

Obra realizada con la Beca MULTIVERSO a la Creación en Videoarte 2018,
Fundación BBVA – Museo de Bellas Artes de Bilbao

Fundación
BBVA

BILBOKO ARTE
ERENEN MUSEOA
MUSEO DE BELLAS
ARTES DE BILBAO

ESTHER FERRER

-hilos de tiempo-

Un documental de **Josu Rekalde**
con música de **Tom Johnson**

Guión: Josu Rekalde, Raúl Ibáñez
Producción: Patxi Azpillaga
Fotografía y Postproducción Imagen: Carlos Gil Santa Eugenia
Edición: Larraitz Zuazo
Postproducción Sonido: Iñigo Etxarri
Performances: Inés Bermejo, Ángela Corbacho
Animaciones e Ilustraciones: Bego Vicario, Ruth Escobar
Diseño Gráfico: Koldo Atxaga

Un proyecto de Josu Rekalde
Bego Vicario
Raúl Ibáñez
Marta Macho
Patxi Azpillaga

ESTHER FERRER. THREADS OF TIME

Synopsis

Forty years after the performance that the artist Esther Ferrer (Donostia, 1937) carried out with her colleagues from the ZAJ Group in 1978, in the context of the collective creation *Il treno di John Cage - Alla ricerca del silenzio perduto* in Bologna, occupying the space with threads, we once again get on a train with Esther to make a trip that will reactivate the memory of many of her performances, almost always related to the measurement of time, the body and age, the gender perspective and, above all, with the vision of a free woman.

Artistic-Technical Sheet

Direction: **Josu Rekalde**

Script: **Josu Rekalde** and **Raúl Ibáñez**

Music: **Tom Johnson**

Cast: **Esther Ferrer** and **Tom Johnson**, with the participation of **Inés Bermejo**, **Ángela Corbacho**, **Josu Rekalde**, **Raúl Ibáñez** and **Bego Vicario**

Cinematography and image post-production: **Carlos Gil Santa Eugenia**

Edition: **Larraitz Zuazo**

Animations: **Bego Vicario** and **Ruth Escobar**

Sound postproduction: **Iñigo Etxarri**

Production: **Patxi Azpillaga**

Titles and graphic design: **Koldo Atxaga**

Format: Digital 2K, 16: 9

Projection formats: DCP, ProRes_422_HQ digital file .mov, .mp4

Duration: 69 min.

Production year: 2020

ISAN: 0000-0005-B045-0000-Q -00-0000-X

Work done with the **MULTIVERSO** Grant for Videoart Creation 2018
BBVA Foundation - Bilbao Fine Arts Museum

All the photographs and videos included belong to the personal archive of Esther Ferrer and have been used with her permission or, where appropriate, that of their corresponding authors, except for a fragment of the film “Il treno di John Cage”, kindly lent by the Archivio Nazionale Cinema Impresa - Centro Sperimentale di Cinematografia de Ivrea-Torino.

The musical pieces belong to Tom Johnson and have been used with his permission and that of Editions 75, owner of the rights of synchronization and reproduction.

Photographs:

- El tren de John Cage, 1978, Roberto Massotti
- Grupo ZAJ and Grupo ZAJ with John Cage, Fernando Carretón
- Siluetas (with Juan Hidalgo), Theatre de la Bastille, París, 1983, Mathilde Ferrer
- The first half hour, Theatre de la Bastille, París, 1983, Mathilde Ferrer
- The things, LeLiueu, Quebec, 1993, F. Bergeron
- Mallarmé revisited, Festival Polyphonix, Hommage à John Cage, Centre Pompidou, París, 1992, Jean-Pierre Sonolet
- Like a song, Museo Vostel, Malpartida, Cáceres, 1983, Concha Jerez
- Performance at various speeds, Performance Festival at Giswill (Suiza), 1998, R. Schill

Videos:

- Il treno di John Cage, 1978, unknown authorship
- Video for performance, International Video Festival, San Sebastián, 1983, Guadalupe Echevarria
- A space is to cross it, Distrito 11, París, 1990, Richard Piegza
- I'll tell you my life, MNCARS, Madrid, 2017
- Mallarmé revisé, Bilbao Fine Arts Museum and Faculty of Fine Arts (UPV/EHU), with Inés Bermejo, 2019, Carlos Gil Santa Eugenia
- Art is in the streets, Koldo Mitxelena, San Sebastián, 1997
- The chorus of fear and 109 chairs, Between Lines and Things Exhibition, CEART, Fuenlabrada, 2016
- Walking is the way, 2ème Festival International d'Art Vidéo et Performances en Palestine en collaboration avec “Les instants vidéo” de Marseille, 2011, Guido'Lu
- Burial of a performance, Morille, 2009, Domingo Sánchez Blanco
- Strangeness, contempt, pain and a long etcetera, 2013, Anne Marie Cornu
- Performance for 100 chairs, Faculty of Fine Arts, UPV/EHU, Leioa
- The first half hour, Festival de Performances de Rennes, 1983
- The things, CIPM, Centre International de Poésie de Marseille, 1990, Jean Marc Samie
- Czado Becny – Historia Opowiana, Sopot (Polonia), 1991
- Gone with the wind, Raven Row, Londres, 2011
- Performances at various speeds, Madrid, Concha Jerez
- Intime et personnel, 2013, Anne Marie Cornu
- Feminist questions, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 2016
- Intimate and personal (Actions corporelles), París, 1975, Benet Rossell
- Intimate and personal (Esther Ferrer – Androa Mindre Kolo), FRAC Alsace_Sélestat, 2012, Yann Gilbert
- Intimate and personal, 2013, Anne Marie Cornu

Piezas musicales

- Mersenne Numbers, Music for 88, 1992
- Rational Melodies, 1993
- Narayana's Cows, unreleased recording, KLEM Ensemble, Bilbao, 2008
- Knock on wood, unreleased recording, Ensemble 0, Tabakalera, Donostia, 2019
- Counting languages, unreleased recording, 2019
- Tango

Presentation note

The documentary **Esther Ferrer: Threads of Time**—made thanks to one of the **Multiverso Grants** for Video Art Creation of the BBVA Foundation/Bilbao Fine Arts Museum in the 2018 call for applications— surveys the career of the artist **Esther Ferrer** (San Sebastián, 1937), one of the great Spanish creators in the performance genre and winner of the 2008 National Fine Arts Award and the 2014 Velázquez Award.

The film was made by a multidisciplinary team coordinated by **Josu Rekalde** (Amorebieta-Etxano, Bizkaia, 1959), an artist, full professor at the Fine Arts Faculty at the University of the Basque Country and expert in the works of Esther Ferrer, with whom he has also been close friends since the early 1980s.

The audiovisual primarily focuses on Ferrer's pioneering work in action art and performance, and particularly on those artistic actions in which geometric and scientific space figures prominently. It is not a run-of-the-mill documentary as it transcends its pure form and inches towards the sphere of creation.

Its point of departure is one of the artist's most unique actions made in 1978 along with her fellow members of the ZAJ group—Juan Hidalgo and Walter Marchetti—within the context of a collective event organised in Bologna (Italy) by the composer John Cage (Los Angeles, 1912–New York, 1992), perhaps one of the leading referents in Ferrer's work.

The project, entitled *John Cage's Train. In Search of Lost Silence*, takes place over the course of three days (26, 27 and 28 June) inside a train that departed from Bologna with a different destination every day.

Ferrer worked in one of the railway cars writing numbers on the ground with chalk and filling the space with thread. She thus generated a spatial installation which got the participating public involved and traced a course which interrelated time and its representation. She entitled this action *The Thread of Time*.

Forty years later, with this performance as the focal point, Josu Rekalde assembled a team to spotlight Esther Ferrer as a person and professional from different disciplines such as audiovisual creation (himself and Begoña Vicario), research and scholarly dissemination (Raúl Ibáñez and Marta Macho) and cultural management (Patxi Azpillaga).

With this goal in mind, they asked the artist to reactivate the performance from Italy in order to use it as the leitmotif of this documentary, which examines her artistic career and especially its relationship with mathematics and geometry, as well as her radical position as a woman: "I'm a feminist from when I get up until I go to bed", claims Ferrer.

