

urritu
decrecer
degrow

Bene Bergado

aurkibidea
índice
contents

mugak artetik	5
los límites desde el arte	6
the limits through the prism of art	7
Fernando Pérez	
urritu erakusketari buruzko oharra	9
notas sobre decrecer	25
notes on degrow	41
Bene Bergado. Margarita Mediavilla	
erakusketa / exposición / exhibition	57
des-sortzea	119
decrear	145
decreate	171
Juan Luis Moraza	

mugak artetik

decrecer proiektua Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao Gizarte eta Kultura Garaikidearen Zentroaren erakusketa-programazioaren ildoan sartzen da, eta XX. mendeko 1980ko eta 1990eko hamarkadetako euskal testuinguru artistikoaren garaikidetasunaren bozgorailu gisakoa da.

Bene Bergado eskultoreari dagokionez, erakusketa honen bidez, itzuli eta berriz elkartu da Bilborekin, hiri honetan garatu baitzuen bere ibilbide artistikoaren zati handi bat, bertan eskolak eman baitzituen, eta trebatu baitzen tailerrean lan egiteko duen modu pertsonalean. Itzulera honek, berak adierazi duen bezala, asko sendotzen du bere oraina.

Proiektu honen bidez, publiko-komunitateei erakutsi nahi izan diegu beti haratago joan den artista honen estilo berezia: hala eskulturaren konbentzionaltasuna gainditzen duen teknika, nola irudikapenari eta gaur egungo esparruko errealitateari buruzko ikerketa.

Decreceer erakusketan, Juan Luis Moraza artistarekin batera, *site-specific* bikain bat sortu du Azkuna Zentroaren Erakusketa Aretorako; eta bertan mintzo zaigu ekoizpenaren eta kontsumoaren hazkunde mugagabearen joera aldatzeko beharraz, horrek gure ingurunean dituen ondorio larriengatik, instalazio eskultoriko gisako formalizazio baten bidez.

Erakusketak aktibismoa bultzatzen du, eta "urritu" infinitiboak/ aginduzkoak artetik interpelatzen gaitu. Bere eskultura eta instalazioen bidez, Bene Bergadok aditzera ematen du desazkundera beharrezkoa dela, energia gutxi eta bizi-aldaketa ezinbestekoak izango dituen etorkizun hurbilera egokitzeko.

Azkuna Zentroak erakusketa honetarako ekoiztitako *Lur errea* instalazioa da horren guztiaren paradigma. 30 metroko garaiera duen dorre elektriko bat, desmuntatua, biltegiratua, baztertua. Hala ere, ez du erorikorik edo suntsipenik irudikatzen; aitzitik, habitat edo babesleku bihurtuta, etorkizuna zein izan daitekeen erakusten digu.

Eskala funtsezko zutabea da Bene Bergadoren lanean. Bai dimentsio fisikoan, bai kontzeptu eta giza esanahian. Hori argi ikus dezakegu *Bateria* lanean: apalategi industrial interesgarri bat, atzerabegirako baten gisa, artistaren 1990eko hamarkadako lan batzuk objektu pertsonalekin, liburuekin eta bere unibertso estetiko eta sortzaileari erreferentzia egiten dioten beste elementu batzuekin lotzen dituena. Artistaren obran barrena eskala horietan egindako ibilbidea da: Bilboko lehen etapan sortutako objektu txikienekin hasi eta denboraren kapsula gisakoak diren eskultura handietaraino.

Argitalpen hau hori guztiaren emaitza da, eta, erakusketa-ekitaldiaren erregistro bisuala izateaz gain, batez ere, saiakera bat da, gizarte honek ezinbestez egin beharrezko desazkundera buruz.

decreceer erakusketak bat egiten du Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbaok kultura garaikidea gizartearekin lotzeko duen eginkizunarekin, gizartea eraldatu nahian. Izan ere, uste osoa dugu artearen sistema gai dela gizateriaren garapenean laguntzeko behar diren balio berriak eta sormena sustatzeko, eztabaidak eta hausnarketak eskainiz gai sozialez, hala nola desazkunderaz. Horrela, ahalegina egin nahi dugu beharrezkoa den zibilizazio jasangarrirako trantsizioa sustatzeko, naturarekin eta izaki bizidun guztiekin arduratsua, eta inklusiboa, azken batean, pertsona guztientzako ongizatea lortzeko planetak dituen muga barruan.

Fernando Pérez

Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbaoko zuzendaria

los límites desde el arte

El proyecto *decrecer* se enmarca en la línea de programación expositiva de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea, que sirve de altavoz de contemporaneidad al contexto artístico vasco de los años 80 y 90 del siglo XX.

En el caso de la escultora Bene Bergado, esta exposición ha supuesto su vuelta y reencuentro con la ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su trayectoria artística, donde impartió clases y se formó en su personal manera de trabajar en el taller. Este volver, como ella misma ha expresado, engrosa mucho su presente.

