

I CAN SEE THE WHOLE ROOM!
**...AND THERE'S NOBODY
IN IT!**

In Memoriam

FACTIONMOITDIF

SANTI SAIZ

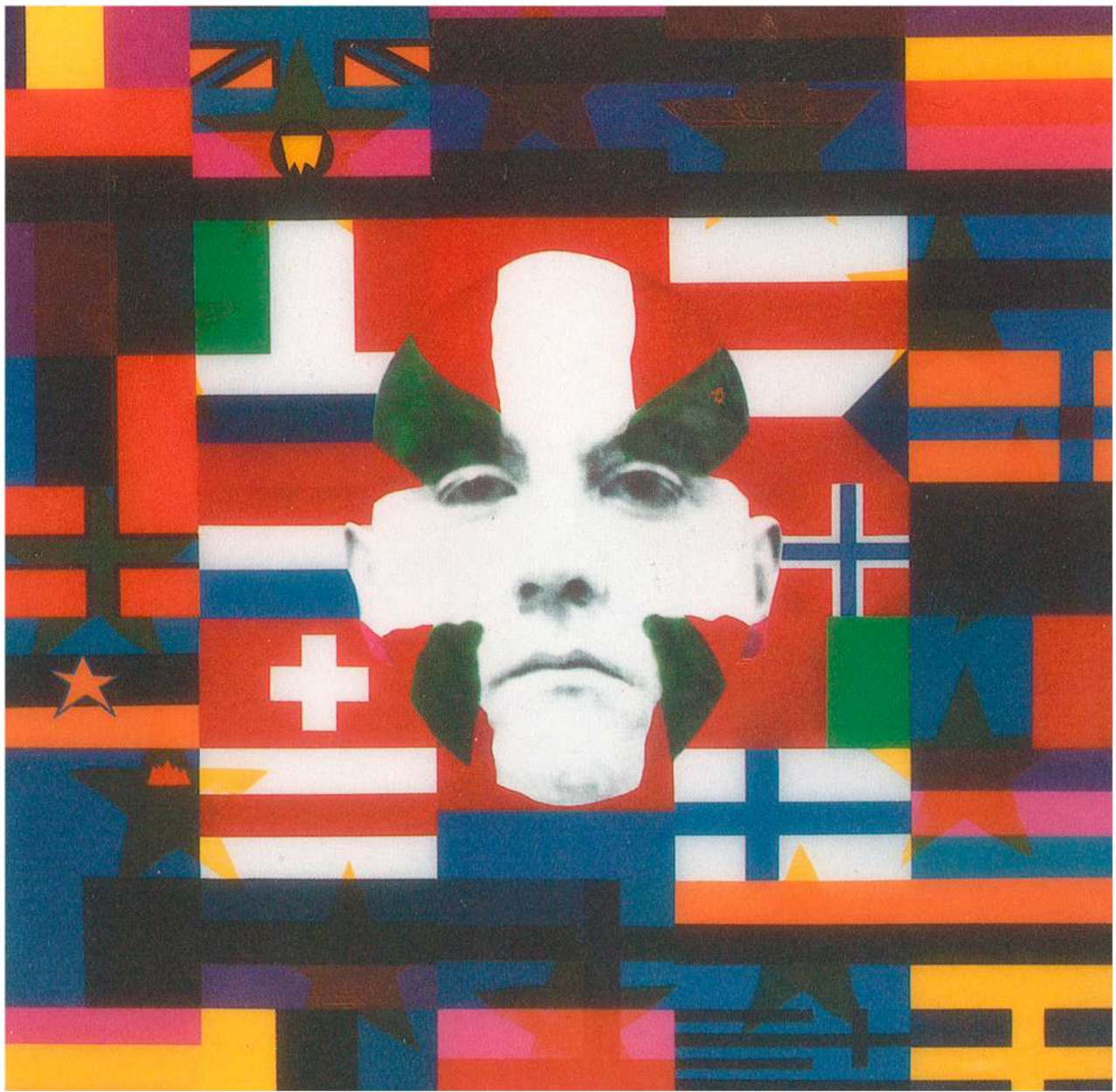

Santi Saiz (1962-2021) nació en Barakaldo y vivió, por y para el arte, la mayor parte de su vida en Santurce. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, especializándose en audiovisuales. Tuvo su estudio un tiempo en el centro de arte Arteleku en San Sebastián, donde trabajó además como asistente del centro y como serígrafo junto a Pepe Albacete.

Realizó multitud de exposiciones individuales: *Hombresexuales*, *I Love Sport*, *Photography Pornography*, *Stand'Arte*, *The Apotheosis of Love*, *Technicolor*, *Cousing Locomotion*, *Santi's Aids*, *Dirty Kistch*, *F.A.C.E.* Y también participó en otras muchas colectivas en Pamplona, Bilbao, Vitoria, Sestao, Santurce, Lemona, Amorebieta, San Sebastián, Barcelona, Tenerife, Madrid y Cajarc.

Santi Saiz (1962-2021) Barakaldon jaio eta Santurtzin igaro zuen bere bizitzaren tarterik luzeena, arteagatik eta arteari emana. Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean ikasi zuen, eta ikus-entzunezkoetan espezializatu zen. Aldi batez Donostiako Arteleku arte zentroan izan zuen estudioa, eta bertan, gainera, zentroko laguntzaile gisa eta, Pepe Albaceterekin batera, serigrafo lanetan ere aritu zen.

Bakarkako erakusketa ugari egin zituen: *Hombresexuales*, *I Love Sport*, *Photography Pornography*, *Stand'Arte*, *The Apotheosis of Love*, *Technicolor*, *Cousing Locomotion*, *Santi's Aids*, *Dirty Kistch*, *F.A.C.E.* Taldekako askotan ere parte hartu zuen Iruñean, Bilbon, Gasteizen, Sestaon, Santurtzin, Lemoan, Zornotzan, Donostian, Bartzelonan, Tenerifen, Madrilan eta Cajarcen.

