

ZUMETA

Zumeta

(Usurbil, Guipúzcoa 1939 - 2020)

EN RECUERDO A ZUMETA

Exposición

Del 16 de noviembre al 31 de diciembre 2021.

SALA DALMAU

Consell de Cent, 349 - 08007 Barcelona - Tel: 93 215 45 92
e-mail: arte@saladalmu.com - www.saladalmu.com

EN RECUERDO A ZUMETA

Conservo un recuerdo imborrable del día que conocí a Zumeta. Hombre parco en palabras, pero de mirada limpia y cercana que invitaba a la conversación, y a su vez inspiraba un profundo respeto.

Fui a verle a San Sebastián la primavera de 2018 para seleccionar la obra que habría de conformar una exposición en nuestra galería. Tuve el privilegio de visitar sus dos estudios. El primero estaba situado en el monte de Usúrbil, construido en madera y cristal, y realmente escondido y mimetizado por el entorno. El otro estudio estaba en Navarra. Esta vez se trataba de una poderosa casona de piedra gris de grandes dimensiones. Pocos meses después de esta visita y con enorme ilusión, presentamos una exposición en nuestra galería.

Tristemente, tan solo dos años después y de forma inesperada, Zumeta fallecía en San Sebastián, pintando hasta el último momento. En plenitud y con una obra que quería seguir hablando.

Hoy, en colaboración con su hija Usoa, queremos rendirle un homenaje con esta nueva exposición, que reúne obra de diferentes períodos de su trayectoria. Gesto, color y verdad le definen. Zumeta fue uno de los grandes de la vanguardia vasca de postguerra. No hay más que seguir su trayectoria y la solidez de su carrera, siempre coherente, valiente y al margen de modas.

Creo que esta exposición será una nueva ocasión para poder disfrutar de la salvaje belleza de su pintura.

Mariana Draper
Barcelona Octubre 2021

Jose Luis Zumeta, su hija Usoa y Mariana Draper en la inauguración de su exposición en la Sala Dalmau en 2018.

Estoy delante del cuadro, tengo una forma de energía, el amarillo; el espacio blanco, que representa la luz, lo voy enmarcando con colores, que van de luminosos a opacos. Es todo un proceso que me va llevando al cuadro. En realidad, es el cuadro el que me dirige. Todo le lleva al color... El color es emoción y a través de las emociones se crea una energía que da sentido a todas las cosas.

ZUMETA

S / T 100 x 120 cm. Óleo sobre lienzo. 2013-14

S / T 100 X 120 cm. Óleo sobre lienzo. 2017

S / T 100 x 130 cm. Óleo sobre lienzo. 2014

S / T 100 x 120 cm. Óleo sobre lienzo. 2018.

S / T 100 x 120 cm. Óleo sobre lienzo. 2013-14

S / T 133 x 200 cm. Óleo sobre lienzo. 2013-14

Cuando se habla de arte, a menudo se manejan conceptos trascendentales, éticos, filosóficos, simbólicos, pensamos en artistas impregnados de un aura de genialidad, locura o extravagancia, un mudo al alcance de muy pocos... lejos del común de los mortales... Pero Zumeta nos ha enseñado lo contrario, que la genialidad, la creatividad y la imaginación pueden estar y convivir con nosotros, participar desde la cercanía; que el arte, al más alto nivel de compromiso y coherencia, puede formar parte de nuestro día a día. Verle pintar, participar de su eterna duda, su habilidad para dejarse llevar por el cuadro y, sobre todo, saber escuchar, escuchar a la pintura. Para Zumeta, el cuadro esconde todas las posibilidades, solo hace falta dejarse guiar... Su actitud humilde, callada, laboriosa, el artista frente a su cuadro refugiado en el estudio; sus herramientas son sencillas, color, actitud y el brillo de sus ojos, su incansable curiosidad por encontrar el cuadro escondido que había que rescatar del lienzo. Desde la plasticidad del color, la gestualidad del pincel, el movimiento del brazo y la paleta extendida, desparramados por el estudio los restos de batallas anteriores y su mirada despierta, buscando nuevos colores por inventar... Horrelakoa da Zumeta.

