

Aitor Urdangarin

ESCULTURAS
AITOR URDANGARIN

“LA ESCULTURA DE AITOR URDANGARIN”

“...La escultura nació en el Jardín de las Delicias del Edén; allí Dios modeló del barro una figurita, sopló y nació el primer hombre... Adán... desde entonces la escultura fue la belleza del poder: retratos de Emperadores, Filósofos, Conquistadores, y Deportistas. En la Grecia Clásica alcanzó el grado más alto, pero cayó como Cariátides. En el Alto Medio Evo, fue la estatuaria votiva de la Religión. Pero en el Renacimiento Florentino, la escultura llegó a la categoría de “Summas Artis”; y el genio de Miguel Ángel hizo de su tridimensionalidad el arte del Vacío, del Espacio y de la máxima Belleza. En la época de las grandes Cortes francesas e inglesas la escultura regresó al estilo clásico del retrato. Pero con la gran figura que asoló a toda Europa:... Napoleón... La escultura en el Atelier del Imperio de la mano del señor Canova llegó al misterio de la Carne, la Sensualidad y a la Instalación (como escultura funeraria); pero fue el siglo XX que dio a la escultura su justa dimensión, la Conquista del Espacio:... del señor Calder a la Geometría del señor Gabó llegó al Vórtices-Eclipses de Serra y a las manos como elementos de la Conquista del espacio del señor Chillida, donde en la Bella Easo Peinan el Viento y las olas del Cantábrico enfurecido...”

Cuando conocí por primera vez la escultura de Aitor Urdangarin, vi a un escultor preocupado por el espacio más que de la línea, un investigador que estudia el vacío más que la materia; y su definición es el resultado de un -dibujo en tres dimensiones-; que más que admirar a una escultura que se mueve en el espacio, contemplaba a un dibujo flotando en el espacio que a su vez creaba una escultura flotante de unas -espirales voladoras- que creaban garabatos mátericos y bosquejos y en su unidad voladora construyen una escultura perfecta que se mueve en el espacio. En ese sentido asocio al señor Aitor Urdangarin más con Chillida que con Oteiza. Pero si debo ser sincero, en él veo a un escultor europeo (por fin veo a un vasco que no mira al Constructivismo sino a la Libertad escultórica que desde Brancusi pasó de Picasso a David Smith, de Raimondi a Ceroli, de Marini a Manzú, de Gio Pomodoro a Palladino y de MacCollungh a Serra). Eso me ha causado su atenta mirada, y por eso quise atentamente seguir su trayectoria. Siempre me ha gustado lo diferente, lo ana cronístico; y la escultura de Aitor Urdangarin es simplemente bella y diferente, por eso me gusta.

Hay muchos motivos del porque su escultura ya es Historia del Arte, pero solo quiero citar los tres pilares importantes de su arte:

- 1)...El material de sus esculturas es el -acero-, pero no lo rectifica para sacarle el brillo, si esa esculturas serían brillantes, caerían en el simple gesto del dibujo, permaneciendo así dibujos decorativos. Pero Aitor Urdangarin, sabe que la materia es fría a pesar que el calor modela sus formas. Por eso deja la materia pulida pero en estado mate. Provocando la sombra y la luz, y perpetrando a la escultura la textura; de modo que según la luz esa materia cambiará su propia textura engañando al espectador, eso se llama -lenguaje de la forma- y el diálogo cobra vida entre espectador y obra...
- 2)...Lo verdadero sorprendente de las escultura de Aitor Urdangarin es su sencillez, siempre lo sencillo se transforma en complicado para el animal más tonto a pesar que predomina la cúspide de la pirámide, me refiero al hombre. Por eso, esas esculturas son simples líneas que modelan el vacío atrapando al propio dibujo, que creando una forma se libera dibujando una escultura totalmente libre. Eso representan estas esculturas, la Libertad del arte y de la Geometría...
- 3)...Al mirar las esculturas de Aitor Urdangarin el espectador debe dialogar con las leyes universales de la Geometría:... una línea siempre es recta, lo es también en su oblicuidad, en su curva y en su interrupción; pero una línea penetra el vacío de un espacio, y al mismo tiempo dibuja y puede crear una forma. Al mirar esas esculturas todo se suma, todo resulta claro: el diálogo entre materia-forma-dibujo-representación-escultura es totalmente constante, es fuerza, es Arte...

Creo profundamente que las esculturas de Aitor Urdangarin son el fruto de una larga investigación, aparentemente breve, sino todo es un engaño no se puede crear algo distinto y contracorriente, sin haber investigado y meditado durante un tiempo. Y desde luego no podemos pensar

que la escultura de Urdangarin sea resultado rápido y a prisa. Creo que de lo contrario será ese espectador que se coloca mal frente a la escultura y desde luego no sabe captar ese diálogo tan maravilloso que esas esculturas entablan con el silencio máterico y arrollador que invade toda la pieza elevándola y girando en la gravedad del Ser y de la Forma, un precioso diálogo constante entre la Materia y el Dibujo... Cuando se mira las esculturas de Aitor Urdangarin hay que hacerse unas preguntas:...¿Son dibujos escultóricos o esculturas que dibujan constantemente en el espacio?...¿Son esculturas geométricas que dibujan forma en el espacio o simplemente son dibujos que recuperan su antigua forma de esculturas?...¿O bien son simplemente esculturas que nos ayudan a comprender las tres dimensiones de un dibujo en el espacio?...Sin duda por cuantas preguntas formulamos nunca llegaremos a la verdadera búsqueda artística de Aitor, pero quizás esta cita de Popper nos ayude un poco a comprender ese mundo tan fascinante y misterioso de su Arte:...” *el arte no es una ciencia cierta, o un experimento claro, ni siquiera es un resultado o una suma de ecuaciones matemáticas donde el hombre se asoma resolviendo los innumerables misterios de la ciencia y de la vida humana. Pero el hombre no podría vivir sin el apego del arte, sin los sueños del arte, sin la innovación interior del Ser a través del Arte, y el hombre no tendría la capacidad del dibujo, de la pintura, de la escultura y el invento de la estampación como los de la fotografía y del cine, hubieran sido relegados al limbo de los olvidos, si el arte no habría utilizado de esos inventos nunca el hombre hubiera experimentado algunos de sus sentimientos más oscuros como: el terror, el horror, el amor, la pasión, el sexo, la libido y la naturaleza. Gracias al Arte el hombre explora luchando constantemente con su Ello y su Yo, incluso enfrentándolos entre sí donde la lucha entre el crear se impone sobre la técnica o lo contrario. El arte es el don más elevado del hombre, dado que de sus tripas, Dios creó en el Jardín de las Delicias modelando, y esculpiendo de un trozo barro al -Hombre-; si del Arte nació el hombre; del mismo hombre nació el misterioso y maravilloso mundo de su lenguaje”*... Eso es simplemente lo que Aitor Urdangarin nos enseña con su arte y sus esculturas, nos enseña que: *forma, vacío, espacio, dibujo, materia, verticalidad, gravedad, lleno, horizontalidad, fuerza, debilidad, tensión, torsión, belleza, poesía, musicalidad, silencio, interdisciplinariedad, todo, nada, pulcritud, dinamismo, geometrismo, imaginación, punto luz, participación, velocidad, acción y simbolismo*... No son solo unos bellos adjetivos o unas reglas establecidas del arte en sí. Sino son el “Arbeit” y el “Dasein” de la escultura contemporánea, solo hay que mirar e dejarse llevar por su poesía, que no es poco. Esto es simplemente lo que Aitor Urdangarin nos enseña, poder dialogar y hablar de Arte y con el Arte.

Cosas que en lo de hoy no es cosa fácil. Dice un poeta:..

...la escultura es un poema que nació de un simple garabato, pero la magia y el soplo del artista lo modela y renace en tres dimensiones moviéndose en el vacío y dibujando una escultura en el espacio de una idea...

-Massimiliano Tonelli
artista, escritor y crítico de Arte

COMPROMISO I

COMPROMISE I

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

37X42X28 cm.

14,56X16,53X11,02 inches

NUESTRO COMPROMISO

OUR COMPROMISE

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

256X75X90 cm.

100,78X29,52X35,43 inches

TAUROMAQUIA I
BULLFIGHTING I

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

83X125X53 cm.

32,67X49,21X20,86 inches

CONFLICTO

CONFLICT

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

207X93X77 cm.

81,49X36,61X30,31 inches

TAUROMAQUIA II

BULLFIGHTING II

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

246X76X98 cm.

96,85X29,92X38,58 inches

TENSION I

TENSION I

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

43X63X39 cm.

16,92X24,80X15,35 inches

MUJER
WOMAN

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

92X45X22 cm.

36,22X17,71X8,66 inches

HOMBRE

MAN

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

110X44X38 cm.

43,30X17,32X14,96 inches

BUSCANDO ESPACIO
LOOKING FOR SPACE

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

58X53X36 cm.

22,83X20,86X14,17 inches

NUDO I

KNOT I

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

51X33X28 cm.

20,07X12,99X11,02 inches

NUDO II

KNOT II

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

51X58X40 cm.

20,07X22,83X15,74 inches

NATURALEZA

NATURE

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

51X62X24 cm.

20,07X24,40X9,44 inches

TENSION II

TENSION II

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

35X44X33 cm.

13,77X17,32X12,99 inches

ENTRELAZADOS

INTERWOVEN

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

100X40X28 cm.

39,37X15,74X11,02 inches

COMPROMISO II

COMPROMISE II

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

39X44X31 cm.

15,35X17,32X12,20 inches

DETALLE "NUESTRO COMPROMISO"
DETAIL OF "OUR COMPROMISE"
Acero inoxidable curvado / *Stainless curled steel*

BUSQUEDA INTERIOR

INTERNAL SEARCH

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

99X38X39 cm.

38,97X14,96X15,35 inches

MARINA I

MARINE I

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

43X41X47 cm.

16,92X16,14X18,50 inches

MARINA II

MARINE II

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

44X42X48 cm.

17,32X16,53X18,89 inches

TRANSMISIONES

TRANSMISSIONS

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

112X38X43 cm.

44,09X14,96X16,92 inches

PERPETUO
EVERLASTING

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

94X44X37 cm.