Abanderado 1993

Decamouflage 1993

Revolution 1993

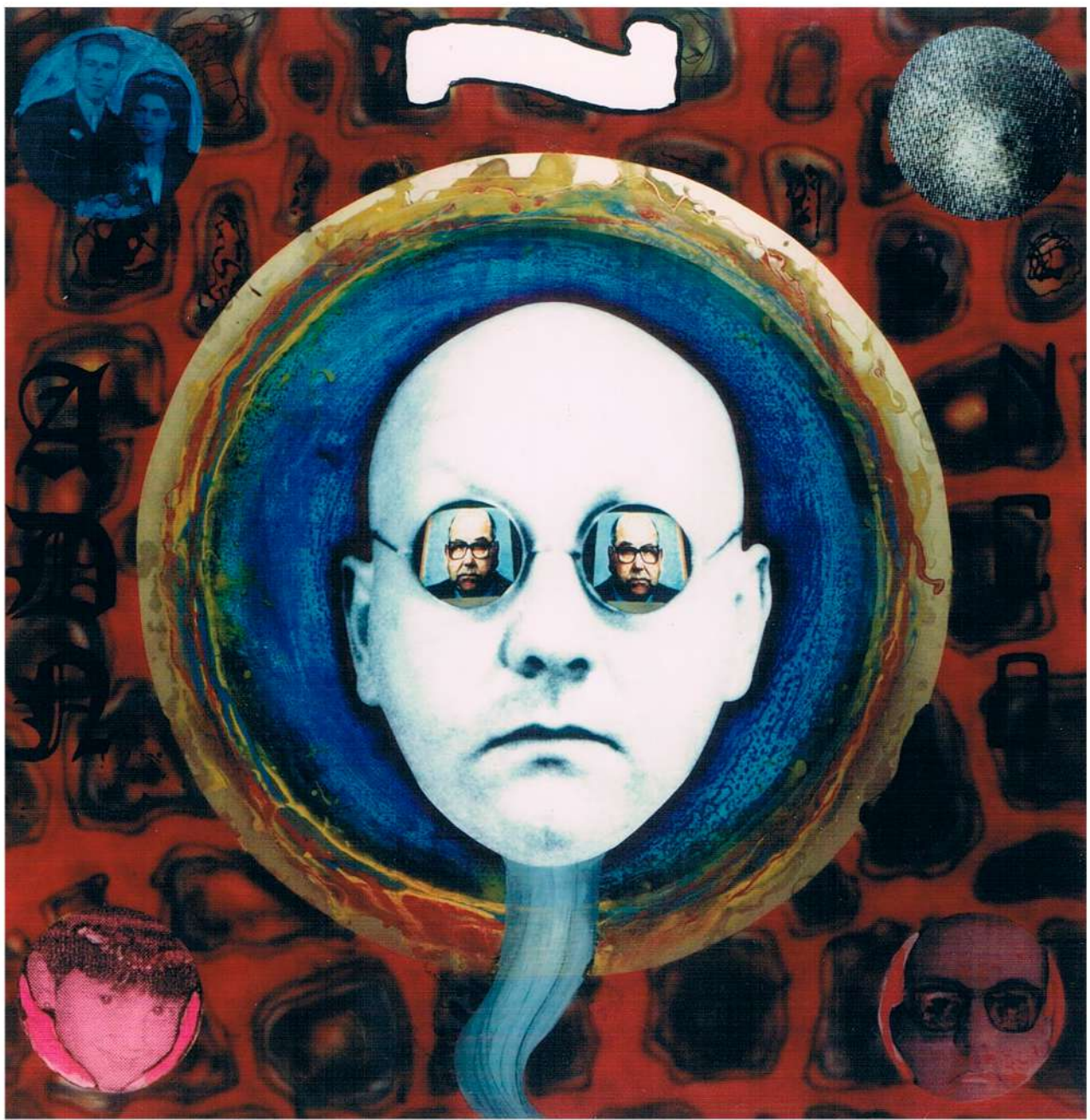
Con Carlos Díez en la
preparación de Revolution.
Carlos Diezekin Revolution
prestatzen.