La grandeza de un artista se mide por su generosidad, la capacidad de ofrecer a la sociedad sus conquistas, sus hallazgos, por compartir, no solo sus descubrimientos, sino también sus demonios, sus debilidades, por abrir las puertas y mostrarnos su mundo, por enseñarnos lo complejo de la realidad, por invitarnos a ver las cosas desde la emoción, la pasión y la humildad con lo que todo ello acontece, como si surgiera de manera natural, como apartándose... Horrelakoa da Zumeta.

JESUS MARI LAZKANO

Pintor de Bergara (Gipuzkoa) y profesor titular de pintura en la Universidad del País Vasco.
Fragmento del texto publicado en el diario digital Naiz. Abril de 2021.

S / T 63 x 100 cm. Óleo sobre lienzo. 2013

S / T 100 x 63 cm. Óleo sobre lienzo. 2013

S / T 130 x 162 cm. Óleo sobre lienzo. 2017.

A Jose Luis Zumeta los colores le susurran cómo ha de proceder. Partió hacia París en busca de una vanguardia que de regreso a Euskal Herria él mismo personificaría, y si bien al principio causó varias controversias, poco le importaban. En tanto que otros vivían sumidos en el grisáceo franquismo, él se desenvolvía con libertad entre los colores. Y sigue haciéndolo. En el taller de su caserío de Navarra, el hombre que soñaba con ser bohemio se confiesa feliz gracias a su inagotable imaginación.

¿Cuándo comenzó a ensuciar los pinceles?

Salí de Usurbil por primera vez a los cinco años, para ir a la escuela de La Salle de San Sebastián, en la Parte Vieja. Ahí es donde empecé a dibujar. Solíamos tener unas dos o tres clases de dibujo semanales, y parece ser que se me daba bastante bien. Con trece o catorce años entré a trabajar de prácticas en una empresa gráfica, de modo que me puse a dibujar y a aprender por pura casualidad. Evidentemente, eran trabajos comerciales, pero me ayudaron para empezar a adquirir experiencia. El director, Antonio Valverde, también era pintor, y en tenía libros en la oficina. Entonces empecé a hacer mis pinitos. Poco después fui a la Sección Artística de Guipúzcoa. No había profesores; simplemente venían modelos y posaban. Y así, poco a poco, me fui dando cuenta de que yo quería ser pintor.

¿No le resultó difícil adoptar semejante decisión?

Quería llevar una vida bohemia: buscar un trabajo, hacer parranda... Tras realizar el servicio militar me fui a París, a pasar unas temporadas no demasiado largas. Cuando veía que necesitaba dinero, regresaba, engordaba un poco, conseguía un poco de dinero, y vuelta. Así, durante varios meses. Para pintar tenía que salir fuera, aquí no había nada que hacer. Mi afán por conocer la vanguardia artística me llevó a otras ciudades. Podía haber ido a Madrid o a Barcelona, pero prefería ir a París. Necesitaba urgentemente romper con el aislamiento impuesto por el franquismo y por la sociedad conservadora.

El movimiento parisino me pareció muy interesante. Con el tiempo decayó un poco, pero seguía siendo el punto de encuentro de pintores de todo el mundo: Van Gogh, el impresionismo, Toulouse Lautrec...

¿Qué encontró en París?

Para empezar, a tres donostiarras: Rafael Ruiz Balerdi, Jose Antonio Sistiaga y Jose Mari Ortiz. Andaba mucho con Balerdi, un poco mayor que yo. Sabía mucho de pintura y aprendí mucho de él. En la calle veía exposiciones, recogía papeles... Tuve la ocasión de ser un auténtico bohemio, a tope. Con la pintura me llevé una gran sorpresa, había norteamericanos y europeos: Cobra, Staël, Pollock, de Kooning, Chagall y Picasso... Como por aquí no había nada, todo me resultaba nuevo. Fui por primera vez en 1959, y desde luego puedo asegurar que me causó una honda impresión. Luego estuve en Londres, y más adelante en Suecia. Fui en moto, con Jose Antonio Artze. Conocí a una chica en París y... no era pintora. (...)

