

BARBARA STAMMEL / GIZA QIRBANAK / MAN
CHAS HUMANAS / HUMAN STAINS

STAMMEL, Barbara (1960-)

Giza orbanak = Manchas humanas = Human stains / Barbara Stammel ; [testuak = textos, Nick Bray, Uxue Alberdi]. - [Donostia/San Sebastián] : [Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa], 2014.

83 p. : fot. ; 21 cm

Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en la Sala Ganbara de Koldo Mitxelena Kulturunea del 10 de julio al 23 de septiembre de 2014. - Textos en euskera, castellano e inglés. - Índice

DL SS XXXX-2014. - ISBN 978-84-7907-715-0

1. Stammel, Barbara (1960-) - Exposiciones. I. Bray, Nick. II. Alberdi, Uxue (1984-). III. Gipuzkoa. Diputación Foral. IV. Koldo Mitxelena Kulturunea. V. Título.

75 Stammel, Barbara (083.824)

BARBARA STAMMEL
/ GIZA ORBANAK / MAN-
CHAS HUMANAS / HUMAN
STAINS

Erakusketa - Exposición
2014ko uztailaren 10etik- irailaren 6ra
Del 10 de julio al 6 de septiembre de 2014

Sala Ganbara Aretoa
KMK - Donostia - San Sebastián

Aurkibidea / Índice

6	Barbara Stammel: pinturaren boterea
7	Barbara Stammel: el poder de la pintura Nick Bray
12	Erori
13	Caer Uxue Alberdi
14	Erakusketa / Exposición
68	Fitxa teknikoak / Fichas técnicas
71	Biografia / Biografía
79	English texts

Barbara Stammel: pinturaren boterea

Nick Bray

Hasteko, gauza bat aitor dezagun: Barbara Stammelen koadroak ez zaizkio jende guztiari gustatzen. Haren mihiseek eta paper gaineko obrek ikusizko erronka bat planteatzen dute, eta erronka intelektuala halaber. Begi liluragarriak, gris eta zurizko, hori, berde eta arrezko pintzelkadaz pintatutako aurpegietatik tinko begira. Ikusleari jakinguraz beha direla, etsaitasunik gabe ordea, gure geure buruaren aurrean jartzen gaituzte.

Stammelen pinturak ez dira errazak. Stammelek ihes egiten die abstrakzioari eta irudikapenari. Egiten dituen irudiek errealismoa ezartzen dute, errealistak izateke. Wagnerren sinfonia bat edo Goetheren *Fausto* bezala, lan egundokoa egiten du, sutsua, zaila, baina ahaztezina.

Barbara Alemaniatik datorkigu, poeta eta filosofo, musikari handi eta pintore ahaltsuen lurraldetik. Herentzia horrekiko leial, konpositore batek soinua bezala erabiltzen du Barbarak pintura. Tonu freskoak, trebeki manipulatuak, gris, granate eta marroien artean defendatzen dira. Horizko pintzelkada batek eta berde distiratsuzko edo eskarlatazko ukitu batek sortzen dute osotasuna, gure inguruan olatu baten antzera lehertzen den crescendo batean.

Ez dugu, baina, oker ulertu behar: nahasmen hau ez da kaosa. Stammelen koadroak artistaren beraren ezaugarri diren nolakotasunen adierazpen erabatekoak dira: bizitza, kemen, egoskorkeria eta irmotasun adierazpenak. Mina dago, baina baita lasaitasuna ere erretratu diruditen –baina ez diren- aurpegi horietan. Horietan memoria ere badago, igarotako gauzen oroitzapena, eta etorkizun diren gauzekiko beldurra.

Stammel Söcking herri txikian jaio zen, Starnberg lakutik hurbil, Munichetik hego-mendebaldera. Herriko biztanle ospetsu bat Fritz Gartz pintore espresionista izan zen; Lehen Mundu Gerraren ostean ospea iritsi, eta eszenatoki artistikotik erretiratu egin zen nazismoaren urteetan zehar. Itxialdi lasaia bizi izan zuen, eta Söckingen hil zen, 77 urte zituela, 1960an, Barbara jaio zen urte berean.

Söckingetik iparraldera Dachau zegoen, nazien lehenbiziko kontzentrazio-eremuaren kokagunea. Bere oroitzapenik goiztiarren artean, Barbarak gogoan du gurasoek nola kontatzen zioten, inguruan bizi ziren haurrak zirela, zuhaitzen atzean ezkutaturik ikusten zituztela preso-ilarak, kateaturik zeramatatzela ondoko BMWren lantegian bortxazko lanak egitera. Joan zen mendeko hirurogeiko urteen hamarkadan, alemaniarrek artean ikasten ari ziren bere historia hurbila onartzen, eta Barbararen haurtzaroaren gainera abaildu zen oroitzapen horien itzala. Hain justu ere urte

Barbara Stammel: el poder de la pintura

Nick Bray

Empecemos con una constatación: no a todo el mundo le gustarán los cuadros de Barbara Stammel. Sus lienzos y sus obras en papel plantean un reto tanto visual como intelectual. Ojos atormentadores nos miran con fijeza desde rostros pintados con pinceladas de pintura gris, blanca, amarilla, verde y parda. Aunque sin hostilidad, observan al espectador inquisitoriamente, enfrentándonos a nosotros mismos.

Las pinturas de Stammel no son fáciles. La pintora rehúye tanto la abstracción como la representación. Sus figuras imponen una sensación de realismo sin ser realistas. Como una sinfonía de Wagner o el Fausto de Goethe, su trabajo es grandioso, difícil, abrumador... pero inolvidable.

Barbara nos llega desde Alemania, tierra de poetas y filósofos, grandes músicos y poderosos pintores. Fiel a esta herencia, utiliza la pintura como un compositor el sonido. Tonos de piel, manipulados con destreza, se defienden entre grises, granates y marrones. Una pincelada de amarillo y un toque de verde brillante o de escarlata se juntan al todo en un crescendo que rompe sobre nosotros como una ola.

Sin embargo, no hay que equivocarse. Esta confusión no es un caos. Los cuadros de Stammel son afirmaciones contundentes de cualidades que caracterizan a la propia artista: vitalidad, vigor, obstinación y tenacidad. Hay dolor, pero también serenidad en estos rostros que parecen – aunque no lo sean – retratos. También hay memoria, recuerdo de cosas pasadas y aprensión a cosas que están aún por venir.

Stammel nació en el pueblo de Söcking, cerca del lago de Starnberg, al sudoeste de Múnich. Otro habitante del pueblo fue el pintor expresionista Fritz Gartz, que alcanzó la fama después de la Primera Guerra Mundial para retirarse del escenario artístico durante los años del nazismo. Murió en Söcking a la edad de 77 años en 1960, año en el que nació Barbara.

Al norte de Söcking se encontraba Dachau, asentamiento del primer campo de concentración nazi. Entre sus más tempranas reminiscencias Barbara recuerda a sus padres contando como de niños observaban escondidos tras los árboles las columnas de prisioneros marchando encadenados a realizar trabajos forzados en la vecina fábrica de BMW. En la década de los años sesenta del siglo pasado, los alemanes todavía estaban aprendiendo a enfrentarse a su historia reciente, y la sombra de tales recuerdos se cernió sobre la niñez de Bárbara. Fue durante esos mismos años que

horietan zehar bere aberkide Georg Baselitz artista alemaniarrek *Helden* edo *Heroiak* obrak aurkeztu zituen, Bigarren Mundu Gerrako aberriratu akituen irudikapen ironikoak berak. Handik urte batzuk igaro direla, Stammelen aurpegiak Baselitzen obraren ezaugarria zen konformismo-kontraktasun errebelde bera erakusten dute.

Stammelen lehen eraginen artean ama dago, emakume sortzailea eta beti eskulanean batean ari zena etxean, eta etxetik hurbil bizi zen arotz jator bat, Barbarak forjan lagundu ohi baitzion eskolatik atera ondoren. Stammelen haurtzaroaren ezaugarrietako bat aldaketa izan zen. Zortzi urte zeuzkanean, eta geroago berriro 12 urte zeuzkanean, aitak -alfonbra-saltzailea zen- beste leku batera eraman zuen familia. Bavarian segitzen bazuten ere, aldaketa hauek betiko lagunetik harremana galtzea eta lagun berriak egitea ekarriko zioten.

Aldaketa eta mugikortasuna konstante bat izan ziren unibertsitateko urteetan ere. Ikasketak ordaintzeko hainbat lan egin zituen, horien artean treneko ohe-bagoien ikuskatzaile aritu zen, eta honi esker alderik alde zeharkatu zuen Europa. Gaueko bi trenen artean, denbora aurkituko zuen Erroma, Hanburgo edo Stockholmi begirada bat emateko.

1987an Municheko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko matrikula ofiziala egin zuen. Sorkuntza-epe bizi baten hasiera izan zen; ordu txikiak arte egiten zuen lan, eguna zabaltzen hasi arte, bere eskolaren estudio gisa erabiltzen zituzten zurezko estalpeetan. Hurrengo zazpi urteetan zehar -Bartzelonara ikastera joan zen 1990ko tarte batez-, Stammelek hainbat proiektu landu zituen; horietako batzuk argi eta garbi zeuden bere biologia ikasketekin lotuta, *The Heart* izeneko bihotzari buruzko pintura-sortaren kasuan ikusten dugun bezalaxe. 1994an Alemania utzi, Euskadira etorri eta Xabirekin finkatu zen; hau ikaslea izana zen, eta filosofia irakaslea ondoren, eta Munichen ikasten eta ikertzen eman zituen urteetan zehar ezagutu zuten elkar.

Aldaketa, ihesa, emigrantearen estatusuna, baina baita kolonoaren zalantzak ere; hauek dira Stammelen obraren muinean dauden gaietako batzuk. Serieak eginez, artistak erreproduzitu egiten ditu beste leku batekiko mina, distantziaren indarra eta desira. Euskadin pintatu zuen lehen serietako batek, *Gente mirando al mar* izan zen, paperezko zorroetan pintatutako aurpegiak erakusten ditu, burdinazko egitura batean zintzilik daudela brisak mugi ditzan. Aurpegi guztiek norabide berean begiratzen dute, kanporantz, ozeanorantz, urruneko beste lur batzuekiko irrikaz.

Beste serie batek, *Dark Swimmers (Igerilari ilunak)* izenekoak, neurri handiagoko paperezko zorroetan pintatua bera, gauaz igerian ari zen jendea erakusten zuen, lehorrera iristeko borrokan ari zela. Kabletatik zintzilik zeudela erakusgai ziren galerian zehar, hastapeneko korridore bat eratu eta bisitariak igerilarien neke eta etsipenaren aurrean jartzen zituzten. Ildo berari jarraiki, *Shipwrecked* edo *Naufrajoak* serieak beste lekuren batean bizimodu hobea bilatzeko etsipenean Afrikatik ihesi zihozten emigranteen irudikapen garratzak erakusten zituen. Egin duen azken seriea, *Human stains*

1- *Gente mirando al mar*

su compatriota, el artista alemán Georg Baselitz, presentó sus *Helden*, o *Héroes*, representaciones irónicas de supervivientes de los combates de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, los rostros de Stammel comparten el mismo anticonformismo rebelde que caracteriza la obra de Baselitz.

Entre las primeras influencias de Stammel se encuentra su madre, una mujer creativa y siempre ocupada haciendo cosas con las manos en casa, y un vecino que oficiaba de herrero, a quien Barbara solía ayudar en su forja después del colegio. Adaptarse al cambio fue un reto constante. Cuando tenía ocho años, y otra vez cuando tenía 12, su padre, comerciante de alfombras, trasladó a la familia a otro lugar. Aunque seguían estando en Baviera, esto supuso perder el contacto con los viejos amigos y hacer otros nuevos.

El cambio y la movilidad fueron una constante también de sus años universitarios. Para financiarse los estudios realizó diversos trabajos, entre ellos el de revisora de coches cama de la compañía Wagons-Lits, lo que la llevó de un lado para otro por Europa. Entre dos trayectos nocturnos, encontraría tiempo para echar una mirada a Roma, Hamburgo, Copenhague y París.

En 1987, se matriculó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Múnich. Fue el comienzo de un periodo de intensa creatividad, trabajando hasta altas horas de la noche y primeras horas de la madrugada en los barracones de madera que servían de estudios para su clase. Durante los siguientes siete años, incluyendo un intervalo en 1991/2 en el que fue a estudiar a Barcelona, Stammel trabajó en una serie de proyectos, incluidos algunos claramente relacionados con sus estudios anteriores de biología, como es el caso de la serie de pinturas sobre el corazón, *The Heart*. En 1994, dejó Alemania para venir a Euskadi y establecerse con Xabi, el estudiante y posteriormente profesor de filosofía a quien había conocido durante los años que éste pasó dedicado a estudios e investigaciones en Múnich.

Cambio, huida, la angustia del emigrante, pero también las dudas del nuevo entrante, estos son algunos de los temas que subyacen en la obra de Stammel. Trabajando en series, reproduce la obsesión de la añoranza, la fuerza de la distancia y el anhelo de otro lugar. Una de las primeras series que pintó en Euskadi, *Gente mirando al mar*, muestra caras pintadas en bolsas de papel que cuelgan de una estructura de hierro para que se muevan con la brisa. Todas miran hacia afuera, al océano, anhelando otras tierras lejanas.

Otra serie, *Dark Swimmers (Nadadores oscuros)*, igualmente pintada sobre bolsas de papel pero de mayores dimensiones, muestra gente nadando por la noche, luchando por llegar a tierra. Colgadas de cables a lo largo de la galería donde se exhibían, formaban un pasillo de iniciación enfrentando a los visitantes con la fatiga y la desesperación de los nadadores. En la misma línea, su serie *Shipwrecked*, o

2- *The Heart*

3- Dark Swimmers

(*Giza orbanak*) izenekoa, diapositiba-aurkezpen bat da, joan-etorritz, gure begien aurrean agertzen eta ondoren, desegin eta desagerturik hurrengoari tokia uzten dioten diren identitateez osatua; hau da, itxura, antz eta ezkutatzez osaturiko giza kate bat da.

Nondik datoz aurpegi horiek? Sarritan lagun eta ezagunen argazkiak dituzte sorburu, edo aldizkarietatik atereak dira bestela. Baina hori hasiera besterik ez da. Stammelek pintzela hartzen duenean, eraldatze prozesu bat abiatzen da.

Begiak ditu abiapuntu. Hasierako ereduaz ezagutzen dutenentzat, emaitzak izugarritzko antza izaten du harekin. Baina horixe da pinturak irudikapenetik hurbilen dauden puntua. Existitu daitezkeen baina existitzen ez diren pertsonen erretratuak dira. Errealismo hori ez baita foto-errealismoa, baizik eta Larritasun existentzialaren errealismoa.

Begiak jada badituenean, Stammel pintatze ekintza nagusian murgiltzen da. Pintura ematen dio mihiseari. Tinduak eta ehundurak azaltzen dira. Duela urte batzuk, aurpegi gordin eta oinazetuak egiten zituen. Pintura oldarka bezala lantzen zuen, espatulaz, larrua kendutako haragia eman zezan. Bazirudien kanpoko babes geruza bat kendua zela, bizitzaren eta esperientziaren gordina agerian lagatzeko.

Egin dituen azken koadroetako batzuetan osatze prozesu bat abiatu da. Aurpegiak gure eguneroko bizimoduaren lekuko kezkarri izaten segitzen dute, baina itxura lasaiagoa dute orain, eta kanpo azala osorik dute. Une batez, atsedenditxo bat izan dezakegu, munduko egungo larritasunaren aurrean.

Baina larritasunak bertan segitzen du. Mihiseetatik finko begiratzen digutela, begiek arakatu egiten gaituzte, eta ditugun motibazio eta asmoak zalantzan jartzen dizkigute halaber. Aspaldiko oroitzapenek eragindako tentsioa dute aurpegiak. Deserosoa izaki, are zakarkeriaraino heltzen dela, zalantzarik batere ez dago Stammelen obraren sakontasunaren inguruan. Artistak paper gainean pintatutako bere obrak zintzilikatu ohi dituen egiturek eta kableek beraren sorkuntzei eusten diete, eta baitan daramatzate gainera. Igeltsuzko bota astunek oinarria jartzen diote Europako hareatzeetan hondartutako emigrante itsasoan galduen flotari. Granitoko gurpilek traba egiten diote metalezko egitura batean zintzilik duen aurpegi-koadroetako baten mugimenduari.

Alabaina, pintura da nagusi pertzepzioaren eta errealitatearen arteko bidegurutzean. Lucian Freud-ek ez bezala, honen koadroak pinturaren ehunduraren eta giza haragiaren izaera galkorren ospakizun baitira halaber, Stammelek errefusatu egiten du antzekotasun objektiboarekiko tentazio oro. Stammelen koadro bat ikustea indibidualismotik haratagoko mundu batean sartzea da. Horrexetan dautza duen artearen indarra eta boterea.

Náufragos, muestra representaciones penosas de emigrantes huyendo de África en la búsqueda desesperada de una vida mejor. Su última serie, *Human stains (Manchas humanas)*, funciona como una presentación en diapositivas de idas y venidas, de identidades que emergen ante nuestros ojos para después desdibujarse y desaparecer, dando paso a la siguiente en una cadena humana de apariencia y ocultación.

¿De dónde proceden estas caras? Con frecuencia tienen su origen en fotografías – de amigos y conocidos o sacadas de revistas. Pero esto es solamente el comienzo. En el momento en que coge su pincel, la pintora da inicio a un proceso de transformación.

Su punto de partida son los ojos. Para aquellos que conocen el modelo del que han sido tomados, el resultado suele ser un poderoso parecido. Pero eso es en lo que más se acercan sus pinturas a la representación. Son retratos de personas que no existen, aunque pudieran existir. Su realismo no es fotorrealismo, sino el realismo de la angustia existencial.

Una vez hechos los ojos, Stammel se embarca en la acción pictórica principal. Aplicando pintura al lienzo, hace aflorar tintes y texturas. Hace unos años, sus caras eran crudas y atormentadas. Trabajaba la pintura agresivamente, con espátula. Los rostros parecían despellejados, como si una capa protectora externa hubiese sido arrancada para dejar al descubierto la crudeza de la vida.

En algunos de sus últimos cuadros se ha iniciado un proceso de curación. Los rostros siguen siendo testigos inquietantes de nuestra vida cotidiana. Pero presentan un aspecto más calmado y mantienen la piel exterior intacta. Por un momento, podemos tomar respiro de la angustia imperante en el mundo.

Pero la angustia sigue ahí. Mirándonos fijamente desde los lienzos, los ojos nos escudriñan, cuestionando nuestras motivaciones e intenciones. Son rostros tensos por los recuerdos ancestrales. La obra es incómoda, incluso hasta llegar a la grosería, pero no cabe duda de su profundidad. Estructuras metálicas y cables sostienen - y en el mismo tiempo restringen - las obras pintadas sobre papel. Pesadas botas de yeso manejan los pies de los náufragos varados en las playas de Europa. Ruedas de granito entorpecen la movilidad de uno de sus cuadros de caras colgado de una estructura de metal.

Sin embargo, lo que domina es la pintura, en la intersección entre percepción y realidad. A diferencia de Lucian Freud, cuyos cuadros también celebran la textura de la pintura y el carácter perecedero de la carne humana, Barbara Stammel rechaza cualquier tentación hacia la búsqueda del parecido. Contemplar uno de sus cuadros es entrar en un mundo más allá del individualismo. Ahí radican la fuerza y el poder de su arte.

4- *Náufragos*

Erori

Uxue Alberdi

Jarri beste gizaki baten aurrean eta begiratu begietara. Luzaz. Arnasa har dezakezu baina ezin duzu ezer esan. Ezin duzu barrerik egin. Ezin duzu bestea ukitu. Eutsi ihes egiteko bulkadari.

Ez-egitea da, agian, dagokeen ekintzarik bortitzena. Marina Abramovicen *The artist is present performance*-a datorkit gogora. Abramovic, aulki batean eserita, pareko aulkian esertzen zaionari begietara so. Aldiro pertsona bat, egunean zazpi orduz, bi hilabete eta erdian. Hitzik ez. Mugimendurik ez. Milaka gizaki eseri zaizkio aurrez aurre: gizonak, emakumeak, haurrak, agureak, atsoak, irabazleak, galtzaileak eta erremediorik gabe galduak. Ustez, artistari begietara begiratzea beste xederik gabe. Ustez, diot, baina ikusten ditut iristen, nor bere begiradarekin, nor bere asmo ezkutuekin: limurtzaile, desafiatzaile, eskatzaile, emaile, bilatzaile, babesle, errebelatzaile. Bi begiraden arteko botere-harremana finkatu nahian hasiera-hasieratik, *harri, orri, har* optiko bat jokatzuz, paperari guraizea, guraizeari harria. Baina begirada ez da begiaren mozorroa baino, eta hortan datza ekintzaren indarra: begirada ez, begiak eskaintzen ditu Abramovicek. Ez dago botere-jokorik, ez eta zubi posiblerik: zulotik so egiten du niniak, eta zulotik zulora ezin da ezer eraiki hutsunearen kontzientzia konpartitua salbu. Negar egiten dute askok; oka, zenbaitek. Likido amniotikoa darie aho-begietatik.

Beldurra diogu besteen begiek guri buruz esateko dutenari, baina horrexen bila gabiltza etengabe. Badakigu hutsunearen kontzientzia konpartitu horretan aurkituko dugula maitasunik sakonena baina, badakigu, aurkitzekotan, gure tristura, mina, amorrua eta, batez ere, bakardadea zeharkatu beharko ditugula. Horregatik janzen dugu begia intentzios, amildegiaren inguruan alberdania entretenitzeko. Baina ohartarazi gintuen idazleak: "bertigoa ez da hutsera erortzeko beldurra; bertara amiltzeko desioak gain hartuko ote digun izua baino". Edo bestela esanda: "bertigoa ez da erortzeko beldurra, hegan egiteko gogo kontrolagaitza baizik".

Norbait duzu hor aurrean. Zulotik zulora begiratzeko deia da, hitzaren eta mugimenduaren laguntzarik gabe. Biluzik zaude. Hala dago bera ere. Azala eta haragia erantzita. Aurpegiotan ez dago ez gaitzespenik ez onespenerik, ez epairik ez erredentziorik. Bisaioz egiten duzun juzku oro zure buruaz egiten duzun juzkua da.

Zeuren zara Abramovic, eta zeuren burua ikusi duzu pareko aulkian esertzen. Arnasa har dezakezu baina ezin duzu ezer esan. Ezin duzu barrerik egin. Ezin duzu zeuren burua ukitu. Eutsi ihes egiteko bulkadari.

Caer

Uxue Alberdi

Siéntate frente a otra persona y mírala a los ojos. Durante largo tiempo. Se te permite respirar, pero tienes prohibido pronunciar palabra. Tienes prohibido reírte. Tienes prohibido tocar a la otra persona. Aguanta esas ganas incontrolables de huir.