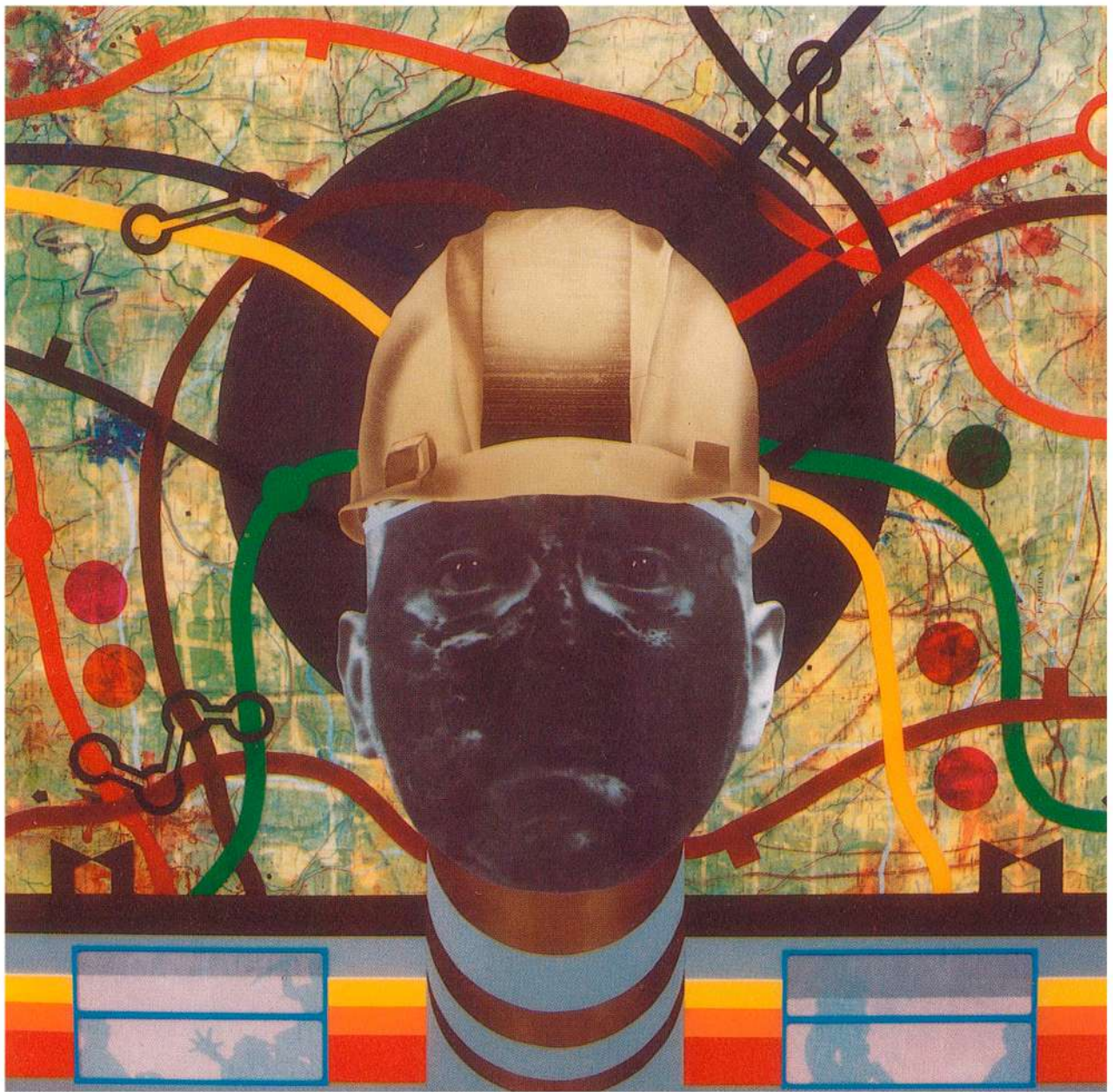
Homeless 1994

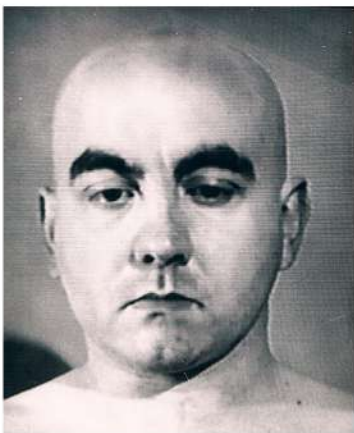
Abducción 1994

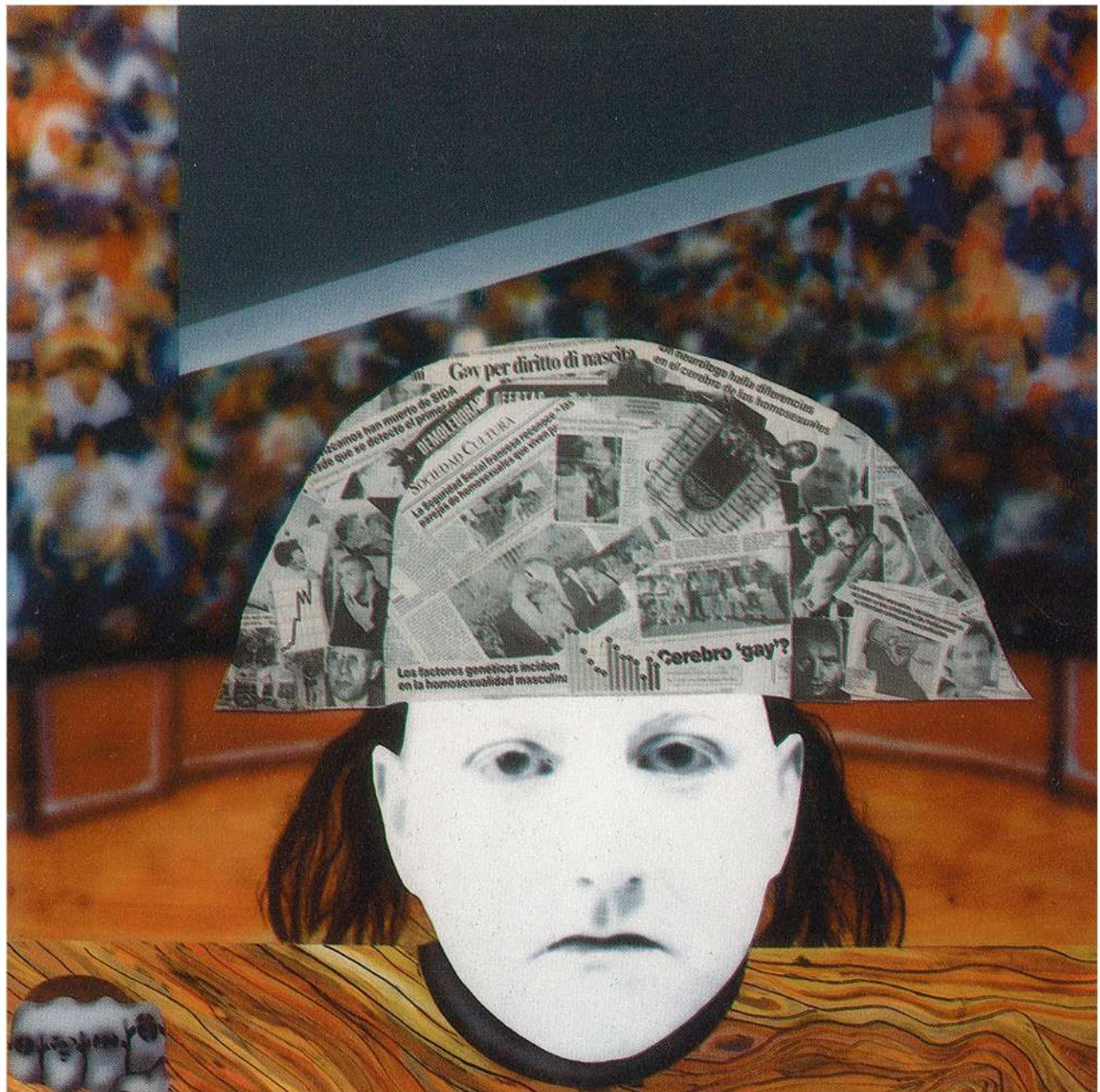

Face to face 1994

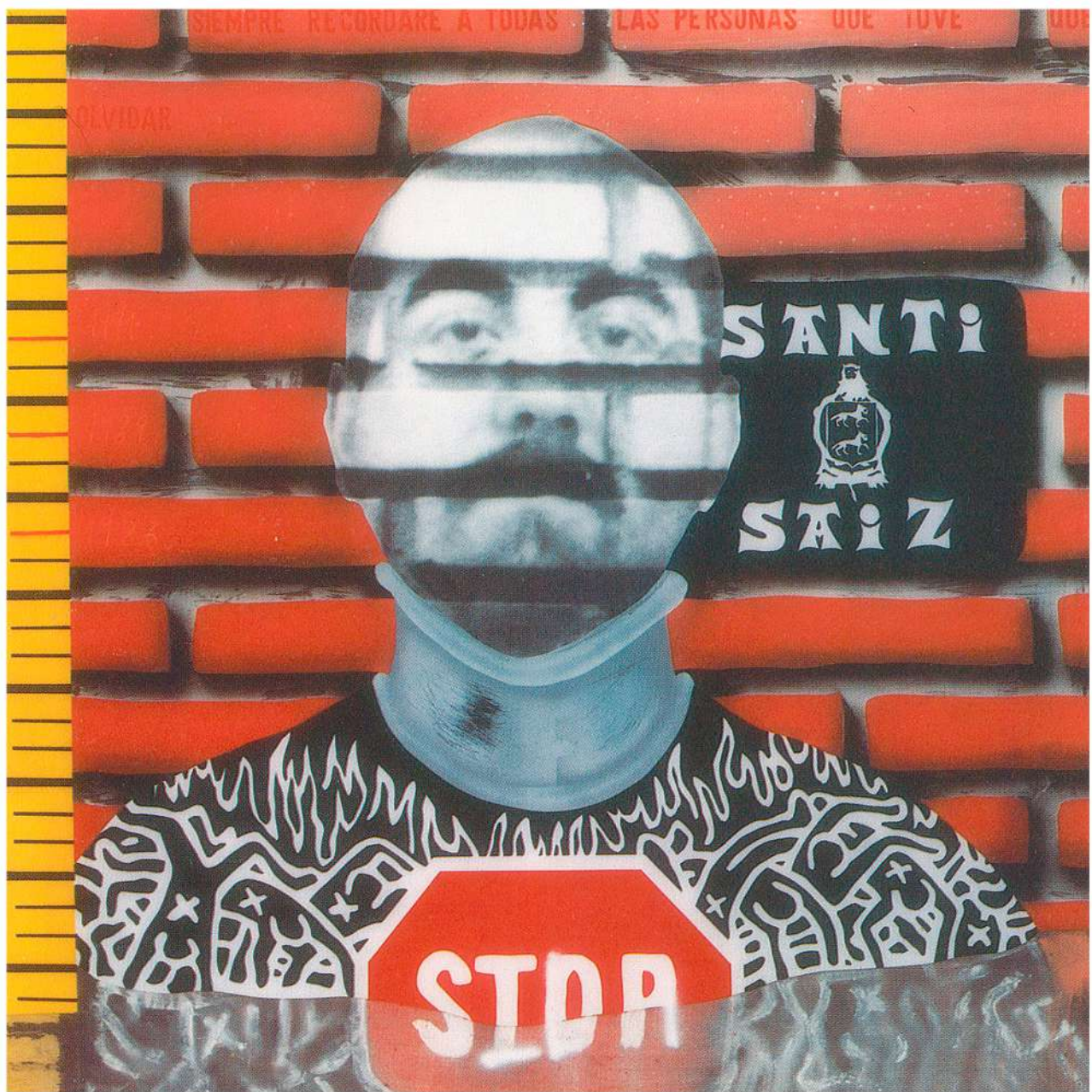
Metropolis 1994

Revolution Five 1994

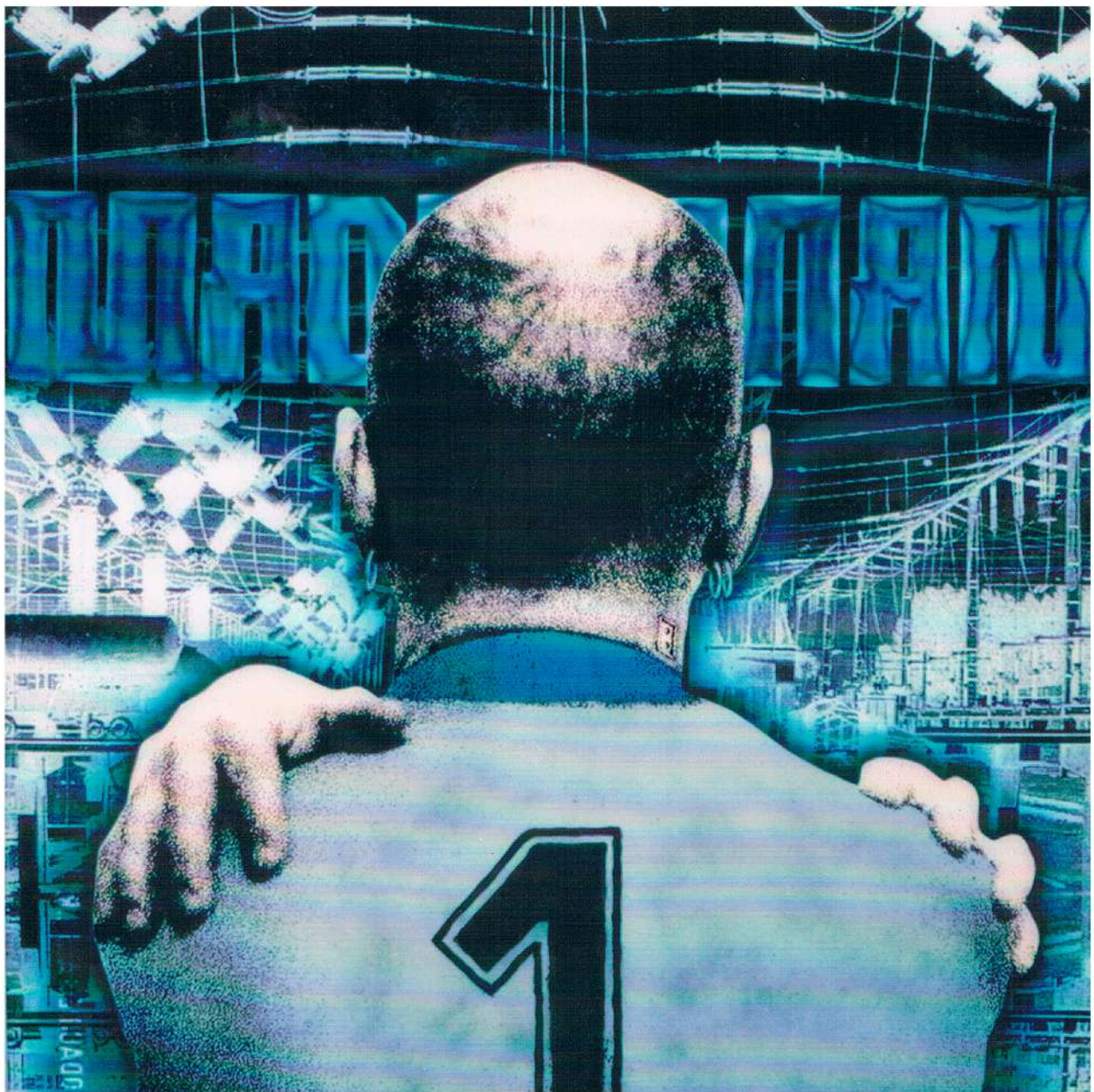

Autorretrato 1994

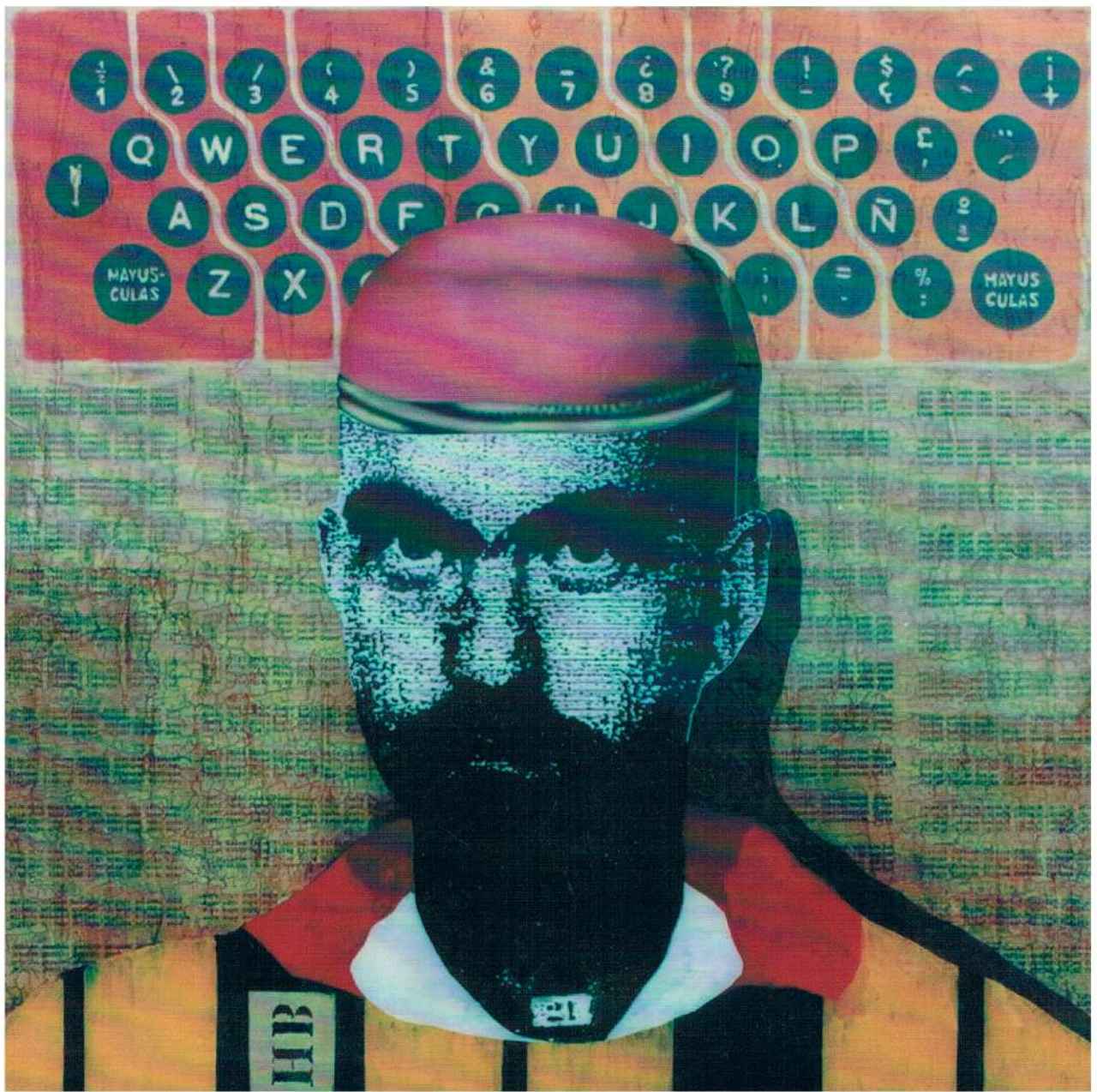

The unknown man 1996

Madelman 1996

Eraserhead 1996

EL SUJETO INVERTEBRADO

Una buena parte del arte de la primera mitad de los ochenta se fundamentaba en los fervores y delirios del yo, un sujeto se expresa en la cosidad de las pinturas y esculturas como si éstas fueran un alter ego, haciendo hincapié en la cotidianeidad más desinhibida y procesual, o adoptando en ocasiones lo mejor de sí hasta alcanzar la identidad de un super yo, dotado de memoria, conocimientos y no pocas cualidades pobradas de virtuosismo, las cuales debían evidenciarse en la obra y ser transmitidas a todos.