¿Qué traía en su maleta, más bien mochila, de regreso a Euskal Herria?

Aquí se respiraba un ambiente costumbrista, donde predominaban las vacas, el caserío, los pescadores y la niebla, conque lo que yo traía resultaba escandaloso. Recuerdo que coloqué un mural en el Ayuntamiento de San Sebastián, y la gente se enfurecía. Causó un enfado general. Hasta entonces nunca habían visto una cosa así. Aquellas obras giraban en torno a la propia pintura, lo que predominaba era el color. Era la primera vez que la abstracción hacía su aparición en la sociedad vasca. Como yo era bastante chulo, aquella postura tan negativa de la gente, ese enfado, no me afectaron lo más mínimo. La verdad es que la obra era muy radical, los colores eran muy vivos, tenía unas líneas horizontales... No tenía una temática definida.

¿Trataba de desconcertar a la gente?

No, no. Nunca pienso en qué estará a un lado y qué en el otro. Cuando pinto, nunca me paro a pensar en quién verá la obra. A la hora de preparar una

exposición sí que realizo una selección, pero al pintar no. De no pintar conforme a mis deseos, me hubiera perdido en el camino.

-En ese contexto nacería el grupo Gaur.

El grupo Gaur nació cuando yo vivía en Hondarribia. Se trataba de una iniciativa de los pintores y escultores para fundar una escuela de arte en Guipúzcoa. En la vertiente musical estaba el grupo *Ez Dok Hamairu*, que incluía a poetas. En la Euskal Herria de los años 60, con la finalidad de promocionar el arte vasco, se formaron grupos como *Gaur*, *Orain*, *Danok* y *Hemen*.

En un principio organizábamos exposiciones, y más tarde realizamos algunas reivindicaciones políticas, pero nos encontramos con cada vez más obstáculos, y finalmente el proyecto se paralizó. La tensión llegó a ser enorme y cada cual se marchó por su lado. (...)

-Menciona el color una y otra vez...

Para mí el color es el pilar básico para continuar con una pintura. El color es emoción, y a través de las emociones se crea una energía que da sentido a todas las cosas. La forma se adquiere gracias a los colores. El comienzo es emocional, y es el color el que me indica cómo he de seguir, qué tengo que hacer, añadir o quitar. Sin colores, crear me resulta muy difícil. Sentir, crear... para mí son lo mismo. No puedo escoger uno solo; puedo tener épocas, pero los necesito todos. (...)

- ¿Siempre ha seguido la corriente de la abstracción?

Obviamente, al principio trabajé la figuración, y también en los años 79-80, en una especie de expresionismo sociopolítico. Sentía la necesidad de practicar la denuncia social, pero después volví a la abstracción.

Dentro de mis trabajos, la cartelera se aleja un poco de la abstracción. Son trabajos que he realizado para un grupo, para Laboa... siempre por voluntarismo. Y en la pintura he guardado relación con la temática.

-Ahora que se asegura que todo está inventado, ¿qué tiene usted que aportar?

Con decir que todo está inventado se quiere decir que todas las posibilidades están abiertas, pero luego cada uno tiene que labrar su propio camino. A pesar de que todos circulamos por autopistas, cada uno de nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino. Parece prácticamente imposible inventar cosas nuevas o sorprendentes, pero se harán. La pintura es aventura. (...)