37,00X17,32X14,56 inches

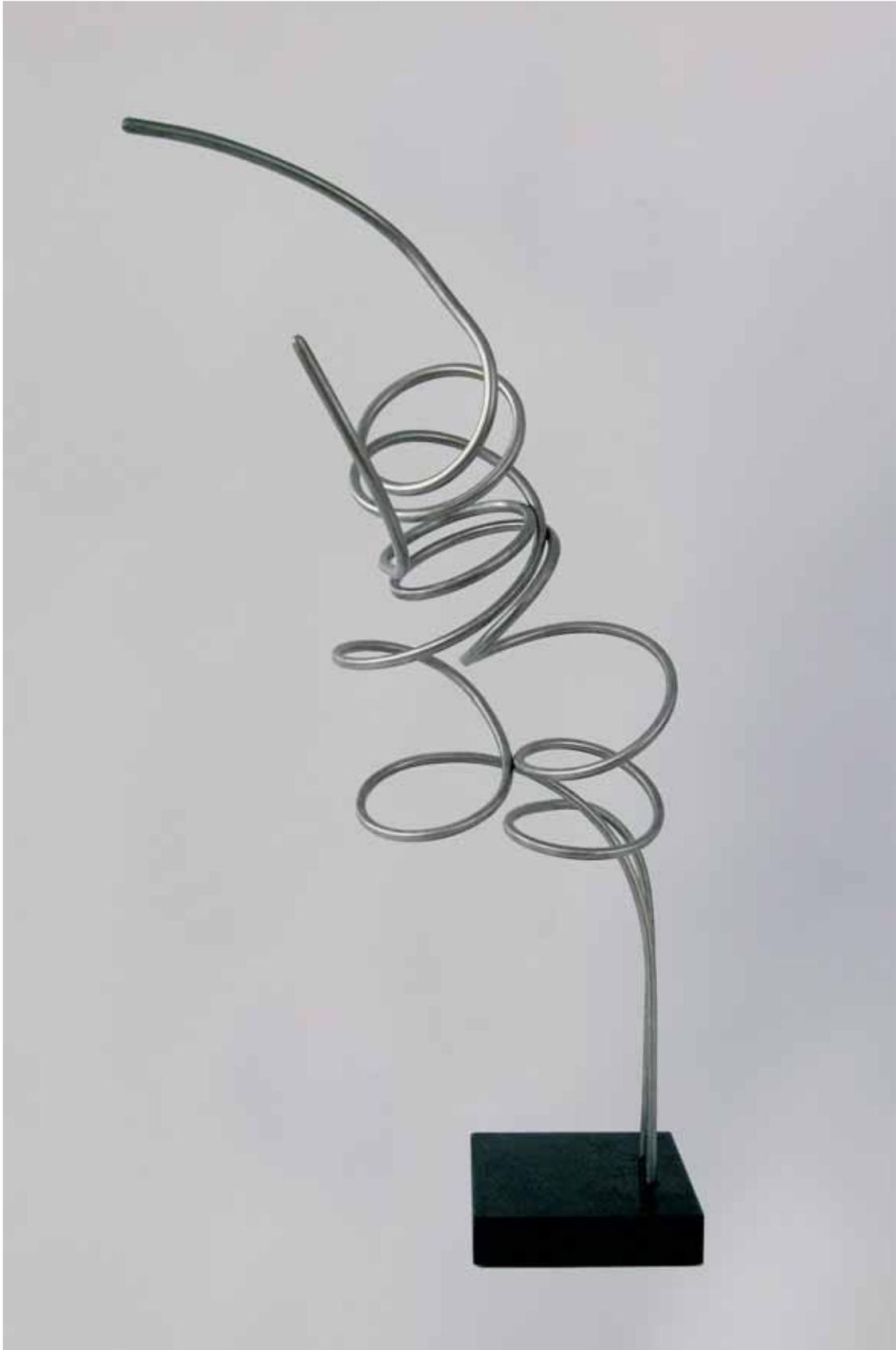

TRAICION
BETRAYAL

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

52X41X28 cm.