Después, les sustituyeron como referentes creativos la ideación y la traslación de una conformidad plástica irreprochable trasladada al objeto. El grado de diálogo más que con la vida cotidiana se establecía con el propio sistema del arte, quedando un tanto relegado el yo en aras al poder autónomo de la obra en el interior de su propio sistema.

El realismo fáctico de Santi Saiz observa una realidad virtual, la de los hechos que al descontextualizarse plásticamente generan una transrealidad. Sabedores de tal actuación, sirven para trasladar ideas y pensamientos desde una distancia camuflada, capaz de propiciar preguntas y respuestas.

El yo es un concepto que se confunde en multitud de ocasiones con la identidad del ser y aparece generalmente identificado con el "look", el rostro, la imagen de un cuerpo. Santi Saiz trata de subvertir tales esencias y presenta un yo superpuesto y transitivo que va mostrando opiniones y facetas de sí al adaptar sucesivas personalidades. Es un sujeto invertebrado que va transformándose como el actor en el escenario. Llevado por un pensamiento mestizo y cambiante, hecho de paradojas y juegos lingüísticos, adopta distintos papeles en aras a someterse a un intercambio de ideas y generar un contexto comunicativo.

De la misma manera que los cubistas ponían en evidencia la entidad de la imagen estática, mirando a cualquier motivo real desde puntos de vista diferentes y componiendo una visión nueva por síntesis de algunas de sus posibilidades de contemplación, Santi Saiz pone en crisis el estatismo reconcentrado y ensimismado del yo, para propiciar la deriva de una identidad completamente abierta e inestable.

Si a principios de siglo el acto de ver se confundía con la representación monofocal, siendo sustituido por un corpus nuevo, distinto tanto de la cosa en sí como del sistema de captación dando lugar a una redimensión del tiempo y el espacio, en los noventa el artista va cambiando los motivos tanto como las perspectivas del asunto tratado, para lo que se ayuda del uso de su propio rostro disciplinado y maquillado una y otra vez, desgajándose de las raíces de su imagen como las hojas lo hacen de su tronco.

El yo tiene partes reconocibles y otras que se ocultan, las cuales es preciso descubrir. El sujeto, en primera persona, resulta ser algo tanto íntimo e interno ---de cuya proyección a duras penas logramos saber---, como la exterioridad del ser, eso que los demás identifican conmigo y que forma parte de mi vida social. La unidad del yo es confusa y cambiante, adopta posturas diferentes y tiene su propio devenir y fluctuación. Santi Saiz aprovecha toda la gama de posibilidades de su propio cuerpo en beneficio no de un juego casual sino de fijar situaciones y propiciar conocimientos en torno a sí y lo externo.

El yo es el delirio de muchos, dijo Paul Valery. Son muchas las posibilidades de ser que cada uno tiene, y la pelea por existir establece muy distintos dominios y ámbitos, cuyas facetas tejen un espíritu muy amplio y diverso. La disputa es constante en el interior consciente de la individualidad, la ambigüedad y la dualidad están servidas.

La conciencia de sí mismo lleva a Rimbaud a hacer evidente que "Yo es un otro", desde el momento que "asisto a la eclosión de su pensamiento: yo lo miro, yo lo escucho...", el desdoblamiento está claro. Se piensa en uno como si fuera otro, alguien a quien entender interpretar y analizar, hasta incluso juzgar.

Cómo se expresa y cuál es el proceso de ir adquiriendo las distintas conformaciones, son algunas de las preguntas que están presentes en la deriva del sujeto. Vistos a la luz de una misma corporeidad, todos los personajes son uno, pero en cada obra son distintos pues participan de visiones y ámbitos diferentes. No hay forma sin sentido, por lo que el yo tiene que ver con la imagen la cual es continuamente camuflada por Santi Saiz y su re-presentación de sí mismo, entre el remedo y su ocultamiento.

Wittgenstein afirma en una de sus sentencias que "Imaginar una forma de lenguaje es imaginar una forma de vida". Santi Saiz imagina personajes y con ello formas de vida donde incidir plásticamente. Adoptar una personalidad es adoptar su imagen, sufriendo en propias carnes tal transformación que permite poner en cuestión la propia unicidad.

Xabier Sáenz de Gorbea
Bilbao 1994

SUBJEKTU ORNOGABEA

Laurogeiko hamarkadaren lehen erdiko artearen zati handi bat Ni-aren suharta-sun eta eldarnioetan oinarritzen zen. Subjektuak bere burua agertzen zuen pintura eta eskulturen gauzatasunean, azken horiek alter ego bat balira bezala, egunerokotasunik desinhibituen eta prozesualena azpimarratzen edo batzuetan handik onena hartzen ibiltzen zirenak, super ni baten nortasuna lortu arte. Oroimen, eza-gutza eta birtuosismo frogatuzko nolakotasun ugariz hornitutako super ni bat, obran agerian jarri eta guztiei transmititu behar zitzaiena.

Ondoren, asmamenak eta objektura eramandako konformitate plastikoak hartu zuten erreferentzia kreatiboaren lekukoa. Elkarrikitasun maila, egunerokotasunarekin bainoago, arte sistema berarekin ezartzen zen, Ni-a bigarren lekuan utziz, eta obraren berezko boterea bilatuz, berea ere baden sistemaren barruan.

Santi Saezen errealismo faktikoak errealitate birtuala ikustatzen du, bere testuinguru plastikotik atera eta transestualitate gauzatzen duten gertakizun hoiengana, alegia. Jokabide haren jakitun, gertaerak baliagarri dira ideia eta pentsamenduak lekuz aldatzeko, galderak eta erantzunak emateko gai den distantzia ezkutu bate-tik.

Ni-a izakiaren nortasunarekin nahastu eta "look", aurpegia, gorputz baten irudia-rekin identifikatzen da sarritan. Santi Sain honako esentziak iraultzen ahalegintzen da, eta bere iritzi eta aldeak agertzen dituen Ni gainjarri eta transitiboa aurkeztu du. Subjektu ornogabea da, aktorea eskenatokian bezala, transformatuz doana. Paradoxaz eta hizkuntza-jokuz egindako pentsamendu mestizu eta aldarroak bultzatu-ta, paper desberdinak hartzen ditu ideia trukaketan eta komunikazio testuinguru batetan murgiltzeko asmoz.

Kubisten antzera jokatu du. Haiek irudi estatikoaren izana baztertzen zuten, edozein motibo erreale ikuspuntu desberdinetatik begiratu eta, kontenplazio aukera horietako batzuen sintesi gisa, ikuspegi berri bat osatu. Santi Saesek, bere aldetik, krisi mailara darama Ni-aren estatismo berbildu eta barneliluratua nortasun galdu zabal eta egongaitz berri bat gauzatzeko.

Mende hasieran, ikuste-egintza irudikapen monofokalarekin nahastu eta corpus berri batekin ordezkatu zen, ikusitako gauzatik eta kaptazio sistematik berezita-tako zerbait sortzen zuena, denbora eta espazioaren berdimentsioa ahalbideratze-ko. Laurogeita hamarreko hamarkadan, ordea, landutako gaiaren ikuspegiak be-zainbeste aldatzen ditu motiboak artistak, eta, horretarako, bere aurpegi diziplina-tu eta behin eta berriz makillatuaren erabileraz baliatzen da, ete bere irudiaren sus-traietatik askatu, hostoak enborretik bezala.

Ni-ak, alde ezagunen ondoan, baditu ezkututako beste batzuk, aurkitu behar ditugunak. Subjektuak, lehenengo pertsonan, alde barnerakoi xamarra du ---eta ezer gutxi dakigu bere proiektioaz---, baina izakiaren azalerakoa ere bai. Ni-aren batasuna nahasi eta aldakorra da, hainbat jarrera hartu eta berezko bilakaera eta gora-beherak ditu. Santi Saizek bere gorputzaren aukera guztiak aprobetxatzen ditu, ez ustekabeko jolas baten mesedetan, baizik eta egoerak finkatzearen eta bere buruaren eta kanpokoaren inguruko ezagutzak sustatzearen mesedetan.

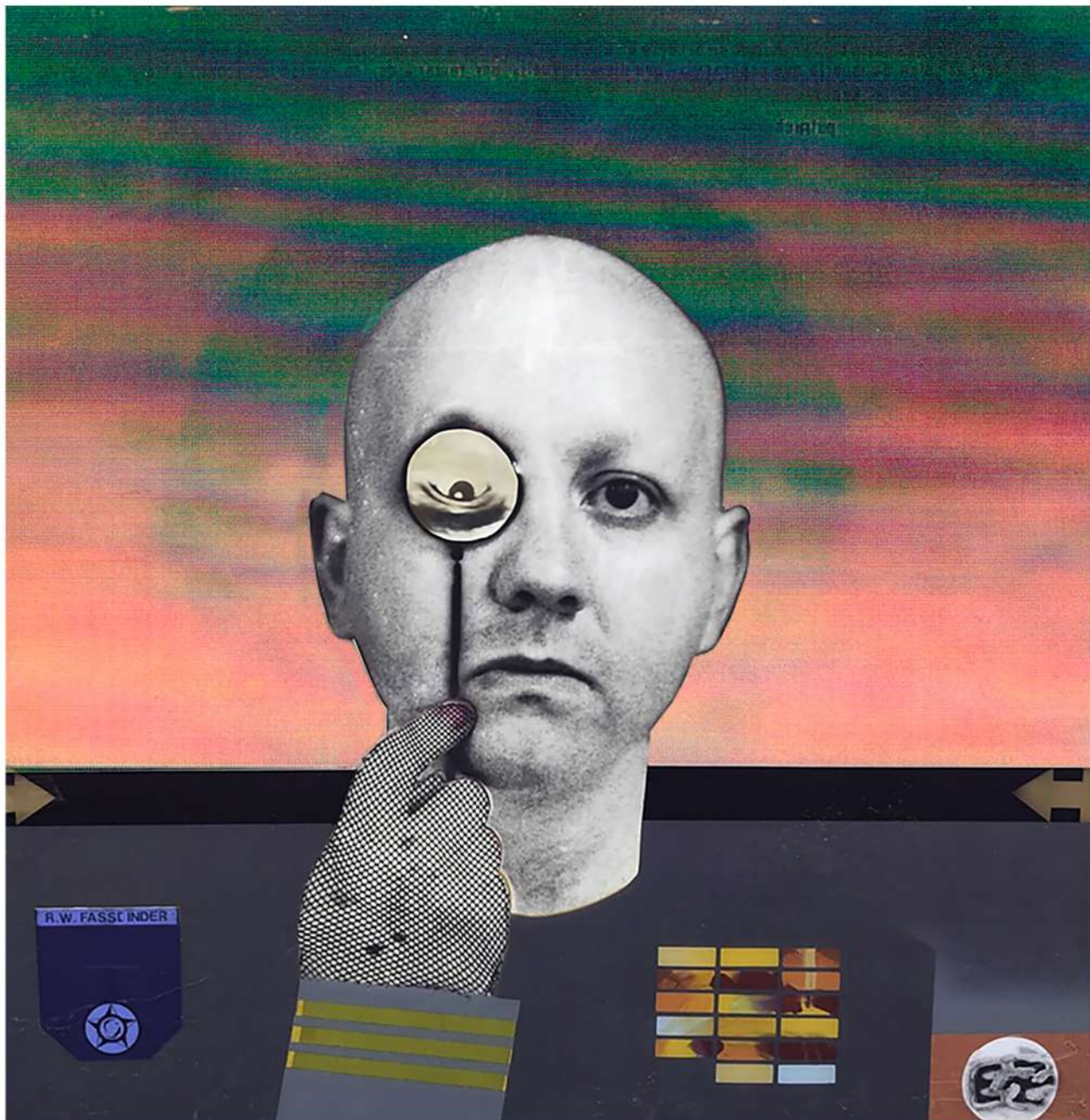
Ni-a askoren lilura da, Paul Valeryz esan zuenez. Norberak dituen izateko aukerak asko dira, eta existitzeko borroka oso eremu eta arlo ezberdinak ezartzen ditu, eta horien alderdiek espiritu oso zabala eta askotarikoa ehuntzen dute. Eztabaida etengabea da indibidualtasunaren barneko kontzientzian, anbigotasuna eta dualtasuna nahierara daude.

