

Forma y espacio gravitatorio en la obra de José Zugasti

Gravitational shape and space in the work of José Zugasti

MARIA JESÚS CUETO-PUENTE*

Artigo completo submetido a 14 de janeiro de 2019 e aprovado a 21 janeiro de 2019

*Espana, Artista multimédia.

AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas Artes. Departamento de Escultura, Campus Bizkaia. Barrio Sarriena S/N . 48940 Leioa (Bizkaia), España. E-mail: mariajesus.cueto@ehu.eus

Resumen: Este artículo se centrará en una selección de proyectos realizados por el artista José Zugasti (Eibar, 1952), que definen su trayectoria como artista y escultor en el espacio público. La forma y el espacio gravitatorio son el eje central de su investigación plástica. Utiliza el círculo, la línea y el hierro como estructura de repetición, ocupación de espacio, orden / desorden y equilibrio dinámico de un caos gravitacional a la deriva en el que plantea nuevos retos expresivos y polisignicos en un diálogo constante con el entorno.

Palabras clave: escultura / espacio / forma / línea.

Abstract: *This paper will focus on a selection of projects realized by the artist José Zugasti (Eibar, 1952) that defines his trajectory as an artist and as an sculptor in the public space. Gravitational shape and space are the central axis of his plastic research. He uses the circle, the line and the iron as a repetition structure, occupation of the space, order / disorder and dynamic equilibrium of a gravitational chaos adrift that formulates new expressive and polysignic challenges in a constant dialogue with the environment.*

Keywords: *sculpture / space / shape / line.*

Introducción

Esta disertación propone un acercamiento a la obra del escultor vasco José Zugasti, nacido en Eibar (Guipúzcoa) en 1952.

José Zugasti obtiene la Licenciatura en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1980. Abandona Madrid y retorna para fijar su residencia en el País Vasco. Comienza como dibujante y pintor y deriva al campo de la escultura. En la década de los 80 su trabajo está centrado en el estudio de expresión figurativa en el espacio y escribe en el catálogo Sala Rekalde:

Si existe una obsesión en mi recorrido plástico, es el de la representación de la figura. Razones vitales que impulsan a empeñarme en esta investigación visual referida a lo humano, y su entorno más cercano. (Zugasti, 1994).

En la década de los 90, la investigación/creación de Zugasti recrea estructuras en una búsqueda de construcción relacional de espacio, escultura y arquitectura en una correspondencia de escalas que hacen referencia a la escala humana, que representa con grafismos matéricos lineales. Una puesta en escena que nos habla del campo expandido en la escultura. La Escultura como No-Paisaje y No-Arquitectura, véase (Krauss, 1985).

Me centraré en mostrar un recorrido espacio temporal de su trabajo, para presentar una selección de proyectos comisionados, cuyas obras están ubicadas en el espacio urbano y que definen su trayectoria como escultor en la primera década del siglo XXI EN el espacio público: “*A la deriva*” (2002), en Abandoibarra (Bilbao / Bilbo); “*Trans-formación*” (2002), en Salvatierra (Álava / Araba); “*Flor desnuda*” (2005), en el Museo de Escultura al Aire Libre Ceutí (Murcia); “*El peso de la forma*” (2006), en Palma de Mallorca; “*Desarrollo de la forma*” (2010), en San Sebastián / Donostia; y “*Formen dantza*” (2010) en Éibar (Guipúzcoa / Gipuzkoa) .

1. Antecedentes

La obra de Zugasti renueva y amplía el lenguaje de la escultura recreando un dibujo lineal y matérico en el espacio. Una poética de Es una obra personal y original, que pudieramos relacionar conceptualmente con su entorno, pero “*ajeno a cualquier clase de compromiso historicista*” (Marín-Medina, 1987:3).

El espacio es uno de los ejes centrales en la experimentación de Zugasti, que nos permite citar el punto de vista de Javier Maderuelo (2008: 42-54) en cuanto a la idea de espacio desarrollada por las Vanguardias y poner en valor su aportación innovadora, que hace un guiño al concepto de espacio desarrollado en teorías y prácticas artísticas ensayadas por Lázlo Moholy Nagy, Naum Gabo, An-

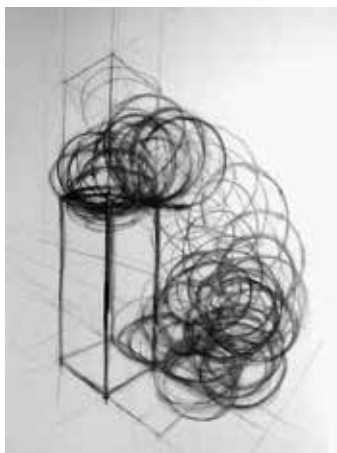

Figura 1 · José Zugasti. Figura subiendo la escalera, 1994

Figura 2 · José Zugasti. Boceto gráfico para el espacio urbano.

Figura 3 · José Zugasti. Maqueta para el espacio urbano.

toine Pevsner, Vladimir Tatlin, El Lissitzky y en el proceso de creación y utilización del hierro para la conquista del espacio tiene como referentes: Gargallo, Julio González y Picasso. También se relaciona con la creación desarrolladas por los artistas, David Smith, Antony Caro y Jorge Oteiza, entre otros. Se propone un perforamiento de la materia por Lázló Moholy Nagy, que provoca el vacío físico o desocupación de la esfera y caja vacía en la investigación oteiziana..

Zugasti ha continuado el proyecto de la escultura moderna de sus antecesores, decantándose por un lenguaje formal geométrico y abstracto, que nos permite citar a Rosalind Krauss:

La importância simbólica de un espacio central interior del que se deriva la energía de la materia viva, a partir del cual se desarrolla su organización como los anillos concéntricos del tronco de un árbol que año tras año van acumulándose hacia afuera a partir del núcleo, había desempeñado un papel crucial en la escultura moderna (Krauss: 2002:248)

Zugasti va prescindiendo de la figuración y evoluciona hacia la forma y espacio gravitatorio, utilizando como recurso la línea, el vacío y la mínima materia, como recurso material en el espacio urbano.

2. Proceso creador y materialización formal del espacio gravitatorio

En línea general, se puede definir la evolución de la investigación/creación de Zugasti en dos apartados:

2.1. Del antropomorfismo a la geometría

Parte de la figuración, formas antropomorfas, que pone en escena en espacios ortogonales que son metáfora de espacios de ortogonales, que hablan de la relación de la forma antropomorfa con la ortogonalidad del espacio arquitectónico/arquitecturacombinando con va uniendo u desarrollando

2.2. Estructuras de repetición: Forma y espacio gravitatorio

En este apartado se pueden incluir los proyectos realizados para el espacio urbano

El proceso creador de Zugasti contiene diferentes fases para el desarrollo y ejecución del proyecto, que en tantas ocasiones se entrecruzan y repiten:

Fase Inicial del proyecto: Realiza una práctica de campo sobre el territorio y estudia diferentes aspectos de la fisonomía e historia del lugar a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y su ubicación. Consulta de la documentación relativa al territorio de ubicación del proyecto para el espacio urbano

Fase de representación gráfica del proyecto: Lluvia de ideas en relación con el proyecto y el territorio de ubicación (Figura 2).

Fase de maquetación a escala: Zugasti acostumbra a realizar varias maquetas a diferentes escalas, que ayuden a la percepción y materialización del proyecto a diferentes niveles (Figura 3).

Fase de selección de los proyectos en concurso: se presentan los proyectos para su selección por una comisión.

Fase de ejecución material del proyecto: una vez seleccionado y promovida su ubicación y ejecución en base a un calendario. En esta fase se colabora con empresas y profesionales para la materialización del proyectodado que requiere la interdisciplinariedad para poder ejecutar la idea (Figura 4).

Fase de ubicación y puesta en escena en el espacio público: esta es la fase final en la que se colabora con diferentes gremios para su ubicación y se cuidan diferentes detalles para concluir el proyecto (Figura 5).

3. Presentación de una selección de proyectos ejecutados en el espacio público

Todos estos proyectos representan la investigación / creación de una década.

"A la deriva" (2002), en Abandoibarra (Bilbao / Bilbo). Esta escultura pública (Figura 6) es metáfora y memoria del paisaje vivenciado. Sus forma dinámica está generada por estructuras de repetición, distintos aros que permiten percibir una diagonal rítmica en movimiento, que conforman los diferentes aros. Formas a la deriva, nos habla del paisaje sin el paisaje. Se complementan con dos bases, que juegan con el lugar de ubicación. Se ha trabajado la calidad del acabado simulando la textura, el color y las calidades del entorno.

"El peso de la forma" (2005), en el Museo de Escultura al Aire Libre Ceutí (Murcia). Es una composición espacial de contrastes formales dibujados en el espacio vacío y gravitacional: orden /desorden, angular/curvo, unidad ordenada/serie desordenada, que gravitan en el espacio. Un juego que nos habla de la lucha entre lo racional y lo irracional (Figura 7).

"Flo Nua" (2005), en Palma de Mallorca. Es una pieza ordenada y dinámica (Figura 8), que gravita con limpieza diáfana y evoca la espiritualidad del espacio y la fuerza interior que inspira el centro.

