JORGE OTEIZA.
Miscelánea de Xalbador Dalmau

El recientemente fallecido Jorge Oteiza nace en Orio en 1908. Los veranos de su infancia los pasa en esta villa costera, en casa de los abuelos maternos, los Embil. El resto del año en San Sebastián, donde su padre regentaba un hotel. No parece haber sido muy feliz en su infancia. Recuerda a sus padres como ajenos, preocupados siempre por el hotel. Los veranos de Orio tampoco entretenidos:

> "*no recuerdo haber jugado con niños en Orio. Sufría de incomunicación. Siempre de la mano de mi abuelo. De vuelta del paseo diario, el abuelo hablaba en euskara con los carniceros del matadero. Yo no entendía nada*".

Sus primeros recuerdos de iniciación infantil al sentimiento artístico los tiene a sus cuatro años, cuando un albañil le dio un trozo de masilla para que la modelase.

> "*Es en mi recuerdo tan querido como si hubiera sido Miguel Angel*".

O en Orio cuando hacía hoyos en la arena de la playa, o cuando se ocultaba en un gran hueco que había allí, acostado, mirando al gran espacio, o cuando pasaba con su abuelo al alto de Orio, donde había una pequeña cantera y jugaba a golpear la piedra para obsequiar el fino polvo a la abuela.

> "*la satisfacción inolvidable que se me despertó en la cantera, fue perforar la piedra, descubrir el otro extremo libre del agujero. Mi actividad no consistió en otra cosa que hacer agujeros en todas las piedras que podía*"

Dice que hasta que empezó a la escuela con 6 años fue un niño introvertido y temeroso. En la escuela descubriría la libertad, el juego, la comunicación y entendimiento con otros niños. Aunque sus padres sabían euskara, solo lo hablaban fuera de casa, nunca a ellos. Eran épocas de la dictadura militar, donde el euskara estaba prohibido en las escuelas, en los medios de comunicación, etc. Tampoco el euskara escuchado en Orio a sus abuelos maternos le hizo sentir interés por él. El primer recuerdo que tiene de haber sentido amor en su infancia, y de haberse sentido identificado con el País Vasco y con el euskara fue en Azcoitia:

> "*Solo vi una vez a mi abuelo paterno en su caserío de Azcoitia, yo tendría unos tres años. Me acarició con las primeras palabras en euskara que me parecieron dulces. Y esto me hizo sentir que este era mi país y mi lengua*".

Sus estudios hasta los 13 años los realiza en San Sebastián. De los 13 a los 16 años le envían a estudiar a Lekaroz.

> "*Son los tres años más felices de entonces; soy un extrovertido, estudio euskara, hago teatro, caricaturas, etc*."

Teniendo 16 años se arruinó su padre con el hotel. Era el mayor de 7 hermanos y tuvo que ponerse a trabajar llevando la contabilidad de una frutería, de linotipista. Oteiza estaba decidido a seguir estudiando. Por razones burocráticas se vio obligado a hacer el ingreso de Medicina y no en Arquitectura, que era lo que prefería. Al de poco, su padre encontró empleo en Madrid. Y allí se fue toda la familia. Jorge continuó trabajando de linotipista e ingresó en Medicina. Esta época la describe así:

> "*de los 16 a los 18 años vuelvo a incomunicarme. A los 20 años crisis religiosa, toma de conciencia política, socialismo y vasquismo*".

Iba cansado del trabajo a la Facultad. Estaba ya en tercero de Medicina:

> "*Compré el periódico. Se me ocurrió mirar el horóscopo, me decía "los nacidos en este signo pecarán de falta de iniciativa. Pasaba en esos momentos por el portal de la escuela de artes y oficios. Entré y me matriculé. No volví jamás a la Facultad de Medicina. Todavía sonrío pensando en mi horóscopo. Mi vida podría contarla por iniciativas*".