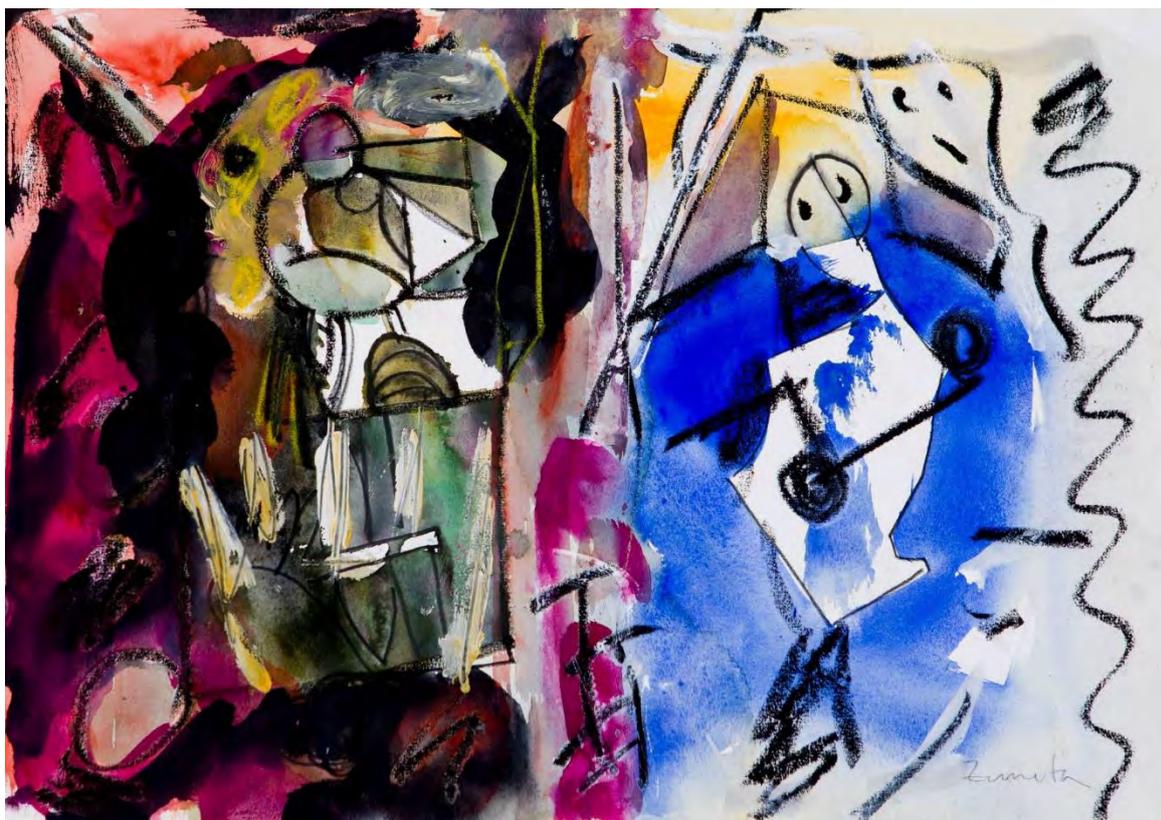
*Fragmentos entrevista de IDOIA MERCELLÁN
"Jose Luis Zumeta pintor" Euskonews.eus. 7-14
sept 2001*

S / T 66 x 100 cm. Témpera/papel. 2018

S / T 35 x 50 cm Témpera / papel. 2017.

S / T 35 x 50 cm Témpera / papel. 2017.

S / T 35 x 50 cm Témpera / papel. 2015.

S / T 42 x 30 cm Témpera / papel. 2013.

BIOGRAFIA

Jose Luis Zumeta, nace en Usúrbil -Guipúzcoa (1939 – 2020).

Zumeta es uno de los artistas más representativos de la pintura vasca de la posguerra. A los 14 años empieza a trabajar como dibujante gráfico, formándose en la Escuela de Artes y Oficios y en la Asociación de Artistas de Guipúzcoa. Con 19 años ganó la Medalla de Oro Nacional en el concurso de Pintura Joven celebrado en Madrid.

Para poder alejarse del aislacionismo impuesto por el régimen franquista, en 1959 marcha a París. Allí conoce de primera mano las últimas tendencias de la vanguardia artística internacional. La estancia en París le marca profundamente, experimenta con el expresionismo abstracto y se interesa por el grupo Cobra, De Kooning, Pollock, Dubuffet.... En la capital francesa entabla amistad con artistas vascos como: R.Ruiz Balerdi, J.A Sistiaga y JM Ortiz.

En 1960 regresa al País Vasco y se instala en Hondarribia, donde empieza a trabajar con el escultor Remigio Mendiburu. Entre 1962 y 1963 vive en Estocolmo y Londres. Su obra está marcada por la abstracción a base de franjas horizontales de colores puros. Pronto abandona ese camino introduciendo en su pintura formas ondulantes y orgánicas.