"Formen dantza" (2010) en Éibar (Guipúzcoa / Gipuzkoa). Recrea un espacio escenográfico transitable (Figura 9) y que invita al público a jugar, danzar, sentir el vacío del espacio celeste. Cúpulas de línea y vacío.

Figura 4 · José Zugasti. Materialización del proyecto utilizando el espacio de Alfa Arte.

Figura 5 · José Zugasti. "A la deriva". Puesta en escena y Anclaje.

Figura 6 · José Zugasti. "A la deriva" Paseo de Abandoibarra. Bilbao, 2002. 42 barras de acero, hormigón, arena. (590 x 500 x 800 cms.). Producción: Alfa — Arte . (Calderería Marferdi).

Figura 7 · José Zugasti. "El peso de la forma". Instalado en Ceutí (Murcia), 2002. Bronce patinado en negro de 2 cms de grosor. (400x240x300 cms) .

Figura 8 · José Zugasti. *"Flo Nua"*. Instalado en San Fuster (Palma de Mallorca), 2005. Hierro. 4 módulos de 2 m. Que se engarzan entre sí en un aro situado en el suelo.

Figura 9 · José Zugasti. *"Formen dantza"*. Instalado en Eibar (Guipúzcoa), 2010. Barras perforadas de 12 y 9 cms (1200x800x350 cms).

Figura 10 · José Zugasti con su obra. Detalle.

Conclusiones

Con este trabajo nos hemos acercado a lo que consideramos que es importante, difundir y poner en valor la obra artística y proyectos desarrollados para el espacio público.

José Zugasti es un artista que comienza su trayectoria en la década de los 70 como pintor, pero su investigación/creación lo traslada y sitúa en el ámbito de la escultura.

En el proceso creador de sus esculturas, parte de la natura y el cosmos como motivación y su metodología de trabajo define diferentes medios y distintas etapas que le permiten materializar su idea, renovando y ampliando el lenguaje de la escultura vasca (Jorge Oteiza y Eduardo Chillida).

Para la realización de sus esculturas utiliza nuevos materiales y medios tecnológicos, que se sintetizan conceptualmente como línea matérica, formas en repetición, círculos, ocupación de espacio, orden/desorden y equilibrio dinámico de un caos gravitacional a la deriva en el que plantea nuevos retos expresivos polisígnicos en un diálogo constante con el entorno.

La producción de José Zugasti se sitúa en el ámbito de la escultura con un carácter innovador, polissémico, formal y espacial, que es metáfota y trasciende el espacio ambiental, social y antropológico de su entorno (Figura 10).

Su investigación deriva y entronca con teorías de espacio enunciadas por las vanguardias.

El proceso de trabajo es modélico y fásico. Va desde una investigación/creación individual y en solitario, pero también interdisciplinar, en cuanto que colabora con empresas y profesionales para la materialización de sus esculturas públicas a gran escala y la puesta en escena y ubicación in situ..

Forma y espacio gravitatorio es la esencia poética de su lenguaje plástico, que dialoga con el entorno de su ubicación y simboliza la memoria del País Vasco industrial.

Referencias

- Krauss, Rosalind (1985) . "La escultura en las el campo expandido" en *H. Foster (Ed.): La postmodernidad*. Kairos, Barcelona . 59-74. ISBN: 9788472451544
- Krauss, Rosalind (2002) . *Passajes de la escultura moderna en Akal*, Madrid, ISBN: 978-84-460-1141-5
- Maderuelo, Javier (2008) . *La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporâneos, 1960-1989o* en Akal, Madrid. ISBN: 978-84-460-1261-0
- Zugasti, José (1987). *José Zugasti 1984-1987*. Catálogo de exposición (Textos
- Zugasti, José (1987). *José Zugasti 1984-1987*. Catálogo de exposición (Textos: José Marin-Medina y Kosme M. De Barañano). San Sebastian / Donostia. Edita: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones (Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián). Museo de San Telmo de San Sebastián. 90 pp. ISBN: 84-7173-116-9.
- Zugasti, José (2009). *Zugasti. Lurreko lorategia / Jardín terrenal*. Catálogo de exposición (Textos: Xabier Iturbe Otaegi y María José Aranzasti). Donostia/San Sebastian. Edición Kutxa Fundazioa / Fundación Kutxa. 64 pp. ISBN: 978-84-7173-530-0.
- Zugasti, José (1994). *José Zugasti. Procesos de trabajo / Lan egiteko prozesuak. Estudio de expresión figurativa em el espacio*. Catálogo de exposición. Bilbao. Edita: Sala de Exposiciones de REKALDE, S.L. 48 pp