20,47X16,14X11,02 inches

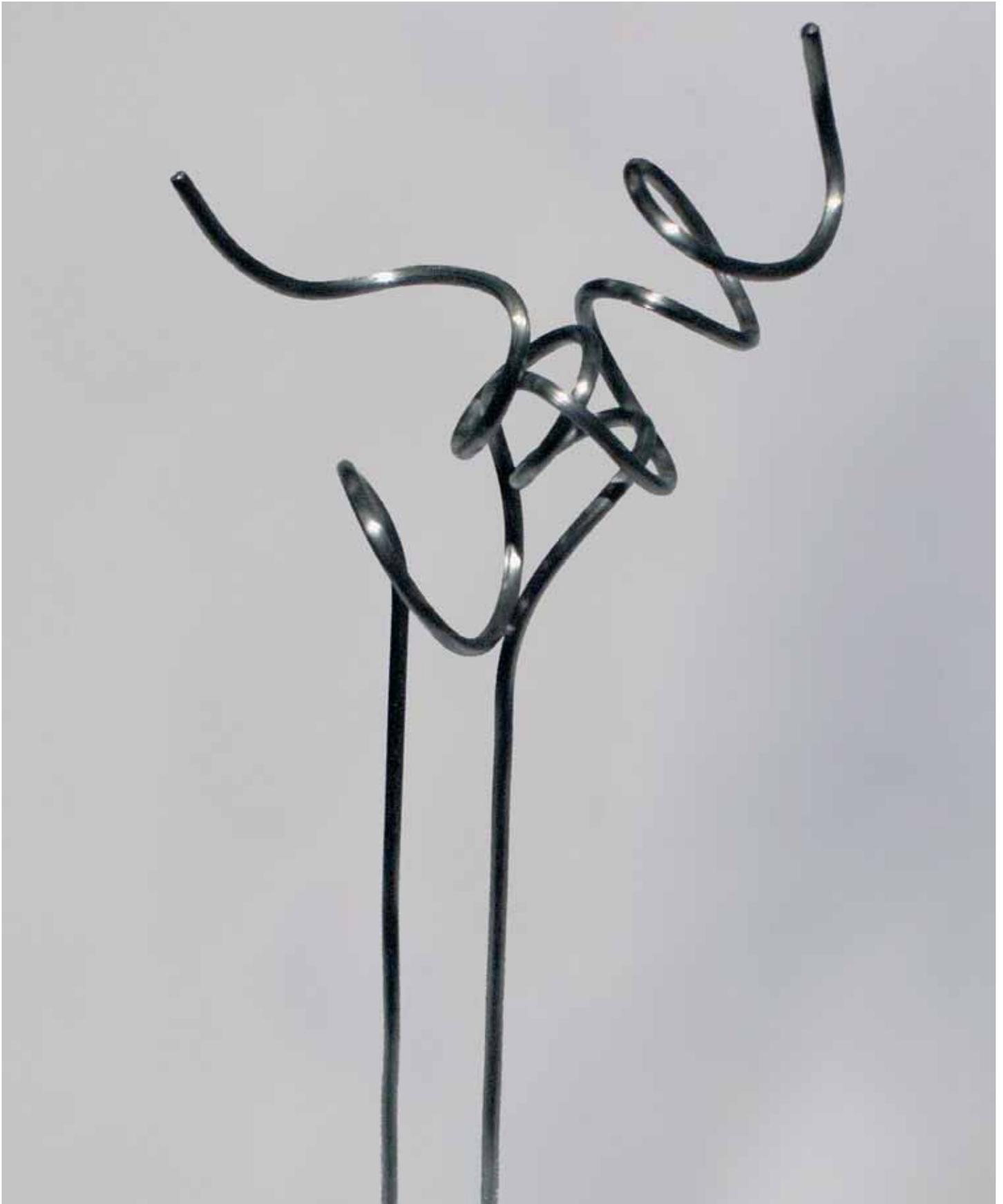
RIESGO

RISK

Acero inoxidable curvado / *Stainless curled steel*

82X57X44 cm.

32,28X22,44X17,32 inches

TAUROMAQUIA III

BULLFIGHTING III

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

67X38X23 cm.

26,37X14,96X9,05 inches

TENSION CILINDRICA
CYLINDRICAL TENSION

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

39X44X35 cm.

15,35X17,32X13,77 inches

ESPACIO POSITIVO

POSITIVE SPACE

Acero inoxidable curvado / Stainless curled steel

51X58X40 cm.

20,07X22,83X15,74 inches

AITOR URDANGARIN (1969)

Nace en 1969, Vitoria-Gasteiz (Alava)

Diplomado en la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Vitoria.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1987
 - Café Antzokia de San Sebastian.
- 1988
 - Ayuntamiento de Salinas de Leniz (Guipúzcoa).
- 1989
 - Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Mondragón (Guipúzcoa).
- 1992
 - Sala de exposiciones de la Caja Vital (Vitoria)
- 1996
 - Galería de arte Illescas (Bilbao).
- 1999
 - Galería de arte Castilla (Valladolid).
- 2001
 - Galería de arte 2000 (Córdoba).
- 2004
 - Galería de arte Castilla (Valladolid).
- 2008
 - Inauguración Galería Marcodearco (Madrid)

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1990
 - Galería Rubens de Vitoria-Gasteiz.
- 1991
 - Feria Arte Santander.
- 1992
 - Feria Arte Santander.
- 1993
 - Feria Arte Santander.
- 1995
 - Galería Eleonore Austerer (San Francisco).
- 2000
 - Feria Arte Santander.
- 2001
 - Feria Arte Santander.
- 2002
 - Feria Arte Santander.
- 2003
 - Galería Eleonore Austerer (San Francisco).

- 2006
 - Galería Santiago Casar (Santander).
- 2007
 - Galería Santiago Casar (Santander).
 - Feria Art-Madrid con Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
 - Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
 - Galería Aurie (Sevilla).
 - Feria Almoneda Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
 - Feria D`Arte Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
 - Feria Art-Jaén Galería Eduma (Jaén).
 - Galería Eduma (Jaén).
 - Galería Maika Sánchez (Valencia).
- 2008
 - Feria Art-Madrid Galería Hispánica. (Madrid).
 - Feria Almoneda Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
 - Feria D`Arte Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
 - Galería Maika Sánchez (Valencia).
 - Galería Pablo Ruiz (Málaga).
 - Galería Pedro Torres (Logroño).
 - Galería Nova Rua (Lugo).
 - Galería Aurie (Sevilla).
 - Galería Ormolu (Pamplona)
 - Feria Estampa Madrid Galería Hispánica Bibliográfica.

PRÓXIMOS PROYECTOS

- Exposición individual en el centro cultural de Villaviciosa de Odón (Madrid).
- Exposición colectiva en Art-Jaén (Jaén).
- Feria de Innsbruck (Austria).
- Feria de Gante (Bélgica).
- Exposición Individual Galería Capa (Bruselas).
- Feria Art-Madrid Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
- Feria Almoneda Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).
- Feria D`Arte Galería Hispánica Bibliográfica (Madrid).

ESCULTURAS PÚBLICAS

- 1988
 - Etxabarri Ibiña (Álava).
- 1989
 - Centro de enseñanza Instituto de las Salesas del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz (Álava).

OTRAS ACTIVIDADES

- 1996
 - Funda y dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
- 1997
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
- 1998
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 1999
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 2000
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 2001
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 2002
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 2003
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 2004
 - Dirige el Certamen de Pintura al aire libre en Vitoria-Gasteiz.
 - Funda y dirige el certamen Internacional de Pintura en Vitoria-Gasteiz.
 - Dirige la Exposición Itinerante del Certamen Internacional de Pintura.
- 2007
 - Colaboración con la Asociación Nuevo Futuro.

AITOR URDANGARIN (1969)

Born in 1969 (Vitoria, Spain).

Graduated in The School of Arts of Vitoria (Spain).

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

- 1987
 - Café Antzokia (San Sebastian, Spain).
- 1988
 - Salinas de Leniz Town Hall (Guipúzcoa, Spain).
- 1989
 - Mondragon Town Hall Exhibition Hall (Guipúzcoa, Spain).
- 1992
 - Caja Vital Exhibition Hall (Vitoria, Spain).
- 1996
 - Illescas Art Gallery (Bilbao, Spain).
- 1999
 - Castilla Art Gallery (Valladolid, Spain).
- 2001
 - 2000 Art Gallery (Córdoba, Spain).
- 2004
 - Castilla Art Gallery (Valladolid, Spain).
- 2008
 - Opening event at Marcodearco Gallery (Madrid, Spain).

COLLECTIVE EXHIBITIONS

- 1990
 - Rubens Gallery (Vitoria, Spain).
- 1991
 - Art Fair (Santander, Spain).
- 1992
 - Art Fair (Santander, Spain).
- 1993
 - Art Fair (Santander, Spain).
- 1995
 - Eleonore Austerer Gallery (San Francisco, USA).
- 2000
 - Art Fair (Santander, Spain).
- 2001
 - Art Fair (Santander, Spain).
- 2002
 - Art Fair (Santander, Spain).
- 2003
 - Eleonore Austerer Gallery (San Francisco, USA).

- 2006
 - Santiago Casar Gallery (Santander, Spain).
- 2007
 - Santiago Casar Gallery (Santander, Spain).
 - Art-Madrid Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - Aurie Gallery (Seville, Spain).
 - Almoneda Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - D`Arte Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - Art-Jaén Fair with Eduma Gallery (Jaén, Spain).
 - Eduma Gallery (Jaén, Spain).
 - Maika Sánchez Gallery (Valencia, Spain).
- 2008
 - Art-Madrid Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - Almoneda Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - D`Arte Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
 - Maika Sánchez Gallery (Valencia, Spain).
 - Pablo Ruiz Gallery (Málaga, Spain).
 - Pedro Torres Gallery (Logroño, Spain).
 - Nova Rua Gallery (Lugo, Spain).
 - Aurie Gallery (Seville, Spain).
 - Ormolu Gallery (Pamplona, Spain).
 - Estampa Fair Madrid with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).

NEXT PROJECTS

- Individual exhibition at Villaviciosa de Odón culture centre (Madrid, Spain).
- Collective exhibition at Art-Jaén (Jaén, Spain).
- Innsbruck Fair (Austria).
- Gante Fair (Belgium).
- Individual exhibition at Capa Gallery (Brussels).
- Art-Madrid Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
- Almoneda Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).
- D`Arte Fair with Hispánica Bibliográfica Gallery (Madrid, Spain).

PUBLIC SCULPTURES

- 1988
 - Etxabarri Ibiña (Spain).
- 1989
 - Basque Government Salesas Institute teaching centre (Vitoria, Spain).

OTHER ACTIVITIES

- 1996
 - Finds and directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 1997
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Finds and directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 1998
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 1999
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 2000
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 2001
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 2002
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 2003
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 2004
 - Directs The Open Air Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
 - Directs The Travelling Exhibition of The International Drawing Contest of Vitoria (Spain).
- 2007
 - Works together with the New Future Association.