A través de este proyecto hemos querido compartir con las comunidades de públicos el particular estilo de esta artista que siempre va más allá: tanto en su técnica, que traspasa la convencionalidad de la escultura; como en su investigación sobre la representación y la realidad en el ámbito de lo contemporáneo.

En *decrecer* ha creado, junto al artista Juan Luis Moraza como correlator, un magnífico *site-specific* para la Sala de Exposiciones de Azkuna Zentroa que nos habla de la necesidad de cambiar la tendencia de crecimiento ilimitado de la producción y el consumo por las graves consecuencias que está generando para nuestro entorno, con una formalización a modo de instalación escultórica.

Es una exposición que incita al activismo, donde el infinitivo/imperativo “decrecer” nos interpela desde el arte. Bene Bergado nos traslada, a través de sus esculturas e instalaciones, la necesidad de la desaceleración para adaptarnos a un futuro próximo de baja energía e inevitables cambios de vida.

La instalación *Tierra quemada*, producida por Azkuna Zentroa para esta exposición, es el paradigma de todo ello. Una torre eléctrica de 30 metros de altura desmontada, almacenada, descartada, que no representa abatimiento o destrucción, sino que se ha convertido en hábitat o refugio y que nos muestra cuál puede ser el futuro.

La escala es un pilar fundamental en el trabajo de Bene Bergado. Tanto en su dimensión física como en su significación conceptual y humana. Lo vemos claramente en *Batería* una interesante estantería industrial donde, a modo de retrospectiva, universo de referencias y soportes, se interconectan algunas de sus obras de los años 90, con objetos personales, libros y otros elementos que aluden a su panorama estético y creativo. Es un recorrido por la obra de la artista y esas escalas: desde los pequeños objetos creados en su primera etapa en Bilbao hasta sus grandes esculturas a modo de cápsulas del tiempo.

Todo ello desemboca en esta publicación que, además de registro visual del acontecimiento expositivo es, y sobre todo, un ensayo sobre el imprescindible y necesario decrecimiento de esta sociedad.

decrecer enraiza en la misión de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao de conectar la cultura contemporánea con la sociedad para transformarla. Lo hacemos desde el convencimiento de que el sistema del arte es capaz de fomentar nuevos valores y la creatividad necesaria para contribuir al desarrollo de la humanidad, aportando debates y reflexiones en cuestiones sociales como la del decrecimiento. Con ello tratamos de promover la necesaria transición a una civilización sostenible, responsable con la naturaleza y todos los seres vivos, e inclusiva, con el fin de lograr el bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta.

Fernando Pérez

Director de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao

the limits through the prism of art

The *degrow* project is framed within the programme of exhibitions at the Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao Society and Contemporary Culture Centre, which showcases contemporaneity in the Basque art scene of the 1980s and nineties.

For the sculptor Bene Bergado, this exhibition has brought her back to re-encounter the city where she has pursued much of her artistic career, where she has taught others and herself trained in her personal way of working in the studio. This return, as she puts it, has greatly enhanced her present.

With this project, our aim is to share with the Azkuna Zentroa's communities of visitors the individual style of this artist, who always goes further in her technique, which defies the conventions of sculpture, and in her explorations of representation and reality in contemporary times.

In *degrow*, she, together with the artist Juan Luis Moraza as her co-presenter, has created a magnificent site-specific show for the Azkuna Zentroa Exhibition Halls. Through her work, in the form of sculptural installations, she speaks to us of the need to change the trend for unlimited growth in production and consumption due to the serious consequences this is having on our environment.

This is an exhibition that addresses us through art and the verb 'degrow', expressed as both an infinitive and an imperative, and urges us to become activists. With her sculptures and installations, Bergado conveys to us the need for deceleration in order to adapt to a near future with low energy supplies and inevitable changes in our lives.

The installation *Scorched Earth*, produced by Azkuna Zentroa for this exhibition, is paradigmatic of this. An electricity pylon, thirty metres tall, dismantled, stored and disregarded, does not represent despair or destruction, but has been converted into a habitat or refuge and shows us what the future may hold.

Scale is one of the fundamental mainstays of Bergado's work, both in its physical dimension and its conceptual and human signification. We see this clearly in *Battery*, an intriguing industrial shelving unit on which –in the manner of a retrospective and a universe of references and supports– some of her works from the 1990s are interlinked, among them personal items, books and other objects that allude to her aesthetic and creative panorama. Taking us on a journey through the artist's oeuvre, it features works on various scales, from the small objects she created during her early period in Bilbao to her large sculptures in the manner of time capsules.

All of this converges in this publication, which, as well as being a visual record of the exhibition, is, above all, an essay on the crucial need for degrowth in our society.

degrow is rooted in the mission of Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao to connect contemporary culture with society in order to transform it. We do so based on our conviction that the art system is capable of fostering new values and the creativity needed to contribute to the advancement of humankind by offering debates and reflections on social issues such as degrowth. With this as our aim, we seek to promote the necessary transition to a sustainable society that acts responsibly towards nature and all living beings with the goal of achieving wellbeing for all within the planet's limits.

Fernando Pérez
Director of Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao