

USOA ZUMETA

SERIGRAFÍAS CON ALMA PROPIA
SERIGRAPHIES WITH THEIR OWN SOUL

Licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, a la estampadora y editora Usoa Zumeta (Donostia, 1968) la serigrafía le fue atrayendo poco a poco. La sedujo la gran versatilidad de la técnica y el hecho de que requiriese "muy poco" para iniciarse en ella. Cuando todavía estudiaba la carrera, hace más de 20 años, participó en un curso de iniciación a la serigrafía impartido por Pepe Albacete en el Centro de Arte y Cultura Contemporánea Analeku de Donostia y lo enganchó. Su padre, el abuelo pintor José Luis Zumeta, la apoyó y animó desde el primer momento y le dio sus primeros trabajos. Poco a poco, la confianza de Usoa en su propio talento fue creciendo y se animó a llevar a otros artistas, vascos o relacionados de alguna forma con Euzkadi, para colaborar. Ha trabajado ya con Dora Salazar, Néstor Basterrribea, Juan Childa, Koldobika Jauregi, José Luis Goenaga, Xabier Basterrribea, Hugh McCarthy, Alfonso Cortazar, Bionette Anestoy, Elena Asina y Daniel Tamayo, entre muchos otros.

Usoa maneja dos líneas de trabajo. Una le lleva a colaborar con artistas "consagrados de la generación de mi padre", como Basterrribea o Asina, y otra con gente que tiene menos posibilidades de hacerse una edición, pero cuyo trabajo le interesa.

Propongo a los artistas que reinterpreten su trabajo y lo lleven a su terreno utilizando la técnica que les propongo, olvidándose del original

El proceso de trabajo es "muy laborioso" y requiere un alto grado de implicación del artista. En su "fantástico" estudio, que abrió hace seis años en el barrio Txakurdi de Usurbil (Gipuzkoa), Zumeta Arte Estudios, queda con el artista y trabajan sobre una obra previa, pero el resultado final no será una mera reproducción, sino una obra gráfica nueva. Seriado, numerado y firmado, pero distinto del original. El término reproducción "es engañoso", sostiene. "La pintura es pintura. Son dos lenguajes diferentes. Propongo a los artistas que reinterpreten su trabajo y lo lleven a su terreno utilizando la técnica que les propongo, olvidándose del original. Tienen que entender esa idea porque la técnica nos va a dar otro caso", señala.

Este es el tercer año que Usoa participa en el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (FIG) que se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao entre los días 15 y el 18 de noviembre. Es la única feria a la que esta artista ha acudido con stand propio. "No era conocida en Gipuzkoa, pero Bilbao era otro mundo. Quería

graduate in Fine Arts, specialised in Painting, the printer and editor Usoa Zumeta (Donostia, 1968) was slowly caught up by serigraphy. She was seduced by the great versatility of the technique and the fact that "very little" is required to start working in it. While she was still studying her degree, over 20 years ago, she participated in a beginner's course in serigraphy given by Pepe Albacete in the Centro de Arte y Cultura Contemporánea Analeku of Donostia and it engrossed her. Her father, the famous painter José Luis Zumeta, supported her and encouraged her from the outset and gave her her first work. Little by little, Usoa's confidence in her own talent grew and she encouraged other artists, Basques or those related to the Basque Country, to collaborate. She has already worked with Dora Salazar, Néstor Basterrribea, Juan Childa, Koldobika Jauregi, José Luis Goenaga, Xabier Basterrribea, Hugh McCarthy, Alfonso Cortazar, Bionette Anestoy, Elena Asina and Daniel Tamayo, among many others.

Usoa has two lines of work. One leads her to collaborate with "consacrated artists of my father's generation", such as Basterrribea or Asina and other people who have less opportunities to get printed, but whose work interests her.

I propose to the artists that they reinterpret their work and take it where they want, using the technique I propose, forgetting the original

The work process is "highly laborious" and requires a great deal of implication from the artist. In her "fantastic" studio, which was opened six years ago in the Txakurdi district of Usurbil (Gipuzkoa), Zumeta Arte Estudios, she meets with the artist and they work together on a previous work, but the final result will not be a mere reproduction, but a new graphic work. Serialized, numbered and signed, but different to the original. The term reproduction is "misleading" she maintains. "Painting is painting. They are two different languages. I propose to the artists that they reinterpret their work and take it where they want, using the technique I propose, forgetting the original. They have to understand this idea as the technique is going to give something different", she points out.

This is the third year that Usoa has participated in the Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (FIG) which is held in Bilbao's Palacio Euskalduna between 15th and 18th November. This is the only fair that the artist has attended with her own

a tener en cuenta —

Fotos de Jon Markel Saco De Gabilan
Ahorragos by Jon Markel Saco De Gabilan

hacerme ver y lo conseguí. La feria ha cogido fuerza edición tras edición y durante todo el año he tenido un goteo de contactos de personas que me viene allí en 2017", apunta la editora.

El espacio de Usoa en FIG Bilbao exhibirá obras recientes serigrafadas de Salazar, Dora Salazar, Koldobika Jauregi, Carmelo Ortiz de Eguía y Basterrribea y ediciones nuevas de José Luis Zumeta, Pedro Salazar, Germán Gárgano y, muy probablemente, de Vicente Lainez. "Quiero demostrar que, aunque la serigrafía puede ser plana a veces, también puede alcanzar estilos muy diferentes. Es que hay quien piensa en serigrafía y la asocia a las camisetas", señala con humor Zumeta.

Es el tercer año que Usoa participa en el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (FIG) que se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao entre los días 15 y el 18 de noviembre

La editora tiene ahora entre manos, precisamente de casa al FIG, cuatro serigrafías en formato pequeño de obras de su padre. Hasta ahora solo había trabajado las de tamaño medio. Padre e hija comparten el estudio de Usurbil, pero cada uno tiene su taller diferenciado y una zona positiva común, que forman "espacio limpio", en contraste con el lógico caos de sus respectivas salas de creación. Usoa también ha cerrado recientemente un acuerdo de colaboración con el artista Pedro Salazar, después de "mucho tiempo detrás de él", y tiene una larga lista de nombres pendientes con los que le encantaría trabajar a corto plazo.

Zumeta ha impartido varios cursos de iniciación a la serigrafía, como los que desarrolló en el Museo San Telmo en 2016, dirigido estudiantes de las escuelas de Donostialdea. Este verano quiere repetir una similar porque le encanta trabajar con niños y niñas. "Es muy rica, es como plantar semillas", describe la artista. Este año en el FIG ofrecerá un taller infantil de transferencia, una técnica "muy sencilla y sencilla". Usoa explica que este curso "es genial e incluso mágico para los pequeños porque pones el color en un medio y ya se transfiere tal cual es" a un papel o a un soporte.

stand. "I was known in Gipuzkoa, but Bilbao was another world. I wanted to make myself known and managed to do so. The fair has gained strength with each edition and during the year I have received a trickle of contacts who saw me there in 2017", the editor notes.

Usoa's space in FIG Bilbao will exhibit recent serigraphies by Salazar, Dora Salazar, Koldobika Jauregi, Carmelo Ortiz de Eguía y Basterrribea and new editions by José Luis Zumeta, Pedro Salazar, Germán Gárgano and, highly probably, by Vicente Lainez. "I want to show that, although serigraphy can sometimes be flat, it can also cover many different styles. Some think in serigraphy and associate it with T-shirts" Zumeta points out humorously.

Is the third year that Usoa has participated in the Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (FIG) which is held in Bilbao's Palacio Euskalduna between 15th and 18th November

The printer has in her hands, precisely via-à-vis FIG, four small format serigraphies of works of her father, which until now she had only worked in a medium-sized format. Father and daughter share the Usurbil studio but each has their own workshop and a common exhibition area they call the "clean space", which contrasts with the logical chaos of the respective creation rooms. Usoa has also really closed a collaboration agreement with the artist Pedro Salazar, having "pursued him for a long time" and she has a long list of pending names with who she would love to work in the short term.

Zumeta has given various beginners' courses in serigraphy, such as those carried out in the Museo San Telmo in 2016, directly students from the schools of Donostialdea. This summer she would like to repeat with another similar one because she likes working with young children. "It is very enriching, it is like planting seeds", the artist describes. This year in the FIG she will offer a children's workshop in transfer, a more "impactful and simple" technique. Usoa explains this course is "tempting and even magical for small children because you put colour on one medium and it transfers itself as it is" to paper or another support.

FIG Bilbao