Thus, the train—in this case one of the old trains from the Railway Museum of Azpeitia (Gipuzkoa)—once again becomes the site of a performance on a real journey that reactivated the memory of many previous performances, almost always related to the measurement of time, the measurement of the body, the measurement of age, the gender perspective and especially the vision of a feminist and artist who has always approached creation freely.

Esther Ferrer: Threads of Time is a "hybrid" audiovisual, somewhere between documentary and performance, between record and creation, which uses elements and techniques common to the documentary (such as archival materials and the inclusion of

recordings of Ferrer's artistic practice and her opinions on specific aspects of it) superimposed with animated elements and new creations specifically for the film. In this sense, in Rekalde's words, it is not "a historicist, biographical or hagiographic look but is planned as an interplay of dialogues between present and past, between art and science, between art and society and between art and its time...".

It includes images of Ferrer herself on the train in the 1978 performance, along with animations and graphics created during the editing process, interviews with the artist in different locations around Bilbao and her Paris studio, remakes of several of her performances (in conjunction with the performers Inés Bermejo and Ángela Corbacho) and images from her personal archive.

As the report on the documentary states, its interest was not to merely record but to "integrate the audiovisual device into the very development of the performative action, such that the new train journey and the threads that Esther unravels within the space of the railway car activate the memory of many previous works and performances and become the leitmotifs of her thinking and her way of approaching artistic creation, which is characterised by the uttermost freedom".

The soundtrack of this film is by the composer Tom Johnson (Greeley, Colorado, 1939), Ferrer's romantic partner with whom she has shared her way of addressing artistic creation over the years, and especially its relationship with mathematics. In a nimble, effective visual narration, the film offers an intriguing examination of the ideas that have guided the artist's work from the late 1960s until today, as well as her commitment to many of the social concerns of her day, such as feminism.

In short, it is a journey through art in the company of Esther Ferrer, a voyage in which the painstaking balance between the documentary approach and audiovisual creation seeks to reach different audiences, both expert and general, who may not be familiar with Ferrer's work and can discover it here in a story that seeks to share it.

Director's note

Esther Ferrer. Threads of time ", be it documentary, video-art or whatever, does not want to settle on any genre or discipline. Honoring *Fluxus* and *ZAJ*, it wants to be an aesthetic flow of time with Esther and with the team that have developed this work, Bego Vicario (with Animation), Patxi Azpillaga (with management), Raul Ibañez (with mathematical discussions) and Marta Macho (with her vision of feminism in science and the arts).

The train is our thread of time, it is the place of the documentary, the place of the performances and the stories that have run and run along the paths of doing, seeing and listening. The place where numbers jump from prime to prime with the same fluidity that Tom Johnson composes his music with mathematics.

In this way we started in Italy in 1978, with "the search for lost silence" or "*Alla ricerca del silenzio perduto il treno di John Cage*" which in Italian sounds more beautiful.

The biographical time is intermingled with the real time of the film. Like a performance by Esther, we mark that time, literally on the screen. First in a subliminal way, then more and more evident, the numbers relative to the minutes that coincide with the prime numbers are inscribed. In this way it is not a documentary about Esther but rather a work with Esther.

If I have to highlight something from the documentary, it is having learned the courage of a free woman capable of overcoming fashions, flattery and criticism. Making art is like breathing attending to life and chance. In this work, we have all been influenced by the work of Duchamp or John Cage, where performances, sound compositions and many artistic pieces function as machines in which the artist sets in motion a series of instructions that then work autonomously, always different according to the circumstances of the place and of the observer.

We have started this train trip for 69 minutes and I hope you will enjoy it with us.

ESTHER FERRER, Donostia - San Sebastián (Spain), 1937

estherferrer.fr

Foto by Carlos Gil Santa Eugenia

ESTHER FERRER is best known for her performances, which have been her principal form of artistic expression since 1965, both as a soloist and as a member of the group ZAJ, until its dissolution in 1996. Her work has always been oriented to ephemeral artistic action rather than to permanent artistic production. She created, in collaboration with the painter José Antonio Sistiaga the first "Workshop for Free Expression," in the 60s, an activity that was to inspire other similar groups in Spain.

