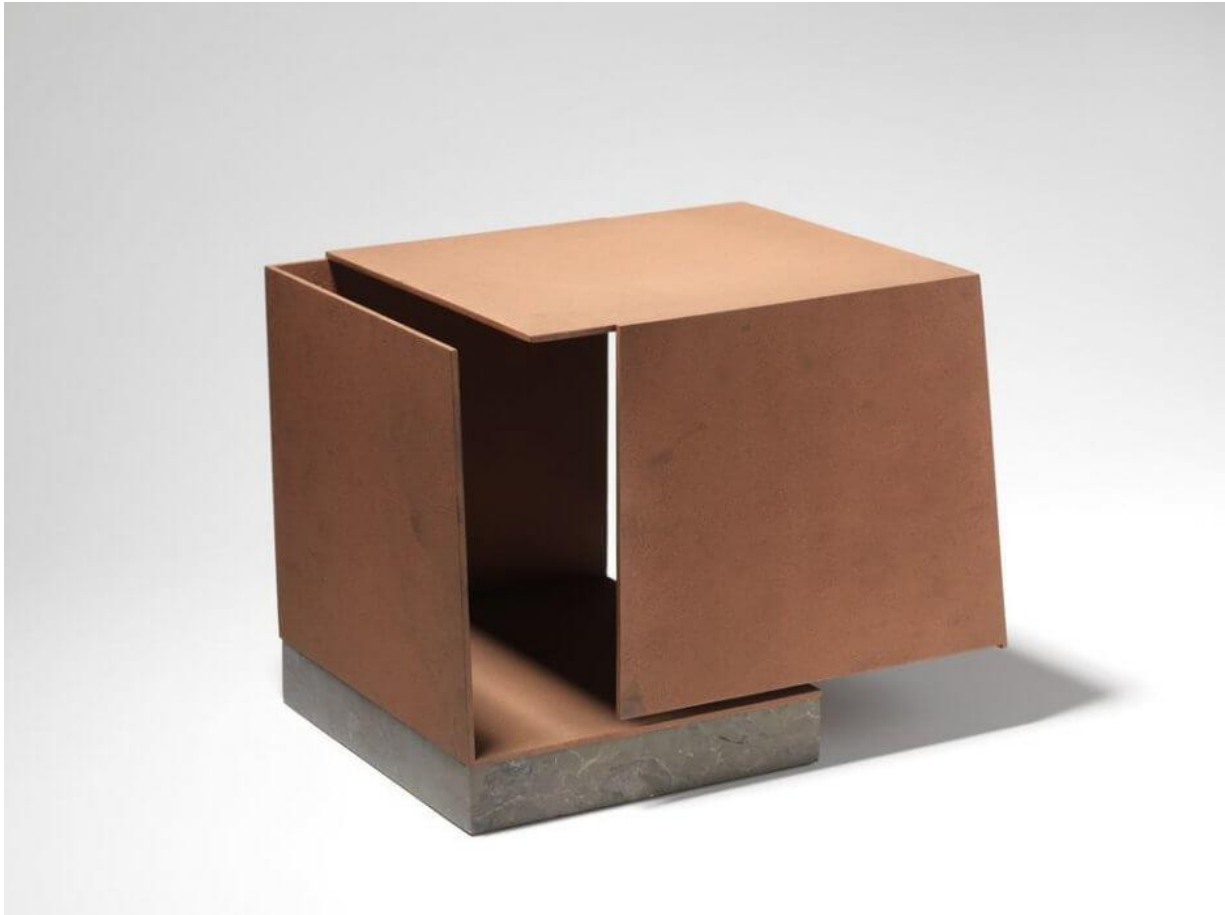
Imagen: Guggenheim

Muestra una caja muy sutil, en la que **espacio y forma fluyen** más que en otros objetos de la serie.

Tras experimentar con diversas formas geométricas, Oteiza encontró en el cubo aquello que buscaba; la manera de definir un espacio vacío para que pudiera llenarse de energía espiritual.

CAJA METAFÍSICA POR CONJUNCIÓN DE DOS TRIEDROS, 1959.

Imagen: Macba



Ejemplo excelente de las **cajas metafísicas**, en la que se origina un **espacio oscuro y lleno de misterio**. Además, cuando las cajas se sitúan sobre una base de piedra o mármol se hace más evidente lo que busca el artista: crear la **sensación de espacio sagrado**.

DESOCUPACIÓN NO CÚBICA DEL ESPACIO 1959





LA OLA, 1998
Colección MACBA.

En 1966 entra a formar parte del **Grupo Gaur**, con **Chillida**.

OTRAS ARTES

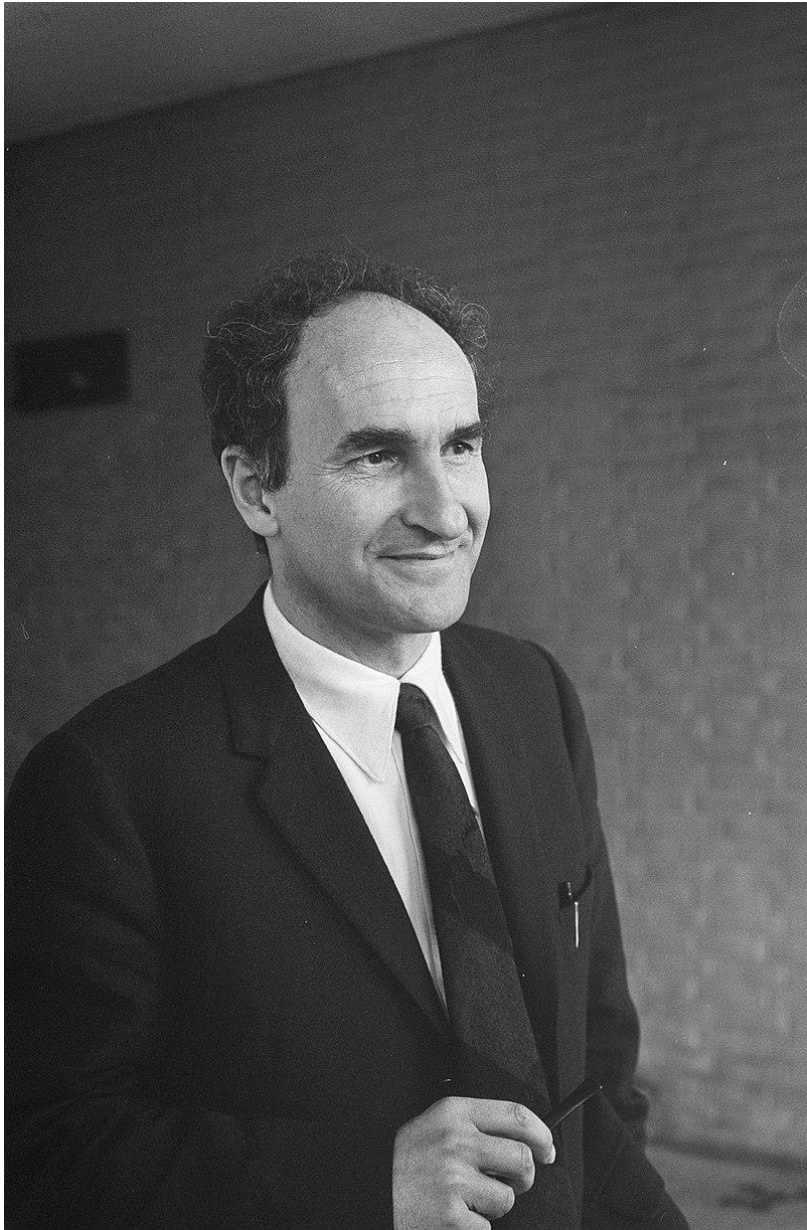
Durante los 60 y 70 investiga la lengua vasca y las manifestaciones populares de su pueblo. En 1963 publica un Ensayo de interpretación del alma vasca, que se convertiría en su texto más conocido y polémico. En este libro se hace una defensa de la cultura popular vasca y su identidad, a la vez que se propone la estética como ciencia bajo la que subsumir todo el conocimiento. En 1969, funda la **Escuela de Deba** con el fin de poner en práctica estas ideas y junto a sus trabajos críticos y teóricos también escribe poesía: *Existe Dios al noroeste* (1990) o *Itziar, elegía y otros poemas* (1991).

LEGADO

En 1992 donó su legado al pueblo de Navarra. Tras su muerte, en primavera de 2003, abrió sus puertas al público la **Fundación Jorge Oteiza**, en la localidad Navarra de Alzuza, ocupando lo que fue su casa y taller. Allí se guarda su colección personal, quien la donó a la Fundación, en la que interviene el Gobierno de Navarra; compuesta por 1650 esculturas, 2000 piezas de su laboratorio experimental y su biblioteca personal, además de una extensa presencia de dibujos y collages.