En 1965 participa en la fundación del grupo GAUR, junto con Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, Nestor Basterretxea, Rafael Ruiz Balerdi, Amable Arias y Sistiaga. Un grupo que nace con la intención de recuperar el diálogo y la relación con la vanguardia internacional y que acabó convirtiéndose en pionero en muchos aspectos artísticos y en punto de referencia a nivel internacional de la actividad artística vasca.

En 1967 ganó el primer premio del concurso Gran Premio de Pintura Vasca con su obra “Homenaje al Guernica de Picasso”. A partir de entonces recibe encargos públicos en Irún (1968), Usúrbil (1973), Pasajes (1974), San Sebastián (1976), Zarautz (1986) entre otros.

Ya en los 70 su obra se halla presente en una exposición colectiva en el Palacio de BBAA de México, así como en la muestra dedicada a pintores jóvenes españoles celebrada en Nueva York. En esta década colabora en diferentes encuentros culturales en el País Vasco y Navarra e inicia su labor docente en ikastolas.

Desde los 80 desarrolla una gran actividad expositiva tanto en galerías como en instituciones públicas, a nivel nacional (Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Valencia...) e internacional (Praga, Frankfurt, Stuttgart, Evanton o Nueva York).

Fallece inesperadamente en 2020.

Obra en espacios públicos

Mural calle Artaleku de Irún.

Mural plaza de Usúrbil.

Mural en la Caja de Ahorros Provincial de San Sebastián.

Mural en el Puerto de Pasajes.

Escultura cerámica al aire libre en Zarautz.

Obra cerámica en parque público en San Sebastián

Obra en colecciones

Museo de Bellas Artes, Bilbao.
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, Vitoria. Álava.
Museo de Bellas Artes de Vitoria, Álava.
Museo San Telmo, San Sebastián.
Museo de Arte e Historia de Durango.
Caja de Ahorros de Guipúzcoa Kutxa.
Fondo Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife.
Museo de la Solidaridad de Santiago de Chile.
Col·lecció Testimoni, Fundació La Caixa.
Colección Parlamento Vasco.

Premios

1958- Medalla de Oro Nacional del Concurso Pintura Joven de Madrid.
1967- Primer Premio del Concurso Gran Premio de Pintura Vasca.

Principales exposiciones

2021 *En recuerdo a Zumeta*. Galería Sala Dalmau. Barcelona.
2020 Galerie Bideak, Ciboure, Francia.
2019 Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao
2018 Galería Sala Dalmau, Barcelona.
2017 *El arte y el sistema (del arte)*. Colección Artium. Artium Centro- Museo de Arte Vasco Contemporáneo. Vitoria.
2014 Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
Galería Kur, San Sebastian.
Le Carré, Bayona
2013 Galería Ekain, San Sebastián.
2012 Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona.
2011 Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
Luz adentro Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Vitoria.
2010 Bodega Portia, Gumiel de Izán. Burgos.
2009 Publica junto con su hija Usoa un libro con textos de los pacientes del psiquiátrico de Arrasate-Mondragón ilustrados con 35 serigrafías. Este libro se presentó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
2008 Galería Kur , San Sebastián.
Galería Luis Burgos, Madrid.
Galería Epelde & Mardaras, Bilbao.
2007 Galería Ekain , San Sebastián.
Galería Arteko , San Sebastián.
2006 *La obra maestra desconocida*. Artium, Centro Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria.
2005 Fundación BBK , Bilbao.
2004 Expo 3+4, Biarritz.
Anticuario Argucho Iruretagoyena. Pamplona.