Beginning in the 70s, she has also been quite active in the plastic arts: reworked photographs, installations, canvases and constructions based on the prime number series, Pi and so forth. Her work is a very particular kind of minimalism, which she sometimes terms "rigorous absurdity".

Esther Ferrer has performed throughout Europe (Yugoslavia, Poland, Germany, Italy, France, Switzerland, Belgium, Hungary, Holland, Denmark, Norway, Slovakia, Bulgaria, Czech Republic, Spain etc.), as well as in Cuba, México, the United States, Mexico, Japan, Thailand and Korea, Palestine ...

The performance continues to be her principal activity, though she has done many shows in museums such as, Foundation Miro (Barcelona - Spain), Centro de Arte Reina Sofía (Madrid - Spain), Koldo Mitxelena Kulturunea (San Sebastián - Spain), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla - Spain), Museo de Neufchatel (Neufchatel Switzerland) as well as in the J. and J. Donguy Gallery, Satellite Gallery, Lilian Vincy Gallery (Paris – France), Trayecto Gallery (Vitoria - Spain), Angels (Barcelona- Spain), Trinta (Santiago de

Compostela – Sapin) , Altxerri (San Sebastián – Spain) and Visor (Valencia – Spain), ARTIUM, (Vitoria - Spain), EsBaluard (Palma de Mallorca – Spain), CGAC Centre Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela – Spain) MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, FRAC Bretagne – Rennes (France), etc.

In 1999 she was one of the two artist representing Spain in the Venice Biennale, in 2008 she received the Spanish National prize for the Arts and in 2012 the Gure Artea Prize of Basque Government in 2013 MAV Prize (Mujeres en las Artes Visuales) and in 2014 the Prize Marie Claire and the Velazquez Prize (International prize in Spain).

Josu Rekalde Izagirre, Amorebieta/Zornotza, 1959

www.josurekalde.com

Josu Rekalde combines artistic creation with his job as professor at the Faculty of Fine Arts of the University of the Basque Country. His field of work is multidisciplinary although his best known facet is related to video, sound and new technologies. The topics he deals with fluctuate from intimacy to the social relationship, from the I to the Other, from the metalinguistic to the narrative.

His work has been exhibited and spread in numerous places such as The World Wide Video Festival in The Hague, Holland (1993). Festival of the ZKM of Karlsruhe in Germany (1993), ICA. Spanish video visions. London, (1994), De rand van Europa, Videonale, Bonn (1994), Museum of Fine Arts of Bilbao (1995), the Museum of Girona (1997), Espace des Arts de Tolouse (1998), Aix en Provence (1999), Mappin Gallery of Sheffield (1998), Saarbrücken film festival (1999), Espace d'Art Contemporain de Castelló (2000), Center La Panera de Lleida (2004), Goethe Institute of Rome (2004), Videokunst aus Spanien. Kornhaus Forum. Bern. Switzerland (2005). Espacio Menosuno in Madrid (2006), the Na Solyanke Gallery in Moscow within the framework of the exhibition: Jokes and Nightmares, Spanish video art from Dalí to the present day (2011), at the Puertas de Castilla Center «Miradas al Videoarte» (Miradas al Videoarte) (2012, «ARTISTS AS CATALYSTS» by Ars Electronica at the La Alohondiga Center in Bilbao (2013), Proyector Festival, Madrid (2016), Museum of Art and History of Durango (2018), MediaLab Madrid (2018) or MEM, Experimental Music Festival in Bilbao (2018).

His work Anthropozulo was awarded as one of the best international video creations in the framework of the ZKM festival (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) in Karlsruhe (Germany) (1993). Works acquired in the La Panera Center of Lleida or in the Espace des Arts de Tolouse or Arteleku (Diputación de Gipuzkoa). His work as artistic director of the opera «Kaiser von Atlantis» (2010), and «Apocalypse» (2017) is relevant and in the outstanding artistic panorama.