Las creaciones escultóricas de Oteiza, en su mayoría diseños de formato reducido, han extendido su presencia en fechas recientes mediante la elaboración de réplicas a tamaño monumental, que han suscitado opiniones contrapuestas ya que algunos entendidos consideran que el cambio de escala altera la concepción del artista. También suscitó polémica la existencia de ediciones seriadas producidas sin el debido control.

En 2007, las dos cruces enlazadas de bronce que conmemoraban el enterramiento del escultor y de su esposa Itziar fueron robadas. El mismo año, la prestigiosa **Documenta** de Kassel expuso obras seleccionadas del escultor y fotografías a tamaño natural de su Laboratorio de tizas junto a obras de artistas del momento bajo el título *¿Es la modernidad nuestra antigüedad?*



EDUARDO CHILLIDA

JUANTEGUI (San Sebastián, 1924-ibídem, 2002)

Escultor y grabador español conocido por sus trabajos en hierro y en hormigón, destacado continuador de la tradición de **Julio González** y **Pablo Picasso**, es el representante máspreciado del mercado en la **Escuela Vasca de escultura**.

CLAVES

1. Se inicia en la figuración y se pasa a la abstracción en donde cada vez **se preocupa más por la forma interior intentando captar el espacio** con la **introducción de espacios abiertos a base de ritmos geométricos** que lo estructuraban arquitectónicamente.
2. **Cada una de sus obras plantea un problema espacial que trata de resolver con la ayuda del material,** según las características o propiedades del mismo.
3. En una **primera fase abstracta predominaban las líneas horizontales, verticales y curvas y luego adoptará ritmos lineales más movidos e inquietos,** de difícil comprensión.
4. En las esculturas de **Chillida es muy importante el lugar donde se ubica** y la relación entre ese espacio y la propia escultura.
5. Emplea como material fundamental el **hierro y la forja vasca** como forma de reivindicar lo propio. Con el paso del tiempo incorpora nuevos medios de expresión empleando la **madera, el alabastro y el cemento.**
6. Trata de **crear puntos de encuentro entre los que el vacío y el límite** adquieren un valor pleno.
7. Sus obras tienen un **marcado sentido monumental.**
8. Tiene muchas instalaciones de piezas de grandes dimensiones en **espacios urbanos o en la naturaleza,** que contraponen la masa y el espacio.

BIOGRAFÍA

INICIOS

Nació en 1924 en **San Sebastián**, como tercer hijo de **Pedro Chillida** y su mujer, la soprano **Carmen Juantegui**. Iba para futbolista, a principios de los años 1940 fue portero de fútbol en la Real Sociedad de Fútbol, pero a causa de una lesión tuvo que dejarlo habiendo disputado apenas 14 encuentros. A los diecinueve años inició en la **Universidad de Madrid** los estudios de **Arquitectura**, estudios que abandonará para dedicarse exclusivamente a la escultura y al dibujo en el **Círculo de Bellas Artes** de Madrid.

Su **actividad escultórica comienza en torno a 1948**, cuando **se traslada a París**. Allí entabla amistad con **Pablo Palazuelo**.

PARIS y SAN SEBASTIÁN

En 1950 regresa a San Sebastián, se casa con **Pilar Belzunce** y se van de nuevo a Francia, instalándose en un pueblecito francés en la región de Isla de Francia. Cuando nace el primero de sus hijos regresan definitivamente a San Sebastián y comienza a trabajar en Hernani en una fragua, donde **el hierro** introduce un cambio fundamental en su trayectoria. Por sugerencia de su amigo **Pablo Palazuelo**, hace en 1954 su primera exposición individual en la **Galería Clan de Madrid**.

En 1964 recibe el Premio de Escultura del Carnegie Institute de Pittsburg. A lo largo de su vida participó en centenares de exposiciones alrededor del mundo entero y sobre todo en los 80 y 90 recibe numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

En la última parte de su vida, el propio Chillida constituyó el museo **Chillida-Leku**, en el caserío de Zabalaga (Hernani). Construcción tradicional vasca remodelada por el escultor y rodeada de un gran espacio de jardines que alberga la obra del artista. La última vez que se dejó ver en público fue en el 2000, en un acto celebrado en el museo, en el que fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid.

Le quedó pendiente el proyecto de la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, pues no llegó a realizarse antes de que el escultor falleciera en 2002.

OBRA

Sus primeras esculturas son figurativas, torsos humanos tallados en yeso como **Forma, Pensadora, Maternidad, Torso o Concreción**. En todas ellas, el punto de partida es la escultura griega arcaica, pero se aprecia ya su preocupación por la forma interior además de tener un marcado sentido monumental. Los juegos de volúmenes y los valores de la masa lo acercan al lenguaje de **Henry Moore**.

Desde la figuración poco a poco tendió hacia formas más abstractas. En 1949 realizó **Metamorfosis**, obra que ya puede ser considerada abstracta.

Su trayectoria está marcada por su excepcional colección internacional que disfrutó su obra desde finales de los 50. Después de su estancia en París se subió al carro de la joven vanguardia participando en iniciativas renovadoras tanto dentro como fuera de la península y conjuntó figuración y abstracción junto a **Oteiza** en la **Basílica de Nuestra Señora de Arantzazu**. Para las **Puertas de Arantzazu** busca chatarras y desechos industriales que puedan servirle. No pretende hacer unas puertas donde se coloquen esculturas, sino que ellas mismas sean las esculturas.

Alrededor de 1951, con su empleo en la fragua, **se inicia en el trabajo del hierro** experimentando con él, un material fundamental en toda su obra. Emprende entonces un **ciclo de esculturas no imitativas**, yendo en aumento su **preocupación por la introducción de espacios abiertos**. Huye de la imitación de la naturaleza y va en busca de la creación e invención. Cada una de sus obras plantea un problema espacial que trata de resolver con la ayuda del material, según las características o propiedades del mismo.

Ilarriak (1951) es su **primera escultura abstracta**. Significa "piedras funerarias" y está inspirada en las estelas funerarias y en los aperos del pueblo vasco. Se aprecia la relación entre la masa maciza del monolito y el espacio que señala. Centrado en el empleo del hierro ejecutó a veces unas obras de macizo aspecto y otras más aéreas. Siempre intentando captar el espacio a base de ritmos geométricos que lo estructuraban arquitectónicamente. Algunos ejemplos son **Peine del viento, Música de las esferas, Oyarak** (Eco) y **Espacios sonoros**.



BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE ARANTZAZU PUERTAS DE ARANZAZU

Para las puertas busca chatarras y desechos industriales que puedan servirle. No pretende hacer unas puertas donde se coloquen esculturas, sino que ellas mismas sean las esculturas.



ILARRIAK (1951) es su **primera escultura abstracta**.

Significa "piedras funerarias" y está inspirada en las estelas funerarias y en los aperos del pueblo vasco.

Se aprecia la relación entre la masa maciza del monolito y el espacio que señala. Centrado en el empleo del hierro ejecutó a veces unas obras de macizo aspecto y otras más aéreas.

Siempre intentando captar el espacio a base de ritmos geométricos que lo estructuraban arquitectónicamente. Algunos ejemplos son ***Peine del viento***, ***Música de las esferas***, ***Oyarak*** (Eco) y ***Espacios sonoros***.

PEINE DEL VIENTO



En San Sebastian, es su obra más conocida, en ella la naturaleza interviene como un elemento más, sin forzarla, viento y agua, forman parte de la escultura y con el paso del tiempo la irán modificando con ello **Chillida** crea espacios comunes puntos de encuentro y lugares de tolerancia para todos los seres humanos.

GURE AITAREN ETXEA 1987



Desde la década de 1980, se especializa en la instalación de piezas de grandes dimensiones en espacios urbanos o en la naturaleza, que contraponen la masa y el espacio.

En el 1987, **Chillida** inauguró esta obra colocada en el Parque de Europa de Guernica-Lumo.

La obra consta de un muro de hormigón con una ventana enorme, hecha con las típicas formas de **Chillida**. Dentro de ese muro con forma de "U", hay una pequeña escultura de bronce donde puedes meter la cabeza y tiene función de telescopio. Al meter la cabeza en esa obra pequeña y al ver tras la enorme ventana, se ve el **Árbol de Gernika**.

BERLIN 2000



ELOGIO DEL AGUA 1987

Parque de la Creueta del Coll , Barcelona.



Pertenece a la serie ***Lugar de encuentros***. Enormes piezas que aparecen suspendidas en el aire colgando de cables de acero. En la instalación intervino también el ingeniero **José Antonio Fernández Ordóñez**.

Antiguamente este emplazamiento había sido una cantera de piedra granítica, por lo que muchos vecinos lo conocían como la *Pedrera* («cantera» en catalán). En 1987 se transformó en parque público que fue ornamentado con obras de otros autores también.

Chillida escogió el emplazamiento. La escultura fue realizada *in situ*, con un encofrado que se rellenó de hormigón. La obra fue inaugurada justo el día después de que el escultor recibiera el **Premio Príncipe de Asturias de las Artes**.