- 2003 Sala Kubo, San Sebastián.
- 2002 Haim Chanin Fine Arts, Nueva York
Crypte de Sainte Eugénie, Biarritz.
Exposition Atlantique. Galería Epelde & Mardaras, Biarritz.
- 2001 Galería Epelde & Mardaras, Bilbao
- 2000 Depósito Franco Uribitarte de Bilbao.
Galería La Brocha Bilbao.
Mercado San Martín, San Sebastián.
- 1999 The Hangar, Evanton, Escocia.
- 1998 Galería Altxerri, San Sebastián.
Galería La Brocha, Bilbao.
Pintores vascos en las colecciones de las Cajas de Ahorros. Museo de Bellas Artes de Bilbao.
- 1997 Arco, Madrid.
Oxford Aretoa, Zumaia.
Pintores vascos en las colecciones de las Cajas de Ahorros: VII. Nueva figuración.
Bizkaia Kutxa, Sala de Exposiciones, Bilbao.
- 1996 Sala García Castanon, Pamplona.
- 1995 Galería Altxerri, San Sebastián.
Galería Afinsa Almirante, Madrid.
- 1994 Museo de Arte e Historia, Centro San Agustín, Durango.
- 1993 Galería Windsor, Bilbao.
- 1992 Museo San Telmo, San Sebastián.
- 1990 *Retrospectiva*. Museo de Bellas Artes de Vitoria y Museo de San Telmo de San Sebastián.
- 1989 *Homenaje a las víctimas del franquismo*. Madrid. Sevilla. Valencia.
Retrospectiva Museo de Bellas Artes de Bilbao.
- 1986 Moderne Baskische Kunst, Frankfurt- Colonia.
- 1985 Palacio de Sástago, Zaragoza.
Museo Bellas Artes de Asturias, Oviedo.
Museo Bonnat, Bayona.
Museo San Telmo, San Sebastián.
Sala San Prudencio, Museo de Bellas Artes de Vitoria.
- 1984 La Ciudadela, Pamplona.
Galería del Palau, Valencia.
Galería Perspectives 56, Bayona.
- 1983 Galería Volsbank, Biberach, Alemania.
Caja Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián.
- 1982 Inter-Art Galerie, Union Freischaffender Künstler und Kunsfreunde, Stuttgart.
Arteder 82, Bilbao.
Artistas Vascos: entre el realismo y la figuración, 1970-1982. Museo Provincial de París.
Galería Alga, San Sebastián.
Centro de Arte Ossuna, La Laguna, Tenerife.
Museo de San Telmo, San Sebastián.
- 1981 *La trama del arte vasco*. Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Arteder 81, Bilbao.
Pintores Guipuzcoanos. 1939-1979). Museo de San Telmo de San Sebastián.
Zumeta. Dibujos. Sala de Arte Gran Vía 21, Bilbao.
- 1980 Fundación Joan Miró, Barcelona.

- 1979 *Erakusketa 79*, Palacio Velázquez, Madrid.
- 1978 Museo de Bellas Artes de Bilbao.
La Ciudadela, Pamplona.
Galería Juana Mordó, Madrid.
Euskadi en la pintura, Art Centrum, Praga.
- 1976 Euskal Erakusketa 76-Art Bask 76, Barcelona.
- 1975 Fundació Joan Miró, Barcelona.
Galería Eder Arte Vitoria.
Galería Mikeldi , Bilbao.
- 1974 Galería Pez, San Sebastián.
- 1971 Ateneo de Madrid, Madrid.
Galería Durán, Madrid.
Galería Mikeldi, Bilbao.
- 1970 *Pintura y Escultura Contemporánea Vasca*. Palacio de Bellas Artes de México.
Young Spanish Painters, Nueva York.
- 1969 *Grupo Gaur de la Escuela Vasca*. Galería Grises, Bilbao.
- 1968 Primer Salón de Escultura Contemporánea, Barcelona.
Galería Grises, Bilbao.
Galería Huts, San Sebastián.
- 1966-65 Grupo Gaur (junto con Oteiza, Chillida, Remigio Mendiburu, Néstor Basterretxea, los Sistiaga, Amable Arias y Rafael Ruiz Balerdi) Galería Barandiaran, San Sebastián.
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Sala América, Vitoria.
- 1961 *Tres pintores y un escultor*. Salas municipales de arte, San Sebastián.
Arte Actual Castillo de Carlos V, Fuenterrabía. Guipúzcoa.

SALA DALMAU

Consell de Cent, 349 - 08007 Barcelona, Spain
Tel. (34)932154592 - arte@saladalmu.com - www.saladalmu.com