He is part of the Research Group of the University of the Basque Country IKERSOINU. Ikersoinu that investigates the relationship between sound and action, reflecting on the artistic practices around sound, as well as the performativity of the sound act.

Larraitz Zuazo, Bilbao, 1980

begirabideoak.eus

Larraitz Zuazo, Graduate in Audiovisual Communication and Advertising, producer and editor of television programs (mainly for Basque regional television, Euskal Telebista) of documentaries and video clips. In her documentary work as a director, *Nosotras, Mujeres de Euskalduna* (2008), *163 days* (2017) and *Bai, bagara* (2019) stand out. He has mounted and edited the documentary *Esther Ferrer. Threads of Time* (2020).

«Las mujeres mayores estamos de moda»

La artista Esther Ferrer repasa su trayectoria en un audiovisual de Josu Rekalde que se presentó en el Bellas Artes dentro de Zinebi

IRAKI ESTEBAN

BILBAO. El catedrático de la Facultad de Bellas Artes Josu Rekalde invitó en 1993 a Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) a realizar una performance de la serie de las sillas -esta vez con cien unidades- en el hall del edificio de Leioa en el que se preparan los futuros artistas. Ferrer era entonces, en el contexto vasco del que surgió, una desconocida. «Aunque tuviera décadas de historia, la performance sonaba aquí como algo ajeno. No encajaba con el arte vasco hegemónico y consagrado. Ahora todo el mundo sabe lo que es», explicaba Rekalde, también artista y una de las personas clave para entender el giro tecnológico y audiovisual de las nuevas generaciones de creadores en Euskadi.

Presentaba así en el Bellas Artes de Bilbao, dentro del marco de Zinebi, su documental sobre la pionera donostiarra de la performance, 'Esther Ferrer: los hilos del tiempo', que ha contado con una de las Becas Multiverso otorgadas por la Fundación BBVA y el museo. «Hubo mucha gente que se quedó hasta el final, y eso que me mostré tan dura y aburrida como siempre», comentó la siempre irónica Ferrer sobre la performance del 93 desde su estudio de París, la ciudad en que vive desde los años sesenta. «El hall estaba lleno. Igual no te conocían, pero sí había mayor curiosidad que ahora», replicó Rekalde.

Premio Nacional de Bellas Artes en 2008 y Velázquez en 2014, con muchas exposiciones en su trayectoria, como la del Guggenheim en 2018, Ferrer se sienta en un viejo tren del Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, en marcha para la ocasión sobre la vía Bilbao-San Sebastián, y va desgranando en el filme sus preocupaciones artísticas y vitales delante de la cámara de Rekalde y de las personas que han colaborado con él, Begoña Vicario, Raúl Ibáñez, Marta Macho y Patxi Azpillaga.

La elección del tren como hilo conductor de la narración se vincula con el inicio del documental, cuando Ferrer y los otros dos miembros del grupo Zaj -Juan Hidalgo y Walter Marchesi- realizaron una acción de tres días en un

Al fondo, las 'performers' Ángela Corbacho e Inés Bermejo. De frente, Esther Ferrer y Raúl Ibáñez. De espaldas, Begoña Vicario y Josu Rekalde. Abajo, la artista, en el tren de Bolonia. JOSU REKALDE/ESTHER FERRER

LAS CLAVES

JOSU REKALDE

«Aunque tuviera décadas de historia, la performance no encajaba con el arte vasco hegemónico»

ESTHER FERRER

«Yo no me levanto pensando en hacer una obra feminista. Pero lo soy y eso se nota»

ferrocarril de Bolonia (Italia) dentro de un evento colectivo organizado en 1978 por John Cage, con el título de 'A la búsqueda del silencio perdido'.

La artista cogía una cuerda y

con ella iba uniendo bancos, asideros, pasamanos y otros elementos de los vagones creando líneas y formas en ese tren que, como cada mañana, hacía su trayecto con sus pasajeros. Representan también los 'hilos del tiempo' del título del audiovisual, «híbrido entre el documental y la performance, entre el registro y la creación».