Quizás la “no acción” sea el acto más violento que pueda existir. Me hace recordar la *performance* titulada *La artista está presente*. Abramovic, sentada en una silla, mirando a los ojos de quien se le sienta enfrente. Una persona tras otra, siete horas al día, durante dos meses y medio. Sin pronunciar palabra. Sin moverse. Miles de personas se han sentado delante de ella, cara a cara: hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, viejas, perdedores, perdedoras, e irremediabilmente perdidos y perdidas. Aparentemente, con el único propósito de mirar a la artista a los ojos. Digo aparentemente, pero las veo llegar, cada cual con su mirada, cada cual con sus deseos ocultos de seducción, desafío, interpelación, generosidad, búsqueda, protección, revelación. Con la intención de establecer desde el primer momento una relación de poder entre las dos miradas; jugando a un *pedra-papel-tijeras* visual, tijeras vencen a papel, piedra vence a tijeras. Pero la mirada no es más que un disfraz del ojo, y es ahí donde radica la fuerza de la acción: Abramovic no ofrece la mirada, sino los ojos. No existe ningún juego de poder, ni ningún puente posible: la pupila mira desde un espacio vacío, y nada es posible construir de un espacio vacío a otro, salvo la conciencia compartida de la nada. Mucha gente rompe a llorar; hay quien incluso vomita. Fluye líquido amniótico por su boca y por sus ojos.

Tememos el qué dirán los ojos de nuestros semejantes sobre nuestra naturaleza, pero eso es lo que buscamos sin cesar. Sabemos que es en esa conciencia compartida donde vamos a encontrar el amor más profundo, pero sabemos que para encontrarlo deberemos atravesar nuestra tristeza, sufrimiento, indignación y, en especial, nuestra soledad. Por ello, disfrazamos el ojo de intenciones, para entretenernos en la ociosidad en torno al abismo. Pero ya nos advirtió el escritor: “el vértigo no es el miedo a caer al vacío, sino pavor a que nos supere el deseo de precipitarnos en él”. O dicho de otra manera: “el vértigo no es el miedo a caer, sino el deseo incontrolable de volar”.

Tienes a alguien enfrente. Es una invitación a dirigir la mirada desde un espacio vacío a otro, sin el apoyo de la palabra, ni del movimiento. En estado de desnudez. También la otra persona. Con la piel y la carne desnudadas. El rostro no muestra ni reprobación, ni reconocimiento; ni sentencia ni redención. Cualquier juicio sobre los semblantes es un juicio sobre tu propia persona.

Tú eres Abramovic en persona, y te has visto sentándote en la silla de enfrente. Se te permite respirar, pero tienes prohibido pronunciar palabra. Tienes prohibido reírte. Tienes prohibido tocar. Aguanta esas ganas incontrolables de huir.

5

ERAKUSKETA / EXPOSICION

HUMAN STAINS

2013 / 14

“...idas y venidas,... identidades que emergen ante nuestros ojos, para después desdibujarse y desaparecer dando paso a la siguiente...”

Nick Bray

STILL SLIPS

2013 / 14

14

15

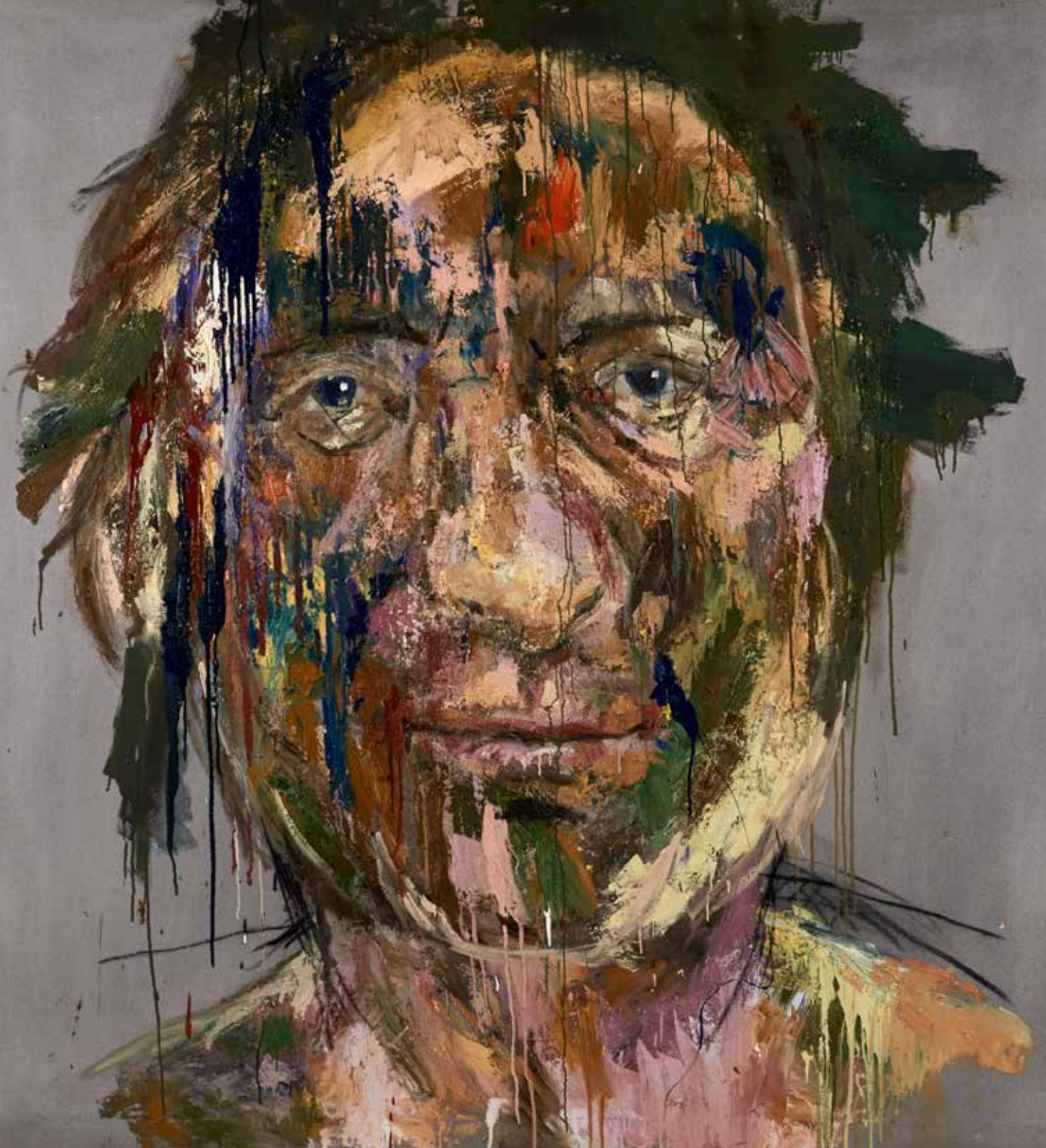

COLOURED PEOPLE

2012 / 13

16

GENTE MIRANDO AL MAR

1994 / 2014

19

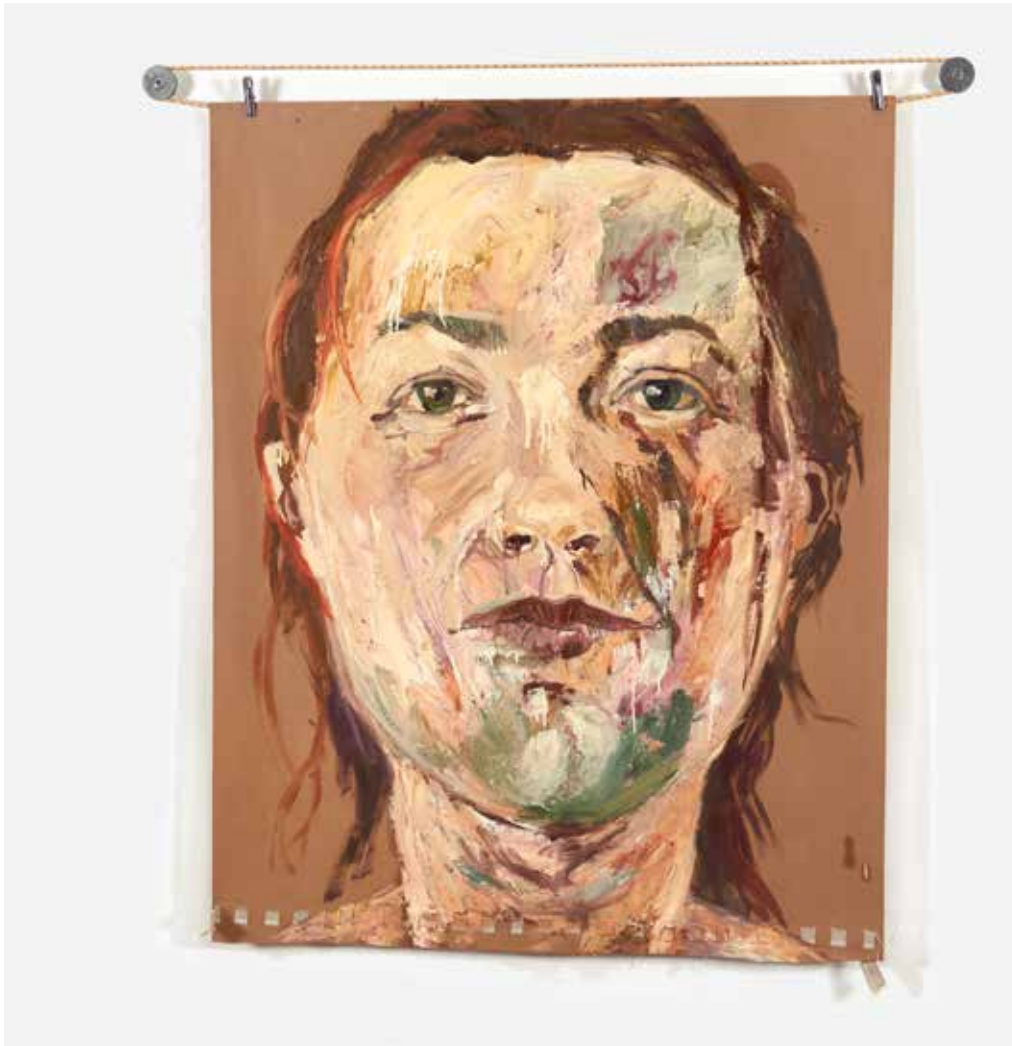

ERAKUSKETAZ KANPOKO LANAK
OBRA FUERA DE EXPOSICION

PAPERMOON PAPERS
2013

KINDER KICKERS

2010 / 11

24

NINFAS Y FAUNOS
2010

27

MÄDCHEN

2008 / 10

ARTIUM de Álava. Vitoria-Gasteiz

STILL SLIPS

2013 / 14

37

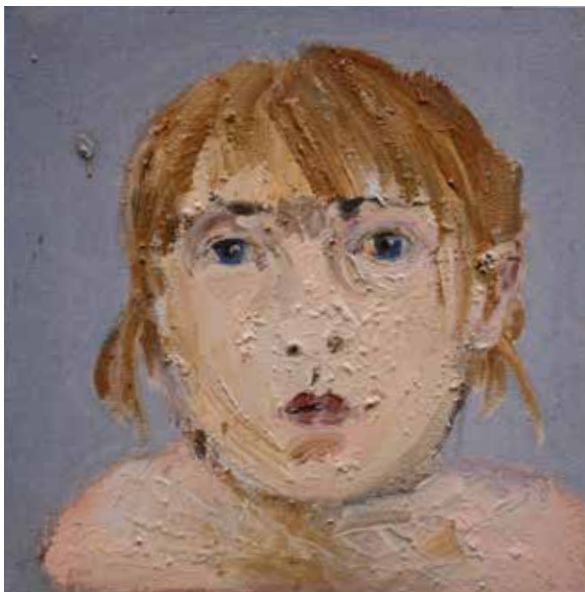
38

39

40

FRIEDERIKE

2008

41

DOS RUBIAS

2011 / 12

43

FITXA TEKNIKOAK / FICHAS TÉCNICAS

1. *Gente mirando al mar*, 1994-2014.
Olioa, paperezko poltsatxoak, burni egitura, matxardak, alanbrea, kristala
Óleo, bolsitas de papel, estructura de hierro, pinzas, alambre, cristal
209x102x50cm
2. *Grosses Herz/The Heart*, 1991.
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
139x120cm
3. *Dark Swimmers*, 1999 Galería Zazpi/Zarauz
Instalazioa, olioa, paperezko poltsak (90x60cm), altzairuzko kableak, goma
Instalación, óleo, bolsas de papel (90x60cm), cables de acero, goma
4. *Naufragos*, 2002-2004
Instalazioa, olioa, Kraft papera, sisal, matxardak, burdinezko gurpildun egiturak, igeltsuzko botak
Instalación, óleo, papel Kraft, sisal, pinzas, estructuras de hierro con ruedas, botas de yeso
5. *Tailerreko ikuspegia Human stains*, 5zk eta 1zk
Vista del taller con *Human stains*, n^o5 y n^o1
6. *Ikuspegia tailerretik Human stains*, 1zk
Vista desde el taller con *Human stains*, n^o1
7. *Human stains*, 4zk/n^o4, 2013-2014
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, soka, poleak, marmolezko pisuak, era askotako neurriak
Óleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, cuerda, poleas, pesos de marmol, medidas variadas
8. *Human stains*, 2zk/n^o2, 2013-2014
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, soka, poleak, marmolezko pisuak, era askotako neurriak
Óleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, cuerda, poleas, pesos de marmol, medidas variadas
9. *Human stains*, 3zk/n^o3, 2013-2014
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, soka, poleak, marmolezko pisuak, era askotako neurriak
Óleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, cuerda, poleas, pesos de marmol, medidas variadas
10. *Human stains*, 5zk/n^o5, 2013-2014
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
160x160cm
11. *Human stains*, 6zk/n^o6, 2014
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
160x170cm
12. *Tailerren ikuspegia*
Vista del taller
13. *Human stains*, 7zk/n^o7, 2014
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
160x170cm
14. *Still slips*, 7zk/n^o7, 2013
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
40x40cm
15. *Still slips*, 10zk/n^o10, 2014
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
40x40cm
16. *Coloured people*, 2zk/n^o2
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
160x170cm
17. *Coloured people*, 1zk/n^o1
Olioa ohialean
Óleo sobre lienzo
190x180cm
18. *Gente mirando al mar*, 1994-2014
Olioa, paperezko poltsatxoak, burni egitura, matxardak, alanbrea, kristala
Óleo, bolsitas de papel, estructura de hierro, pinzas, alambre, cristal
209x102x50cm
19. *Gente mirando al mar*, 1994-2014
Olioa, paperezko poltsatxoak, burni egitura, matxardak, alanbrea, kristala
Óleo, bolsitas de papel, estructura de hierro, pinzas, alambre, cristal
209x102x50cm, (Detail)
20. *Gente mirando al mar*, 1994-2014
Olioa, paperezko poltsatxoak, burni egitura, matxardak, alanbrea, kristala
Óleo, bolsitas de papel, estructura de hierro, pinzas, alambre, cristal
209x102x50cm, (Detail)
21. *Papermoon papers*, 2013.
Tailerren ikuspegia, Vista del taller
22. *Papermoon papers*, 6zk/n^o6, 2013
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, poleak, soka
Óleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, poleas, cuerda
139x110cm

23. *Papermoon papers*, 2zk/n^o4, 2013
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, poleak, soka
 Oleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, poleas, cuerda
 131x110cm
24. *Kinder Kickers*, 2011 Instalazioa
 Instalación *Kinder Kickers*, 2011
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, futbolak
 Oleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, futboles
 Galería Angel Romero/Madrid, 2011
25. *Kinder Kickers*, 1zk/n^o2, 2011
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak
 Oleo, papel Kraft, lienzo, pinzas
 200x300cm
26. *Kinder Kickers*, 3zk/n^o1, 2011
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak
 Oleo, papel Kraft, lienzo, pinzas
 200x300cm
28. *Kinder Kickers* en ikuspegiak Angel
 Romero Galerian, Madrid, 2011
 Vistas de *Kinder Kickers* en la Galería Angel
 Romero, Madrid, 2011
29. *Ikuspegia tailerrean Ninfas y Faunos seriea*,
 2010
 Vista en el taller serie *Ninfas y Faunos*, 2010
Olioa, Kraft papera, ohiala, matxardak, burdinezko gurpildun orgatxoa, era askotako neurriak
 Oleo, papel Kraft, lienzo, pinzas, carrito de hierro con ruedas, medidas variadas
30. *Ikuspegia tailerrean Ninfas y Faunos seriea*
 Vista en el taller serie *Ninfas y Faunos*
31. Detalle, serie *Ninfas y Faunos*, **xehetasuna**
32. *Mädchen*, 7zk/n^o13, 2008
Olioa ohialean
 Óleo sobre lienzo
 160x170cm
33. *Mädchen*, 3zk/n^o3, 2008
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 160x170cm,
 ARTIUM, Arte garaikideko museoa,
 Vitoria-Gasteiz
 ARTIUM, Museo de Arte
 Contemporaneo, Vitoria-Gasteiz
34. Serie *Mädchen*, 2010 Galería Angel
 Romero, Madrid
35. *Mädchen*, 20zk/n^o20, 2009
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 160x170cm
36. *Mädchen*, 14zk/n^o14, 2008
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 160x170cm
37. *Still slips*, 9zk/n^o9, 2014
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 40x40cm
38. *Still slips*, 6zk/n^o6, 2013
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 40x40cm
39. *Still slips*, 8zk/n^o8, 2014
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 40x40cm
40. *Still slips*, 1zk/n^o1, 2013
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 40x40cm
41. *Winterfriederike*, 2004
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 160x170cm
42. *Friederike*, 2004
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 180x190cm
 CAB/Centro de Arte Contemporaneo /
 Colección Caixa Bank, Burgos
43. *Kind mit blauer Schleife*, 2012
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 115x105cm
44. *Sommerbesuch*, 2011-2012
Olioa ohialean
 Oleo sobre lienzo
 160x170cm

45. *Hermana*, 2004
Elektrografia, ispilua
Electrografia, espejo
29x23,5cm

46. s.T., 2013
Manipulatutako argazkia
Fotografía manipulada
28x35,5cm

47. *Niño italiano*, 2014
Olioa ohialean
Oleo sobre lienzo
34x28,5cm

48. *Calabera+Lili*, 2010
Olioa kirstalean
Oleo sobre cristal
31x23,5cm

49. *Spätnachmittag-Sommerregen,II*, 1999
Olioa ohialean
Oleo sobre lienzo
120x102cm

45

BIOGRAFIA

Barbara Stammel
(Soecking/Starnberg-Alemania)

Banako Erakusketak - Exposiciones individuales

- 2014 "Giza Orbanak/Human Stains/Manchas Humanas", Ganbara, Koldo Mitxelena
Kulturunea/Donostia - San Sebastián
Galería Ekain/Donostia - San Sebastian
Café Sabina,Iruña - Pamplona
- 2013 "Paper moon – Papers/Paperezko ilargiak", Aroztegi Aretoa/ Bergara
"Obra de la colección", Nautilus Bungalows/Lanzarote
- 2011 "Niños, faunos y ladrones", Galería Angel Romero/Madrid
- 2010 Galería Epelde&Mardaras/Bilbao
"de Chicas y Lobos", Fundación Henrique Leote, Convento Sao Paulo/Redondo,Portugal
"de Ondinas y Sirenas", Galería Oreka/ Soraluze - Placencia/Gipuzkoa
- 2009 Galería Angel Romero/Madrid
Bi "Mädchen" serieko artelanaren erosketa / Adquisición de dos obras de la serie "Mädchen",
ARTIUM, Vitoria/Gasteiz
Galería Kur/Donostia - San Sebastián
"Demonios en el jardín"/Ciudadela, Sala de mixtos/Iruña - Pamplona
Sala Juan de Lizarazu/Urretxu
- 2008 Galería Ispiluarde/Zarauz
- 2006 Galería Angel Romero /Madrid
- 2005 Galería Dieciseis/Donostia - San Sebastián
- 2004 Galería Angel Romero/Madrid
Galería Drum/Donostia - San Sebastián
- 1999 "Caps", Museu d'Art Modern/Tarragona
"Caps", Ambit Galeria d'Art/Barcelona
"Dark Stammel", Galeria Zazpi/Zarauz

- 1997 "Personae", Oxford Aretoa/Zumaia
 "Girly", Torre Luzea/Zarauz
- 1996 "Big Ladies", Galería Hemen/Getaria, Gipuzkoa
- 1992 "Las Inglesas", Art Zero Gallery/Barcelona

47

Talde Erakusketak - Exposiciones colectivas

- 2014 Oxford Aretoa, Zumaia
- 2013 "Ibilgonia", Museo de Arte y Historia/Durango
 Bastero Kulturgunea/Andoain
 Galería Ispiluarte/Zarauz
- 2012 "Hiperasia", Portalea, Kulturgunea/Eibar
Argazki Lehiaketa - Certámen de Fotografía/ Francisco Escudero, Galería Ispiluarte/Zarauz
 ARTEANDO/Feria de Arte contemporaneo, Ficoba/Irun
- 2011 Galería Krisis Factory/Bilbao
 "Zumeta-Ortiz de Elgea- Amundarain- Stammel", Galería Ispiluarte/Zarauz
Pintura Lehiaketa - Certamen de Pintura, Museo municipal/Ciudad del Alcazar
- 2010 Galería Josette Dacosta/ Donibane/Garazi
 Galería Angel Romero/Madrid
- 2009 Galería Angel Romero/Madrid
- 2008 VTA3, Art Gallery/Marbella
 "Artistas sobre Oteiza", Ispiluarte/Zarauz
 "Zarauzko Artistak Oteizari", Salas Kutxa Boulevard,/Donostia - San Sebastián
 Museo Laia/ Zuloaga/Zumaia
 Galería Angel Romero/Madrid
 Galería Epelde&Mardaras/Bilbao
 Galería Ispiluarte/Zarautz
- 2007 **Pintura Lehiaketa** - Premio de Pintura "Antonio Lopez Torres", Museo Antonio Lopez Torres/Tomelloso
VI Pintura Lehiaketa - VI Certamen cultural, Premio de Pintura, Coop. Vinícola de Castilla la Mancha/Tomelloso
 "ets un artista..." ceip de practiques, Museu D'art Modern/Tarragona
 68. Erakusketa - 68. Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas/Valdepeñas
 "Outsiders", Galería Epelde&Mardaras, Mercado de la Ribera/Bilbao
- 2006 "Diversidades Formales", Centro de Arte Caja Burgos, CAB
 "Ipuinartean I, Encuentos I", **Erakusketa Ibiltaria** - Exposición itinerante
 Portalea/Eibar, Aritz Enea/Basauri, Sanz Enea/Zarauz, Okendo/San Sebastián, Casa de Cultura/Leioa

- 2005 ARCO 05, Galería Angel Romero/Madrid
Artelanaren erosketa - Adquisición de obra, CAB,Caja de Ahorros de Burgos
 “Obras selectas”, Colección Focus-Abengoa, Hospital de los Venerables/ Sevilla, Colectiva
Erakusketa – exposición, Premio de Pintura “ANTONIO LOPEZ TORRES”, Mención especial/ Ciudad de Tomelloso
 XXVII Sal6n de Pintura de Plasencia
 “Ipuinartean I, Encuentos I”, **Erakusketa Ibiltaria** - Exposici6n itinerante
 Aramburu Jauregia/Tolosa, Bastero Kulturgunea/Andoain
- 2004 Galería Uxua Zumeta/Arrasate
 Pintura Erakusketa – Exposici6n de Pintura, III. Premio de Altosa, Tomelloso
 Bienal de Pintura Albacete/Albacete
- 2003 Galería Gárgola/Getaria
 “Emigraci6n / Utopia de lo posible”, Espacio Arte, Casa del Este/Donostia - San Sebasti6n
 “Arte Axuda Galicia”, Pontevedra,/Santiago de Compostela
 “Artozki Bizirik”, Artozki/Navarra
 “Artistas Solidarios”, Medicus mundi para Ruanda, Kutxa/Donostia - San Sebasti6n
- 2002 “Etxebilatzaileak / Naufragos”, Aramburu Jauregia- Palacio de Aramburu/Tolosa, junto con A.Santamaria
Pintura Lehiaketa Nacionala - Certamen Nacional de Pintura, Ciudad de Manzanares
- 2001 Oxford Aretoa/ Zumaia
Pintura Saria – Premio de Pintura, Caja Castilla La Mancha/Toledo
Arte Plastikoen Bienala - Bienal de Artes Plasticas, Ciudadella/Iruña - Pamplona
Pintura Lehiaketa - Certamen de Pintura FOCUS-ABENGOA, Hospital de los venerables/ Sevilla
XVII Pintura Lehiaketa - XVII Concurso de Pintura L6REAL, Casa Vel6zquez/Madrid
 Pintura Saria - Premio de Pintura, Caja del Sur/Sevilla, Huelva
Arte Plastikoen Lehiaketa - Concurso de Artes Plasticas, Colegio de Ingenieros/Bilbao
- 2000 **Pintura Saria** - Premio de Pintura “Villa de Amurrio”/Amurrio
Pintura Lehiaketa – Concurso de Pintura, Caja Castilla La Mancha/Toledo
Erakusketa - Exposici6n Premio FOCUS-ABENGOA, Hospital de los Venerables/Sevilla
 “Zelai azpi”, Talleres abiertos, Zumaia
- 1999 “Okupgraf ´99”, **Erakusketa Ibiltaria** - Exposici6n itinerante, Aramburu Jauregia – Palacio de Aramburu/Tolosa
 Galería Ayerbe/Andoain
- 1998 **Erakusketa** - Exposici6n XXXI. Premio TAPIRO, Museu d´ Art Modern/Tarragona
 “Zelai Azpi”, Portalea Kulturgunea – Casa de Cultura/Eibar
 “Bienal de Pintura”, Sala Amarica/Gasteiz - Vitoria
XIV. Pintura Lehiaketa - XIV. Concurso de Pintura L6real, Casa de Vel6zquez/ Madrid

- 1997 "Regards '97", Strasbourg/Francia
 "Indaux - Arte", Arte en la Fábrica./Getaria-Gipuzkoa
 V. Mostra Union Fenosa, Estación Marítima/ La Coruña
- 1996 XI. **Arte Bienala** - XI. Bienal de Arte/ Murcia
 XII: **Pintura Lehiaketa** - XII. Concurso de Pintura LÓREAL, Casa Velázquez/ Madrid
Eskultura Lehiaketa - Concurso de Escultura, Oxford Aretoa/Zumaia
- 1994 Domagk - Ateliers, Openart, Munich/Alemania
- 1993 "First World Tour", Waldkraiburg/Alemania
 "Cartagena 230", Talleres abiertos/Barcelona
- 1992 Mercat de les Flors, Festival de Cultura/Barcelona

48

Laguntzak - Becas

- 2013 Artist in Residence-La Casa del Artista, Hoteles Nautilus/Lanzarote
- 2011 **Artisteentzako egonaldia Mendarako Berasaluze Etxean** - Estancia para artistas en Casa Berasaluze/
 Mendaro
- 2010 Artist in Residence-La Casa del Artista, Hoteles Nautilus/Lanzarote
- 1998 **Sorkuntzarako diru laguntza Gipuzkoako Foru Aldundia** - Beca para la Creación Artística, Diputación f
 oral de Gipuzkoa

Sariak - Premios

- 2007 **Pintura Saria** - Premio de Pintura "ANTONIO LOPEZ TORRES", Museo Antonio Lopez Torres/
 Ciudad de Tomelloso
VI Kultura Lehiaketa, Pintura Saria - VI Certamen cultural, Premio de Pintura, Coop. Vinícola de
 Castilla La Mancha, Tomelloso
- 2005 **Saria eta erosketa** - Premio Adquisición, XXVII Salón de Pintura de Plasencia/Plasencia
Aipamen berezia - Mención especial, Premio de Pintura "Antonio Lopez Torres"/ Ciudad de Tomelloso
- 2004 **Albaceteko Pintura Bienala, 1º Sarirako finalista, Erosketa** - Finalista al 1º Premio, Bienal de Pintura de
 Albacete/Albacete
Premio Erosketa - Premio adquisición, III. Premio de Altosa/Tomelloso
- 2001 **1º Sarirako finalista** - Finalista al 1º Premio, Caja Castilla La Mancha/Toledo
- 2000 Premio Accésit, Premio Focus-Abengoa/Sevilla

1º Pintura Saria - 1º Premio de Pintura, "Premio Villa de Amurrio/Amurrio
Saria Erosketa - Premio Adquisición, Caja Castilla La Mancha/Toledo
1998 1º Pintura Saria - 1º Premio de Pintura, XXXI. Premio Tapiró, Museu D' Art Modern/Tarragona

Poesia Lantokian - Soirée en el Taller

1996 Leopoldo María Paneroren "Poemas de la Vieja" irakurketa - Con Leopoldo María Panero recitando sus "Poemas de la vieja" Recital de Poesía, Getaria

Bildumak publikoak - Colecciones publicas

Artium, Museo de Arte Contemporaneo, Vitoria/Gasteiz
CAB Centro de Arte de Caja de Burgos / Colección Caixa Bank.
Museu d' Art Modern de Tarragona/Tarragona
Museo Municipal de Amurrio/Alava
Fundación Focus-Abengoa/Sevilla
Colección Caja Castilla La Mancha/Toledo
Museo Municipal de Albacete
Colección Destillerías Altosa/ La Rioja
Colección Caja de Extremadura
Colección Nautilus Bungalows/Lanzarote
Fundación Henrique Leote, Redondo/Portugal
Colección Artes Plásticas, Area de Cultura/Pamplona

Ikasketak - Estudios

Akademie der Bildenden Kuenste, Pintura y Grabado, Munich/Alemania
Eskultura Tailera - Taller de escultura, Magdalena Jetelova, Munich/Alemania
Arte Ederretako Fakultatea Pau Gargallo, Rosa Ajenjo eta Adolf Genovart-ekin - Facultad de Bellas Artes Pau Gargallo/Barcelona con Rosa Ajenjo y Adolf Genovart
Serigrafía eta Argaskigintza Artelekun - Serigrafía y Fotografía en Arteleku/Donostia - San Sebastián
Formación en el Taller "Closlieu", ARNO STERN/Paris

1994 urtetik Euskal Herrian, Gipuzkoako Getarian, bizi da - Desde 1994 afincada en Getaria/Gipuzkoa, Pais Vasco

ENGLISH TEXTS

BARBARA STAMMEL: THE POWER OF PAINT

Nick Bray

Let's start with an acknowledgement. Not everyone will like the paintings of Barbara Stammel. Her canvases and her works on paper pose both a visual and an intellectual challenge. Haunting eyes stare out from faces painted with daubs of grey and white, yellow, green and bistre. Observing the viewer questioningly, yet without hostility, they confront us with ourselves.

Stammel's paintings are not easy. She eschews both abstraction and representation. Her figures impose a feeling of realism without being realistic. Like a Wagner symphony or Goethe's Faust, her work is grandiose, overwhelming, difficult -- but unforgettable.

Barbara comes to us from Germany, land of poets and philosophers, great musicians and powerful painters. True to that heritage, she uses paint as a composer uses sounds. Skilfully manipulated flesh tones hold their own amid greys, maroons and browns. A stroke of yellow and a dash of bright green or scarlet build up the whole in a crescendo that breaks around us like a crashing wave.

Make no mistake, however: this confusion is not chaos. Stammel's paintings are bold statements of qualities that characterize the artist herself: vitality, vigour, obstinacy and tenacity. There is pain, but also serenity in these faces that seem like – but are not – portraits. There is memory in them too, remembrance of things past and apprehension of things to come.

Stammel was born in the town of Söcking, near the lake of Starnberg southwest of Munich. Another inhabitant of the town had been the Expressionist painter Fritz Gartz, who rose to prominence after World War I only to withdraw from the art scene during the Nazi years. He died in Söcking aged 77 in 1960, the year that Barbara was born.

To the north of Söcking was Dachau, site of the first Nazi concentration camp. Among her earliest reminiscences, Barbara recalls her parents telling how, as children living nearby, they watched from behind trees as columns of prisoners were marched in chains to forced labour in the neighbouring BMW factory. In the 1960s, Germans were still coming to terms with their recent history and

the shadow of such memories hung over Barbara's childhood. It was during these years that fellow-German artist Georg Baselitz launched his "Helden", or "Heroes" paintings, ironic depictions of shattered returnees from World War II. Years later, Stammel's faces partake of the same rebellious anti-conformism that is characteristic of Baselitz's work.

Early influences on Stammel included her mother, a creative woman always busy making things by hand at home, and a friendly blacksmith who lived nearby whom she would help after school in his forge. Change was a feature of her childhood. When she was eight years old and then again when she was 12, her father, a carpet salesman, moved the family elsewhere. Though they were still in Bavaria, this meant losing touch with old friends and making new ones.

Change and mobility were a theme of her university years. To finance her studies, she took on a range of jobs, including one as a sleeping-car attendant that took her back and forth across Europe. Between two night trains, she would just have time to grab a view of Rome, Hamburg, Copenhagen or Paris.

In 1987, she enrolled in art school at Munich University. It was the commencement of a period of intense creativity, working late at night and into the early hours of the morning in the wooden sheds that served as studios for her class. Over the next seven years, including an interval in 1991-92 when she went to study in Barcelona, Stammel worked on a range of projects, including some that clearly linked back to her studies of biology, such as a series of paintings on "The Heart". In 1994, she left Germany for Euskadi, to set up home with Xabi, the student and then professor of philosophy whom she had got to know during his years of study and research in Munich.

Change, flight, the anguish of the migrant but also the doubts of the settler, these are some of the themes that underlie Stammel's work. Working in series, she reproduces the obsessiveness of yearning, the force of distance and the longing for elsewhere. One of the earliest series painted in Euskadi, "People looking at the sea", shows faces painted on paper bags hung on a rack so that they move with the breeze. The faces all look outwards to the ocean, yearning for other shores beyond.

Another series, "Dark Swimmers", painted on paper bags of larger dimensions, showed people swimming at night, striving to reach the shore. Hung on wires across the length of the gallery where they were

exhibited, they created a corridor of initiation confronting visitors with the fatigue and desperation of the swimmers. In a similar vein, her "Shipwrecked" series, or "Náufragos", gave searing representations of migrants fleeing Africa in desperate search of a better life elsewhere. Her most recent series, "Human stains", is a slide-show of comings and goings, of identities that emerge before our eyes, then blur and disappear, giving way to the next one in a human chain of appearance and disappearance.

Where do these faces come from? Often they originate with photographs -- of friends and acquaintances or taken from magazines. But that is merely the start. Once Stammel takes her brush in hand, a process of transformation begins.

Her starting point is the eyes. For those that know the model from which they are taken, the result is often a powerful likeness. But that is the closest that her paintings get to representation. These are portrayals of people that might exist but do not exist. Their realism is not photorealism, but the realism of existential Angst.

Once the eyes are done, Stammel embarks on the main pictorial action. Paint is applied to canvas. Tints and textures emerge. Some years ago, her faces were raw and tortured. Paint was worked aggressively with a spatula to resemble flesh from which the skin had been flayed. It was as if an outer protective covering had been ripped off to expose the rawness of life and experience.

In some of the more recent paintings, a process of healing has begun. These faces are still disquieting witnesses of our daily life but they are calmer in their appearance and their outer skin is intact. For a moment, we can take respite from the prevailing anguish of the world.

But the anguish is still there. Staring out at us from the paintings, the eyes scrutinize us, querying our motivations and intentions. These faces are taut with ancestral memories. Uncomfortable, even to the extent of coarseness, there is no mistaking the psychological depth of Stammel's work. The racks and wires on which she often hangs her paintings on paper both support and restrain her creations. Heavy plaster boots hobble the feet of shipwrecked migrants stranded on Europe's beaches. Granite wheels encumber the mobility of one of her face paintings hung on a metal frame.

What dominates, however, is the paintwork, at the intersection of perception and reality. Unlike Lucian Freud, whose paintings are also

celebrations of the texture of paint and the perishability of human flesh, Stammel rejects any temptation towards objective likeness. To contemplate a Stammel painting is to enter a world beyond individualism. Therein lie the strength and the power of her art.

Eskertzak / Agradecimientos

ARTIUM Arte garaikideko euskal Zentro-Museoa / Centro-Museo Vasco de Arte contemporáneo

CAB Centro de Arte de Caja de Burgos / Colección Caixa Bank.

Galería Ángel Romero, Madrid

Antón Piñel

Mi agradecimiento especial por su apoyo incondicional a Xabi y John-Willy

Katalogoaren argitalpena eta erakusketaren ekoizpena
Edición del catálogo y producción de la exposición
Koldo Mitxelena Kulturunea
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa

Diputatu Nagusia
Diputado General
Martin Garitano Larrañaga

Kultura, Gazteria eta Kirol Departamenduko Diputatua
Diputada del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte
Ikerne Badiola Garciandia

Kulturako Zuzendari Nagusia
Directora General de Cultura
Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi

Liburutegia, kultura sustapeneko eta hedapenerako zerbitzu burua
Jefe del Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural
Francisco Javier Lopez Landatxe

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Giza orbanak, Manchas Humanas , Human Stains
Barbara Stammel

Koldo Mitxelena Kulturunea. Ganbara
2014ko uztailaren 10etik irailaren 6era
Del 10 de Julio al 6 de setiembre de 2014

Muntaia/ Montaje
Equipo 7

Asegurua / Seguro
HDI Hannover Internacional (España) Seguros y Reaseguros S. A.

KATALOGOA / CATÁLOGO

Testuak / Textos
Nick Bray, Uxue Alberdi

Diseinua / Diseño
Javier Lopez Altuna

Itzulpenak / Traducciones

Gaztelaniako itzulpenak/ traducciones al castellano
Uxue Alberdiren testua / texto de Uxue Alberdi
Gipuzkoako Foru Aldundia (Euskara Zuzendaritza Nagusia)

Nick Bray-ren Testua / Texto de Nic Bray
TISA (Josebe Bartolomé)

Euskarako itzulpena / Traducción al euskera
Nick Bray-ren Testua / Texto de Nic Bray
TISA (Luis Mº Larrañaga)

Argazkiak / Fotografías

Ricardo Iriarte

p. 54 orr.: Gert Voor in 't Holt

p. 65 orr.: © Archivo fotográfico Colección Caixa Bank. Cortesía
Caja de Burgos

Barbara Stammel

Inprimaketa eta koadernaketa / Impresión y encuadernación

Aleak / Tirada: 300

ISBN: 978-84-7907-715-0

DL:

© artelanak / Obras de arte: Barbara Stammel

© Testuena / de los textos: Egileak / Personas autoras

© Itzulpenena / de las traducciones: Itzultzaileak / Personas autoras

© argazkienak / de las fotografías: Egileak / Personas autoras