Elogio del agua es un bloque de hormigón de 54 toneladas de peso suspendido sobre la parte posterior del lago con cuatro cables de acero que cuelgan de la montaña. Es abstracta, de forma cuadrada en su parte superior, de la que surgen cuatro brazos curvos, una fisonomía habitual en la producción del artista. En el proyecto original estaba suspendido sobre un pequeño estanque transitable por una pasarela de madera en su parte posterior, pero tras una caída de la obra en 1998 el estanque fue desecado y se cerró el acceso a la zona, para prevenir posibles accidentes, con ello se desvirtuó buena parte de la intención del artista, que quería que la obra se viese reflejada en el agua, como en el mito de Narciso, que se enamoró de su imagen reflejada en un lago. Como su título indica, la obra es un homenaje al agua, la cual jugaba un factor importante en la apreciación de la escultura; según el propio autor «yo hago la mitad de la escultura; la otra mitad la hace el agua».

ELOGIO DEL HORIZONTE 1990 Cerro de santa Catalina, Gijón



Escultura de hormigón de grandes proporciones erigida en el año 1990 en el Cerro de Santa Catalina.

Es un símbolo para la ciudad y se la conoce popularmente como "el váter de King Kong".

Chillida estudió el terreno in situ para ver un emplazamiento idóneo por la costa atlántica europea, pero las mejores ubicaciones estaban militarizadas por su carácter estratégico.

Chillida realizó varias maquetas de pequeño tamaño en acero y madera hasta dar con la forma definitiva. A partir de uno de estos diseños comenzó la ejecución de la obra: una maqueta de poliestireno expandido a tamaño natural que se utilizó para elaborar en torno a él, el encofrado de pino que serviría de molde para el hormigón fresco. La estructura se montó en el Cerro con una armadura metálica que soporta el peso del hormigón: 500 toneladas. Tanto la armadura como el resto de la parte técnica fueron diseñados por el ingeniero de caminos **José Antonio Fernández Ordóñez**, con quien **Chillida** ya había colaborado en otras ocasiones.

AGUSTÍN IBARROLA GOICOECHEA (Basauri, Vizcaya, 1930)



Pintor, grabador y escultor español y junto con **Oteiza** fue un organizador de la **Escuela Vasca**. Su labor artística se inicia como pintor y hasta los años 80 no se dedicará a la escultura.

Conjuga el espíritu vasco con el compromiso social, con los trabajadores y las gentes más humildes y tiende hacia el expresionismo. Su obra pictórica es un desarrollo plástico de su ideología política, pudiendo ser inscrita dentro de la pintura social, denunciando la realidad del proletariado y el mundo rural.

Fundador y miembro del **Equipo 57**, en cuyo seno realizó diversos estudios sobre los espacios curvos y sobre **las relaciones positivo-negativas y cóncavo-convexas** que posteriormente influyeron notablemente en su planteamiento estético.

CLAVES

1. Se inicia como pintor, no se inicia en la escultura hasta los años 80.
2. Fuerte compromiso político y social.
3. Su obra pictórica conjuga el espíritu vasco con el compromiso social, los trabajadores, las gentes más humildes denunciando la realidad del proletariado y el mundo rural.
4. Tiende hacia el expresionismo.
5. En escultura analiza el espacio y lo divide como los constructivistas estudios sobre **las relaciones positivo-negativas y cóncavo-convexas**.
6. Es conocido por sus bosques. Intervenciones en la naturaleza, pintando árboles o piedras.
7. Tienen en cuenta el entorno y trata de establecer un diálogo con la naturaleza.

BIOGRAFÍA

INICIOS

Nace en 1930 en el seno de una familia obrera. Muy pronto ingresa en la **Escuela de Artes y Oficios de Bilbao**, tras comenzar su relación con la pintura de forma autodidacta celebró su primera exposición en 1948. A raíz de esta la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao le concedieron una beca con la que se trasladó a Madrid para continuar sus estudios hasta 1955 en el taller de **Daniel Vázquez Díaz**. Dio sus primeros pasos en el cubismo. Desde muy joven se interesa por **anuar la tradición pictórica vasca con las corrientes de vanguardia del Arte Contemporáneo**.

En 1950 conoció a otro artista que tuvo gran influencia sobre su producción y su mentalidad artística, el escultor vasco **Jorge Oteiza**; junto a él se introdujo en la división y análisis del espacio propia del constructivismo. También aprendió la mentalidad de creación artística conjunta, donde participaran numerosos artistas y diferentes artes. Es invitado a participar en los **trabajos de la basílica de Arantzazu (Gipuzkoa)**. Le encargan realizar un mural para el pórtico aunque nunca lo llegaron a materializar.

PARÍS Y BILBAO

En 1956, y tras realizar diversas exposiciones en España, se trasladó a París. En esta ciudad conoció a otros artistas españoles residentes allí, con los cuales formarán el **Equipo 57** en el 1957, (**José Duarte, Ángel Duarte y Juan Serrano**) con ellos y **Oteiza** funda el grupo. Regresa a Bilbao en 1961, a través de **José Ortega**, descubre la técnica del grabado y se integra en el movimiento de grabadores de "**Estampa Popular**" en la sección vasca. Esta es su época del constructivismo.

ACTIVISMO POLITICO

Durante los años 60 inicia su actividad política, siendo detenido como miembro del Partido Comunista en junio 1962 en Bilbao, fue juzgado, por un tribunal militar, a nueve años de encarcelamiento. Estuvo encarcelado en la prisión de Burgos entre 1962 y 1965. Posteriormente participó en diversas huelgas obreras, motivo por el cual fue encarcelado de nuevo en 1967 hasta 1969 en Basauri (Bizkaia).

En mayo de 1975 por razones políticas le incendian su caserío-estudio, situado en Gametxo (Ibarrangelua). En 1993, algunas de sus obras, y otras de **Jorge Oteiza** sufrieron sucesivos atentados por motivos políticos, todas ellas ubicadas en el País Vasco. En el año 2000 fueron destruidas las cortezas de unos cien árboles del **Bosque de Oma** y dos fueron talados tras una primera agresión de los propietarios del Bosque. Otras obras del artista también sufrieron agresiones.

En los últimos años se ha involucrado en movimientos sociales por lucha contra el terrorismo de ETA en el País Vasco, siendo miembro fundador a la plataforma ¡Basta Ya! y del Foro de Ermua (cuyo logo, El Faro, fue diseñado por él en 1998) También ha manifestado en diversas ocasiones su apoyo al partido Unión Progreso y Democracia, nacido en el seno de ¡Basta Ya!, llegando a donar para subasta dos de sus obras con el fin de recaudar fondos para dicho partido. Está en posesión de la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional.

ACTIVIDAD ARTÍSTICA

En 1963 se celebró una exposición de su obra en Londres donde sus trabajos merecieron que la crítica le comparase con el papel que desarrolló **Goya** en su obra **Los desastres de la guerra** en París, y otras ciudades europeas.

En 1965 es puesto en libertad y se embarca, junto a otros artistas vascos, en la creación de los grupos artísticos de la **Escuela Vasca, Gaur, Emen, Orain y Danok**. Participa en diversos eventos artísticos como los **Encuentros de Arte de Pamplona** de 1972 o la Bienal de Venecia de 1976.

ESCULTURA

Inicia los años 80 siendo profesor de la Facultad de Bellas de la Universidad del País Vasco, aunque cinco años después es cesado, teóricamente, por carecer de titulación. En la década de los 80 inició su actividad escultórica y su singular visión de la obra pictórica, reflejada posteriormente en algunas de sus obras, como sus "**Bosques**".

Hace algunos años decidió retirarse a su caserío realizando obras pictóricas y escultóricas de gran formato, y trabajando en sus intervenciones en la naturaleza en sus **Bosques**, decoraciones pictóricas realizadas en árboles. Un ejemplo de estos, y quizá su trabajo más conocido, es el **Bosque de Oma**, cerca de Guernica. En él se inspiró el dramaturgo **Pedro VÍllora** para su obra **Electra en Oma**. Siguiendo el "formato" elegido en Oma, **Ibarrola** realizó en Salamanca el conocido como "**Bosque Encantado**" y otros. Sus actuaciones en la naturaleza han generado gran controversia social, debido al impacto en el medio ambiente, al utilizar pinturas en entornos naturales.

En 1987 el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid organizan una gran exposición antológica que se repite poco después en Bilbao y Zaragoza. En 1993 recibe la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes junto a los integrantes del **Equipo 57**.

En 2006, el Ayuntamiento de Logroño pidió al escultor vasco levantar un monumento en apoyo a la iniciativa de Asociación de Víctimas del Terrorismo inaugurada en 2008 **Monumento Homenaje a las Víctimas del Terrorismo**

A pesar de tener que vivir escoltado desde el año 2000 hasta el 2012 debido a su militancia antiterrorista, continúa desarrollando una incansable actividad artística.

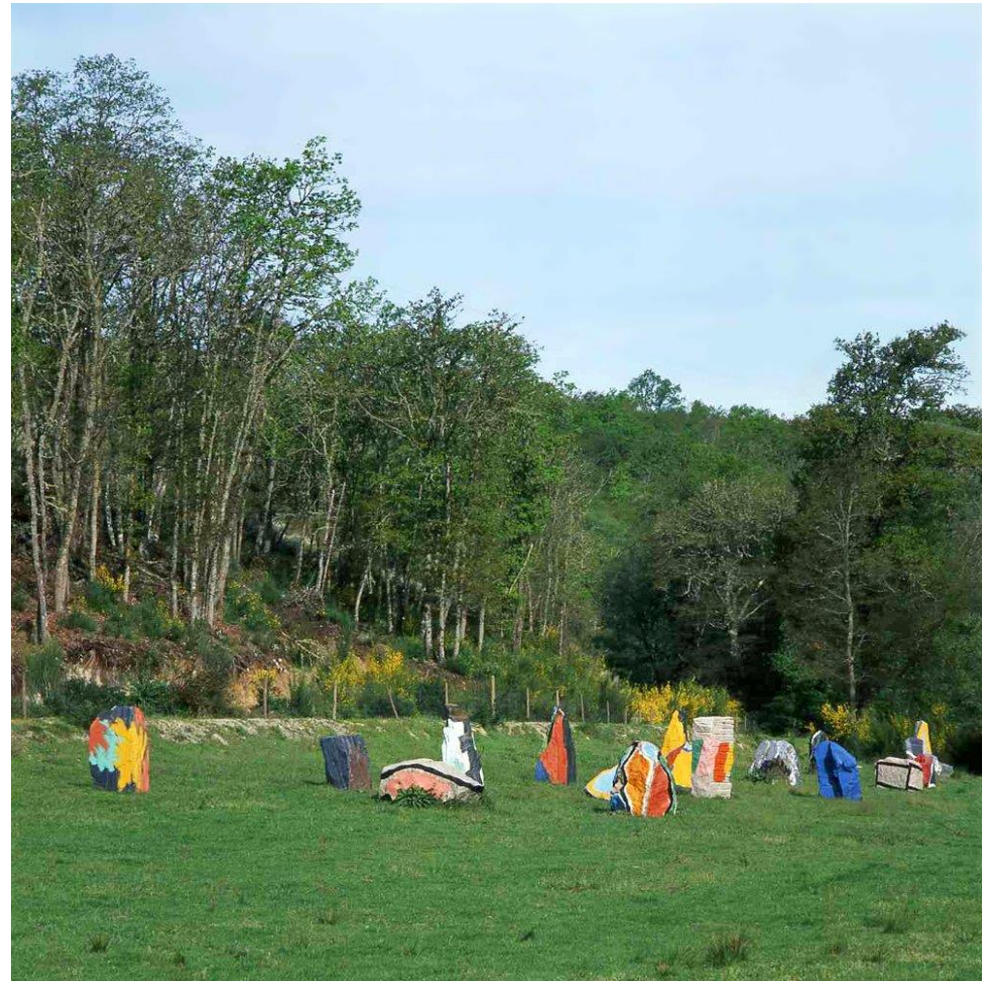


EL BOSQUE DE OMA (Bizkaia) (1982-1991)

Cercano a las cuevas prehistóricas de Santimamiñe y a su actual residencia, se convierten en el soporte de una de las aventuras estéticas más reconocidas de su creación.

El bosque sufrió dos atentados terroristas en mayo del 2000 y marzo del 2003.





PIEDRAS Y ÁRBOLES (1999) en Allariz (Ourense)



PIEDRAS Y ÁRBOLES (1999) en Allariz (Ourense)

EL BOSQUE ENCANTADO

En Salamanca. Siguiendo el "formato" elegido en Oma, Se trata de un lugar, a orillas del río Tormes, donde se han ubicado una serie de olmos secos, debido a la enfermedad de la grafiosis, propia de estos árboles. Con ellos, **Ibarrola**, junto con algunos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca creó el citado bosque, decorando los olmos con motivos de pintura de vivos colores, por la que hubo gran controversia social. En 2012 y después del deterioro por las inclemencias del tiempo esta obra fue completamente desmantelada.

GAROZA (2005-2009, Muñogalindo, Avila)



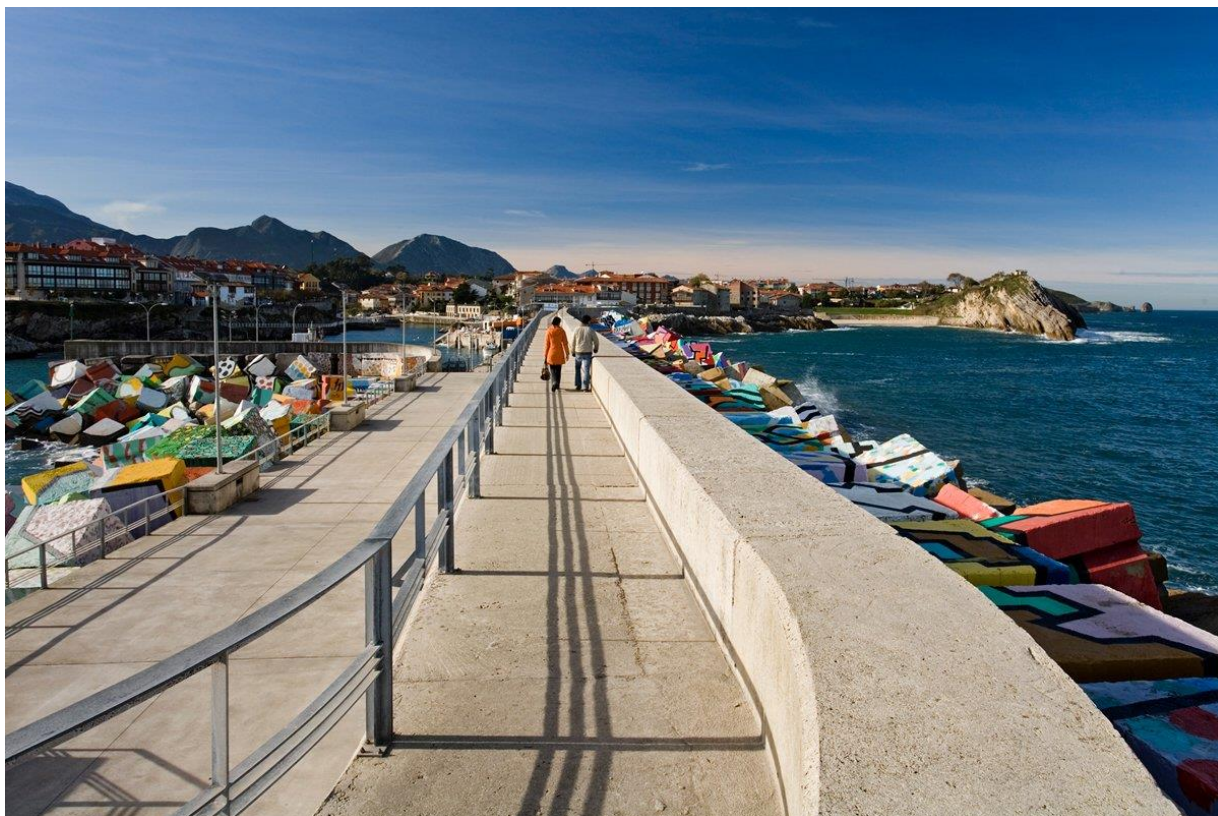
Es una obra realizada en plena naturaleza de la dehesa abulense, en el municipio de Muñogalindo.

Es el resultado de un íntimo y profundo diálogo entre **Agustín Ibarrola** y los granitos que afloran por doquier en la dehesa, con las encinas que conforman el bosque e incluso con la memoria de pobladores pasados que también dejaron su huella en piedra.

La obra aborda un tratamiento integral del paisaje interviniendo sobre 115 piedras.



LAS TRAVIASAS DEL RUHR,
en Bottrop (Alemania, 2002)



***LOS CUBOS DE LA MEMORIA EN EL PUERTO DE LLANES
(2001-2006) Asturias***

Una de sus últimas y más espectaculares, unos enormes cubos de hormigón pintados de vivos colores en el escollera del dique del puerto.



RETRATO

Otras de sus obras más conocidas son: ***El bosque de los tótems*** (1996) en la Estación de Príncipe Pío de Madrid; ***Ola a ritmo de txalaparta*** (1986/1987) en la estación de Chamartín de Madrid; ***Viaje al infinito*** (1985) en la estación de Bilbao. Monumentales obras escultóricas en acero corten, traviesas de ferrocarril, madera o cartón y las numerosas esculturas donadas en homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA, constituyen un amplio y variado catálogo de intervenciones y obras en el espacio público.



OLA A RITMO DE TXALAPARTA
(1986/1987)

Estación de Chamartín, Madrid

*MONUMENTO HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO*
2008, Logroño.



En 2006, el Ayuntamiento de Logroño pidió al escultor vasco levantar un monumento en apoyo a la iniciativa de Asociación de Víctimas del Terrorismo.