Sacar el miedo al exterior

Las imágenes de la artista actuando en el tren en 1978 se combinan con animaciones y grafismos creados durante el proceso de edición, entrevistas en distintas localizaciones de Bilbao y París, 'remakes' de varias de sus performances interpretadas por las 'performers' Inés Bermejo y Ángela Corbacho, así como material de su archivo personal.

«Haz lo que quieras», le dijo Ferrer a Rekalde sobre el proyecto, porque «no tengo una imagen que proteger». Sobre su reconocimiento tardío, la artista declaró: «Antes era transparente. Nadie me veía aunque estuviera a mi lado. Luego te vuelves opaca. La gente se pregunta: ¿Qué es eso que hay en medio? Ah, es Esther Ferrer. Debe de ser que las mujeres mayores estamos de moda».

La donostiarra habló de su performance sobre el miedo, realizada a la partir de los atentados terroristas en Francia. En ella, los participantes repiten la palabra 'miedo' al unísono. «Es un sentimiento muy fácil de manipular, y yo pensé que si lo sacas fuera lo vas a conocer mejor y lo podrás controlar con mayor facilidad», incidió la creadora.

También abordó las performances en las que aparece desnuda, antes y ahora. «Reivindicó el cuerpo de las mujeres, sean jóvenes o mayores, y critico los estereotipos de belleza. Yo no me levanto por las mañanas pensando que voy a hacer una obra de arte feminista, a menos que haya un acontecimiento que me impulse a ello. Pero yo soy feminista y lo lógico es que eso se note».

Las matemáticas -los números primos- están en la base de una parte de su obra. Por eso Rekalde ha contado con la colaboración de los matemáticos Marta Macho y Raúl Ibáñez. La parte sonora del audiovisual es del compositor Tom Johnson, compañero de Ferrer, y asimismo inclinado a sondear los vasos comunicantes entre la música y las matemáticas.

Deia, 2020/11/17

Deia, 17/11/2020

Un documental recoge la obra de la artista Esther Ferrer en la 'performance'

EL TRABAJO AUDIOVISUAL, DIRIGIDO POR JOSU REKALDE GRACIAS A LAS BECAS MULTIVERSO, SE PRESENTA DENTRO DEL FESTIVAL ZINEBI

ANE ARALUZZA / BILBAO 17.11.2020

Josu Rekalde sostiene el cartel del documental flanqueado por Miguel Zugaza y la directora de Zinebi, Vanesa Fernández. **José Mari Martínez**

El trabajo pionero en el arte de la acción de **Esther Ferrer** comenzó cuando pocos podían definir lo que era una *performance*. La indiscutible trayectoria de la **artista donostiarra, que en 2008 obtuvo el Premio Nacional de las Artes Plásticas**, ha sido desgranada en el **documental *Esther Ferrer: hilos de tiempo***. Bajo la **dirección de Josu Rekalde** y gracias a las Becas Multiverso, un equipo multidisciplinar ha realizado un audiovisual "híbrido" entre el documental y la *performance* que transita hacia el ámbito de la creación. "Durante muchos años he sido transparente. Estaba ahí pero nadie me veía. De repente te dan un premio y dejas de ser transparente y eres opaca", reflexionaba ayer la propia artista, que participó en la presentación del trabajo por videollamada desde París, donde se encuentra confinada.

"Yo creo que las viejas estamos de moda últimamente. Me sorprende cuando la gente conoce mi trabajo porque yo lo he dado muy poco a conocer durante tantos años", consideró la creadora, que el próximo mes cumplirá 83 años. Haciendo gala de la libertad por la que se ha caracterizado su trabajo, expuso que si bien estuvo "encantada" el tiempo en el que participó en el audiovisual *in situ*, no acostumbra a opinar sobre el trabajo que otros hacen sobre su figura. "Yo no tengo una imagen que proteger, sé lo que soy y tú eres lo que eres. Nos encontramos en un proyecto tuyo. Es tu libertad. Considero que todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera. **Estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que has hecho de mi trabajo**", **señaló Ferrer dirigiéndose a Josu Rekalde**, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU con quien mantiene una gran amistad desde los años 80.

El **trabajo audiovisual**, que **forma parte de la programación del festival Zinebi**, tiene como punto de partida una de las acciones más singulares de la artista, realizada en 1978 junto a sus compañeros del grupo Zaj, Juan Hidalgo y Walter Marchetti, en el contexto de un evento organizado en Bolonia por el compositor John Cage. En dicho proyecto, Ferrer **generó una instalación espacial en un vagón donde trazaba un recorrido en el que se relacionaban el tiempo y su representación**. Cuarenta años después, Josu Rekalde y su equipo pidieron a la artista que volviera a activar la *performance* realizada en Italia, para utilizarla como hilo conductor de este documental, que profundiza en su trayectoria y, de forma especial, en su relación con las matemáticas y la geometría, así como en su posición radical como mujer: **"Yo soy feminista desde que me levanto hasta que me acuesto"**, **declara Ferrer** en el audiovisual.

"No se trata de un documental sobre Esther, sino con Esther", aseguró Josu Rekalde. "Si algo tengo que resaltar es el haber aprendido del coraje de una mujer libre capaz de sobreponerse a las modas, a las adulaciones y a las críticas", añadió el director cuyo

equipo estuvo formado por Begoña Vicario, Raúl Ibáñez, Marta Macho y Patxi Azpillaga. "En esta obra todos hemos sido influidos por el trabajo de Duchamp y de John Cage, donde las *performances*, las composiciones sonoras, muchas piezas artísticas funcionan como máquinas en las que la artista pone en marcha una serie de instrucciones que luego funcionan autónomamente, siempre diferente según las circunstancias", apuntó.

obra audiovisual ha sido posible gracias a la convocatoria de 2018 de las Becas Multiverso a la Creación en Videoarte Fundación BBVA-Museo de Bellas Artes de Bilbao. El documental "permite llevar al público del siglo XXI la figura y la obra de Esther Ferrer", aseguró Silvia Churrua, directora de comunicación y relaciones internacionales de la Fundación BBVA, quien consideró que además añade un par de elementos. "Por un lado está la música, John Cage y la intervención de Tom Johnson, pero el interés por las ciencias, las matemáticas, en concreto, están en el origen de la *performance* y se ha recuperado", indicó. Por su parte, **Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes**, expuso que **el documental pretende "traer al presente la longeva y extraordinariamente renovadora trayectoria de la artista Esther Ferrer"**.

"Me sorprende cuando la gente conoce mi trabajo porque yo lo he dado muy poco a conocer"

ESTHER FERRER

Artista

"Si algo tengo que resaltar es el haber aprendido del coraje de una mujer libre"

JOSU REKALDE

Director del documental

«Emakume askea da Ferrer»

Josu Rekalde • EHUKo katedraduna

Tren bidaia bat, eta Esther Ferrer artista eta laguna bidaide. Performance bat, iragana eta oraina lotzeko hari. Emaizta: dokumental bat, oraindik askorentzat ezezaguna den artista bati buruz.

Jakes Goikoetxea

Esther Ferrerrek eta Zaj sormen taldekoek 1978an Bolognako (Italia) tren batean hiru eguneko egindako performancea hartu du abiapuntutzat Josu Rekaldek (Zornotza, Bizkaia, 1959), artistarekin Azpeitian (Gipuzkoa) tren bidaia errepikatze-ko, eta haren bizitzako hariak dokumental batean josteko: *Esther Ferrer: hilos de tiempo* (Esther Ferrer: denbora hariak). EHUKo Arte Ederren fakultateko katedraduna da Rekalde, eta Ferrerren laguna. Bilboko Arte Ederren Museoan ikusi ahal da dokumentala, bihar eta hurrengo bi ostiraletan, 19:00etan.

Ferrerren Numeros primos obra aukeratu duzu argazkirako, Gasteizen. Erakundeek artearekiko duten utzikeriaren erakusle al da?

Lauza batzuk dira, zenbakiekin. Ferrerrek hurrek jolasteko lekua izatea nahi zuen, baina lauza irrista-korrak dira, eta batzuk puskatuta daude. Denei gustatzen zaie inauguratzea, baina kostatu egiten da mantentzea.