En el intermedio estuvo en Melilla de soldado, donde escribió su primer cuento. Recién matriculado en Bellas Artes, su familia se fue a vivir Barcelona y él se quedó solo en Madrid. Buscó amigos vascos. Comenzó a leer arte, historia de las religiones, marxismo, y a tratar gentes muy diversas. Frecuentó relaciones con las vanguardias del mundo artístico, intelectual y político de la época, tanto de Madrid y País Vasco, como de otros países. Eran los primeros años de la República, antes del golpe de estado militar de 1936. El nivel intelectual de la época era alto y muy prometedor:

> "*nacimos en los primeros veinte años de este siglo y fuimos silenciados, asesinados en al guerra o dispersos por todo el mundo, en el momento decisivo en el que estábamos apunto de añadir nuestra contribución a los maestros de la generación precedente*"

En Madrid vio pasar verdadera hambre a otros pintores y escultores y él mismo pasó también grandes dificultades económicas. En una ocasión se hizo pasar por médico Argentino para enviar a los artistas hambrientos a una residenecia a recuperarse. También llegó a ir a comer con los mendigos a un convento de monjas. O cuando no tuvo dinero ni para presentarse a la bienal de SS en 1931 y tuvo que ingeniárselas para llevar hasta allí su escultura que resultaria la ganadora. Fue la mejor escultura que hizo por aquel entonces "ADAN Y EVA ó tangente X = A / B".

Su decisión de marchar a Argentina se produjo tras el bombardeo de Asturias en 1935. Era el preludio de la guerra de 1936. En 1937 barajó la posibilidad de volver de América. En 1938 se casa con Itziar Carreño con quien vivió 53 años hasta la muerte de ésta en 1991. Son 13 años en tierras sudamericanas. Pocas exposiciones (Oteiza nunca ha sido hombre de museos y de exposiciones) pero si de clases, publicaciones, conferencias, investigación artística, proyectos de movimientos artísticos, diversas esculturas, etc. Estudió a fondo la estatuaria megalítica precolombina. Nestor Basterrechea diría:

> "*Yo le conocí en Buenos Aires. La vida se le había puesto de frente. Urgido a sobrevivir, iba a casa de los ricos para hacer mascarillas de sus muertos ilustres con que perpetuar su imagen última*".

A su regreso al País Vasco se instala en Bilbao. Pronto se puso a trabajar con la idea puesta en obtener el máximo premio internacional a la escultura, el de la Bienal de São Paulo, Brasil. Sabía que tendría dificultades para ser nombrado el representante del Estado Español y para que en Brasil le otorgasen el premio. Y no porque la competencia fuese dura, sino por los intereses y presiones políticas, y por la ignorancia de los burócratas de turno. Se planteó una estrategia bien orquestada. Y terminó ganando entre 53 países que se presentaron. Veamos lo que dice:

> "*En 1950 nos constituimos en el grupo "4 escultores abstractos", Ferrand, Ferreira, Serra y yo, exponiendo en Barcelona, Bilbao, Madrid. Lo hicimos con un inteligente aparato de conferencias, poetas, críticos, publicidad... Fuimos seleccionados en grupo para la Bienal de Milán de 1951. Yo presenté una sola escultura y me concedieron el Diploma de Honor*".

En 1953, en Londres, se presentó para el monumento al prisionero político desconocido:

> "*Pude haber ganado con mi Prometeo, mi construcción abstracta más importante y dramática. Mas de 3.500 escultores del mundo concurrieron y en la selección que se hizo de 60 estatuas, estaba mi Prometeo. Ganó un escultor ingles, la mayoría del jurado eran ingleses, ninguno del jurado era español pues lógicamente el Gobierno no podía estar de acuerdo con el concurso (prisionero político). En 1955 estamos ante la III Bienal de Sao Paulo. Es seleccionado el grupo de 4 escultores abstractos, pero a mí me sustituyen por otro. Nadie se fijó en ellos. Para esta IV Bienal del 57 se encontraron que ya no tenían escultores, que tenía que recurrir a Chillida o a mí. Chillida estaba preparando la siguiente Bienal de Venecia (que la ganaría), por lo que eligieron a Oteiza. España se presentaba siempre en estas Bienales con un gran complejo de inferioridad. Vi que podía ganar la Bienal y le di la vuelta a esta situación. Conocía a los mejores escultores que podían aspirar a ganar esta competición. Y les llevaba ventaja, ellos no me conocían a mí. Las 10 esculturas que limitaban mi envío en el criterio del comisario español, yo las convertí en 29 organizadas inseparablemente en 10 familias. Y edité por mi cuenta un catálogo personal con mi "Propósito experimental". La competición no estuvo exenta de intrigas y de política de intereses. "me propusieron que toda mi obra expuesta me la compraba el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York a cambio de que el premio se lo llevara Norteamérica. Protesté, y gané por unanimidad del Jurado Internacional*".

Merece digna de mención una ayuda muy singular que recibió Oteiza, y que gracias a la cual pudo desarrollar toda su gran obra para Brasil. Oteiza no tenía dinero, ni ayudas, para trabajar en preparar las esculturas para la Bienal en el año que quedaba. El industrial navarro Juan Ugarte vio una obra suya en venta en una tienda de Madrid. Le gustó, quiso conocer al autor, y terminó comprometiéndose a financiarle los gastos por un año a cambio de nada. Oteiza le regaló esculturas.

Por sorprendente que pueda parecer, al de dos años de obtener este máximo galardón mundial que le abría las puertas a todos los canales del comercio del arte mundial, y que le abría las puertas también a la fama internacional y a la riqueza, decide dejar definitivamente la actividad escultórica. Desde estonces, su vida se ha centrado en el servicio al País Vasco, país que veía en agonía cultural. La razón aducida para dar fin a su época de escultor era que el ciclo del arte que la había tocado vivir había llegado a su fin. Que no tenía sentido continuar repitiéndose. Lo expresó así:

> *noté que de mis esculturas*
> *salían palabras*
> *sentí que era el final*
> *así pasé de mi lenguaje de escultura lento y caro*
> *a esta economía de lenguaje más feliz más seguro*
> *mas práctico*
> *encendiendo palabras en un papel*

> "*la creación de un individuo dura 30 años, 15 para aprender a situarse y otros 15 para crear. La historia del arte está llena de estos ejemplos*"

Al final de la década, en 1958, ya con 50 años y con otro planteamiento de vida, fija su residencia en Irun, junto con el pintor Nestor Basterrechea, a 600 mts de la muga. En 1970 pasa a vivir Zarauz. En 1975 al pequeño pueblo navarro de Alzuza. En 1991 muere su esposa Itziar y desde 1992 reside en Zarauz. Se puede decir que su situación económica en estos años tampoco ha sido desahogada. Pendiente de saber cuantos libros suyos se vendían para poder comer, recorriendo las carreteras del País Vasco con su 2CV,..

Quizás Oteiza sea mas conocido como escultor y como el autor del libro “Quousque Tandem-Estética del Alma Vasca”, que es referencia inequívoca de todas las jóvenes generaciones de estudiantes y de artistas vascos desde entonces. Sin embargo, su contribución en estos últimos 40 años, sobrepasa, con mucho, esto dos ámbitos, destacando también en: Cine, Teatro, Política, Arquitectura, Urbanismo, Poesía y literatura, Educación, Teoría del Arte, Cultura vasca e Instituciones culturales, Lingüística vasca, Prehistoria, Mitología, Estética, Filosofía y Religión. Merece destacar la gran influencia que ha tenido en la cultura, en el arte y en la conciencia vasca, pudiéndosele considerar como una de las personas mas positivas, sino la mas, en la historia vasca de los últimos 40 años. Y es que, en cualquier campo donde ha actuado, ha abierto nuevas rutas, caminos insospechados y fascinantes, y ha sido orientador de artistas, de escritores y de poetas.

El arte para Oteiza ha sido siempre un compromiso con la personalidad y la estética del ser vasco. En realidad toda su vida la ha dedicado a recuperar, educar e introducir en todos los ámbitos posibles, el sentido de la estética del alma tradicional vasca (lo que es la estética del alma vasca lo desarrolla en su libro Quousque Tandem), sus Andra Maris, sus apóstoles, sus santos, sus figuras mitológicas, sus estelas, sus ensayos estéticos, sus reflexiones sobre los cromlechs, todos sus tanteos, investigaciones y conclusiones en materia artística, literaria, religiosa, cultural, prehistórica, sociológica, todos ellos han estado impregnados siempre de estética y de vasquismo.

Su contribución a la sociedad vasca y al arte en general ha sido tan destacada, que podríamos citar innumerables honores, comentarios y nombramientos. Su obra ha sido muy extensa, tanto en cuanto a esculturas como a escritos, proyectos en los que ha participado y a propuestas artístico-culturales.

Así, por ejemplo, la base de su obra escultórica son las figuras geometricas (cubos, cajas, hiperboloides, poliedros. Podríamos decir como más significativas:

Sus sólidos geométricos basados en la superficie de Malewich
Sus vacios: esferas y cajas desocupadas
monumento al Padre Donostia en Agiña (Lesaka). 1958
esculturas de Aranzazu.
laboratorio de tizas.

En Guipúzcoa tiene esculturas en: Eibar, Mondragón, Zarauz, San Sebastián, Azcoitia,, Zumarraga, Ordizia, Irun, Orio

Oteiza ha sido uno de los principales estudiosos de la personalidad vasca tradicional. A partir del estudio de las características genuinamente más vascas (el propio euskara, el bertsolarismo, el frontón, los deportes rurales, la música y la danza, los oficios tradicionales, la mitología,...) y de las manifestaciones artísticas de la prehistoria (cromlech, pinturas rupestres con sus caballos, bisontes, toros,...). Oteiza llega a descubrir aspectos esenciales de la personalidad vasca tradicional, ya desde hace siglos en decadencia

Todo su obra en este terreno lo expone en la trilogía de libros:

Quousque Tandem (Q.T.). Interpretación de la estética del alma vasca.
Ejercicios espirituales en un túnel. Continuación del Q.T.
Nociones para una filología vasca del preindoeuropeo.
Estetíca del huevo. Mentalidad vasca y laberinto

“*El vasco mutilado (sin euskara, sin conciencia de vasco) es la especie mas peligrosa de vasco si no se recupera pero tambien la especie mas honrosa y revolucionaria si logra recuperarse, porque es el vasco que se rehace a si mismo*”.

En la década de los años 60, Oteiza promueve y participa activamente en la creación de grupos de artistas vascos, grupos que, superando el aislamiento y el individualismo, contribuyesen a potenciar el arte vasco dentro de Euskal Herria y a dignificar este marginado sector. Como representativos podemos citar:

Pone el nombre al grupo musical "Ez dok Hamairu". 1965
Se crea la Escuela Vasca: Gaur, Hemen, Orain, Danok, Baita. 1966.
Participa en la Academia Errante. Con Barandiaran, Baroja, etc. 1967
Participa en la fundación de la Escuela de Deba. 1969
Participa en creación Universidad Infantil piloto en Elorrio. 1965

Además, en esta década, Oteiza se muestra muy interesado y activo para crear en Euskal Herria Centros Superiores de Investigaciones Estéticas Comparadas, Escuelas de Artistas Vascos, Ikastolas experimentales, etc. En mas de 15 ocasiones participaría o propondría tales proyectos. Por otra parte, su influencia en el despertar y en el elevar el nivel artístico en el País Vasco, es especialmente notoria en los contactos personales, tanto con artistas ya reconocidos, como con los jóvenes valores y estudiantes. El escritor Pelay Orozco diría que, eran tantas las visitas que recibía Oteiza, que en una ocasión que él estuvo en casa de Oteiza, se le ocurrió contar, y sumaron 18. En la década de los 80 también intentó la creación de una politica vasca de arte, pero veamos lo que dice:

"*Ya desde la muerte de Franco Europa y el mundo entero esperaba que de Euskadi salieran las pautas de comportamiento artístico y cultural, dada nuestra andadura anterior, pero no ha sido así*"

En la faceta poética es menos conocido, pero no por ello es menos de destacar.

Androcanto y sigo. 14 poemas dedicados a los apóstoles de Aranzazu
Existe Dios al Noroeste. Llamado anteriormente "Curación de muerte" (el noroeste para Oteiza es el corazón)
Itziar, elegía y otros poemas. Poemas dedicados a su fallecida esposa y a su amigo y también fallecido Nikolas de Lekuona
Cansado y giratorio. Miniatura poética. 1999

La contribución de Oteiza al arte universal no solo se ha limitado a sus esculturas, a su corriente artística y a sus poemas, sino que también ha contribuido a la Teoría del Arte con su libro "Ley de los Cambios" y su escrito "Proposito experimental". Tambien ha contribuido a un mejor conocimiento de muchos artistas mundiales (el estudio del Gernica de Picasso es impresionante). Su obra escrita se encuentra en diversos libros y múltiples artículos, cartas, conferencias,...

"*En el arte se cura, se trata de curar el sentimiento trágico, devolviendo el hombre a la naturaleza con un dominio espiritual sobre ella (y también sobre a muerte) El arte pretende hacer de la naturaleza débil del hombre un estilo de hombre libre y natural*".

En otro ámbito, el internacionalmente reconocido filosofo aleman Martin Heideger, en un libro presentado por Chillida, desarrolla su filosofía basándose en las teorías del vacio, la muerte y el sentimiento trágico de la vida publicadas por Oteiza dos años antes (no le cita, pero al parecer ya conocía la obra de Oteiza).

Otra de las facetas desconocidas de Oteiza recala en su participación en proyectos de carácter arquitectónico y urbanistico, en colaboración claro está, de otros arquitectos que podían concursar por disponer de firma. Hasta tal punto es así, que como se ha dicho antes, el Colegio

de Arquitectos de Navarra le llegó a nombrar colegiado honorario. Entre algunos proyectos o concursos en que participó señalamos:

Capilla Camino de santiago. Premio nacional de Arquitectura. 1955
Urbanización de la Plaza de Fueros de Renteria. 1969
1º premio concurso Urbanización Plaza Colón en Madrid, junto a otros. 1970
Proyecto de cubo para la Alhóndiga de Bilbao
Concurso al Cementerio Mítico Vasco de Ametzagaña SS. 1986
Premio arquitectura religiosa en Viena

Aun no siendo hombre de muchas exposiciones, éstas se han concentrado por época. Ha expuesto en mas de 30 ocasiones en los últimos 40 años, 10 de las cuales lo han sido en los últimos 6 años. Se han celebrado sobre todo en el País Vasco, aunque también en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Paris, etc. En los últimos años, las medallas, y honores recibidos se han multiplicado: Premio Príncipe de Asturias, Doctor Honoris Causa, Medallas de Oro de diversas ciudades, participación en la Bienal de Venecia

Está considerado como uno de los grandes artistas de la vanguardia del arte mundial del siglo XX. Pero, contra lo que es habitual, en vez de romper con el pasado, se basa en él. Va hasta la prehistoria, al Neolítico del cromlech, al Magdaleniense de hace 16.000 años, y descubre las bases estéticas vascas donde fundamenta sus esculturas de desocupación, sus apóstoles de Aranzazu, su teoría estética e oincluso sus poemas.

"**El último artista incómodo**" "**Hombre de la resistencia cultural**"