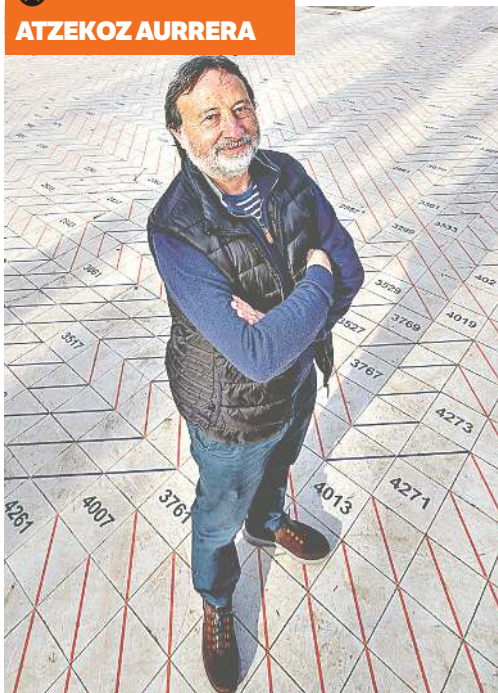
Esan izan duzu *Hilos de tiempo* ez dela Ferrerri buruzko dokumental bat. Zer da orduan?

Ferrerrekin egindako dokumental bat. Erabaki nuen ez egitea dokumental historizista bat, baizik eta berarekin sortuz joatea eta hariak josiz joatea, bai dokumentalaren denboraren aldetik, bai bere biografiaren denboraren aldetik.

Zor bat kitatzeko modua da?

Hainbat gauza ikasi ditut, bai Ferrerengandik, bai Tom Johnson musikariarengandik [Ferrerren senarra]. Bizitzeko moduaz eta artearekiko

★ ATZETAKOZ AUERRERA

JAIZKI FONTANEDA / FOKU

duten jarreraz, batez ere. Artea bizitzetza da haien zatia, jarrera bat.

Ferrer ezezagun handi bat da oraindik ere?

Bai. 80 urteren bueltan lortu du ospea, sariak eman dizkionean. Aurretik, mundu guztian ibili zen performanceak egiten, baina ez zen ezezaguna, are gutxiago hemen. Arte munduan ez zeukan aitorzarik.

LOTSABAKO

Ferrer EHUKo Arte Ederretako fakultateko irakasle?

Ez. Berak dio performanceez dakiena bost minutuan azaltzen dela.

Garai hartan, Euskal Herrian beti-koak zeuden: Oteiza eta Txillida.

Performanceak gutxiesten zirelako? Emakumea zelako?

Kanpoan bizi izan delako ere bai. Performanceak ez du arrakasta handirik eduki Euskal Herrian. Garaiak aldatu dira, eta, berak dioen moduan, emakume artista zaharrak boladan daude. Ferrer feminista zen duela 30 urte ere.

82 urterekin, zahartzaroa aldarrikatzen du, erakusten du, bere gorputz biluziaren bidez.

Beti jolastu da denborarekin eta bere gorputzarekin. Gorputza norberak egiten duela dio. Zaharrek ere gorputza dutela aldarrikatzen du, zaharren gorputzak baduela zer esana.

Gaur egun ere apurtzaileak izango liratekeen performanceak egin zituen. Aitzindaria izan zen?

Beti eduki du gauza on bat: beti ibili dela modatik kanpo. Ez die garrantzirik eman ez modari, ez kritikari. Ferrer emakume aske bat da. Batzuetan, gauza asko apurtu ditu; egia da performanceak garai batean gauza asko apurtzen zituela.

Iraupen mugatuko artea da?

Performancea ez da erraz sortzen artearen munduan. Ezin da koadro bat bezala horma batean zintzilikatu. Museoei oraindik ez dute Ferrer ekartzen performance bat egiteko; erakusketa bat behar dute, geratuko den zerbait, zintzilikatu ahal dena. Ez dugu asko aurreratu horretan; materia behar dugu, objektua.

www.iztueta.eus | f i

zaindu maite duzun hori...