Bere buruaren kontzientziak argi uzten dio Rimbaudi: "Ni beste bat naiz", "haren pentsamenduaren eklosioari eusten diodanetik: nik begiratzen diot, nik entzuten diot...". Bikoiztasuna argi dago. Geure buruarengan pentsatzen dugu beste bat balitz bezala, interpretatu, aztertu eta ulertu behar den norbait, baita epaitu ere.

Konformazio ezberdinak nola adierazi eta haietaz jabetzeko prozesua nolakoa den; hauexek dira subjektuaren bilakaeran agerian geratzen diren galderak. Gorputzasun beraren argipean, pertsonaia guztiak bat bera baino ez dira, baina obra bakoitzean ezberdinak dira, ikuspegi eta esparru desberdinen emaitza diren aldetik. Ez dago zentzurik gabeko formarik, eta, beraz, Ni-ak zerikusia du Santi Saizek etengabe kamuflatzen duen irudiarekin eta bere buruaren etengabeko irudikapenarekin, imitazio kaskarraren eta ezkutaketaren artean.

Wittgensteinek bere adierazpenetako batean dioenez, "Hizkuntza modu bat irudikatzea bizitzeko modu bat irudikatzea da". Santi Saizek pertsonaiak irudikatzen ditu eta, horrekin batera, bizitza moduak ere haietan plastikoki eragin ahal izateko. Nortasun bat hartzeak berekin dakar haren irudia ere hartzea da, norberaren haragietan halako eraldaketa jasatea, norberaren bakartasuna zalantzan jartzea ahalbidetuko duena.

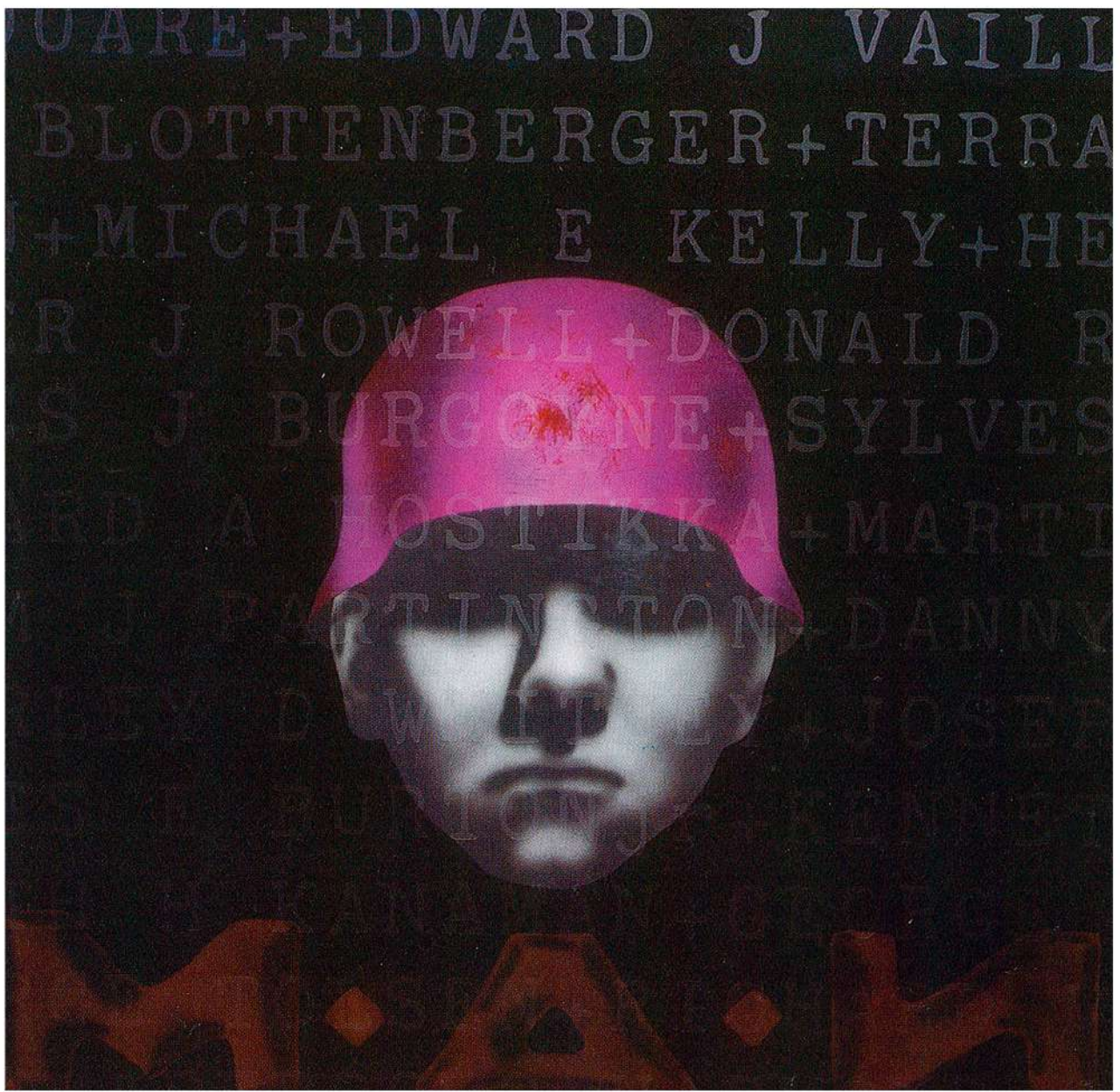
Xabier Sáenz de Gorbea
Bilbo 1994

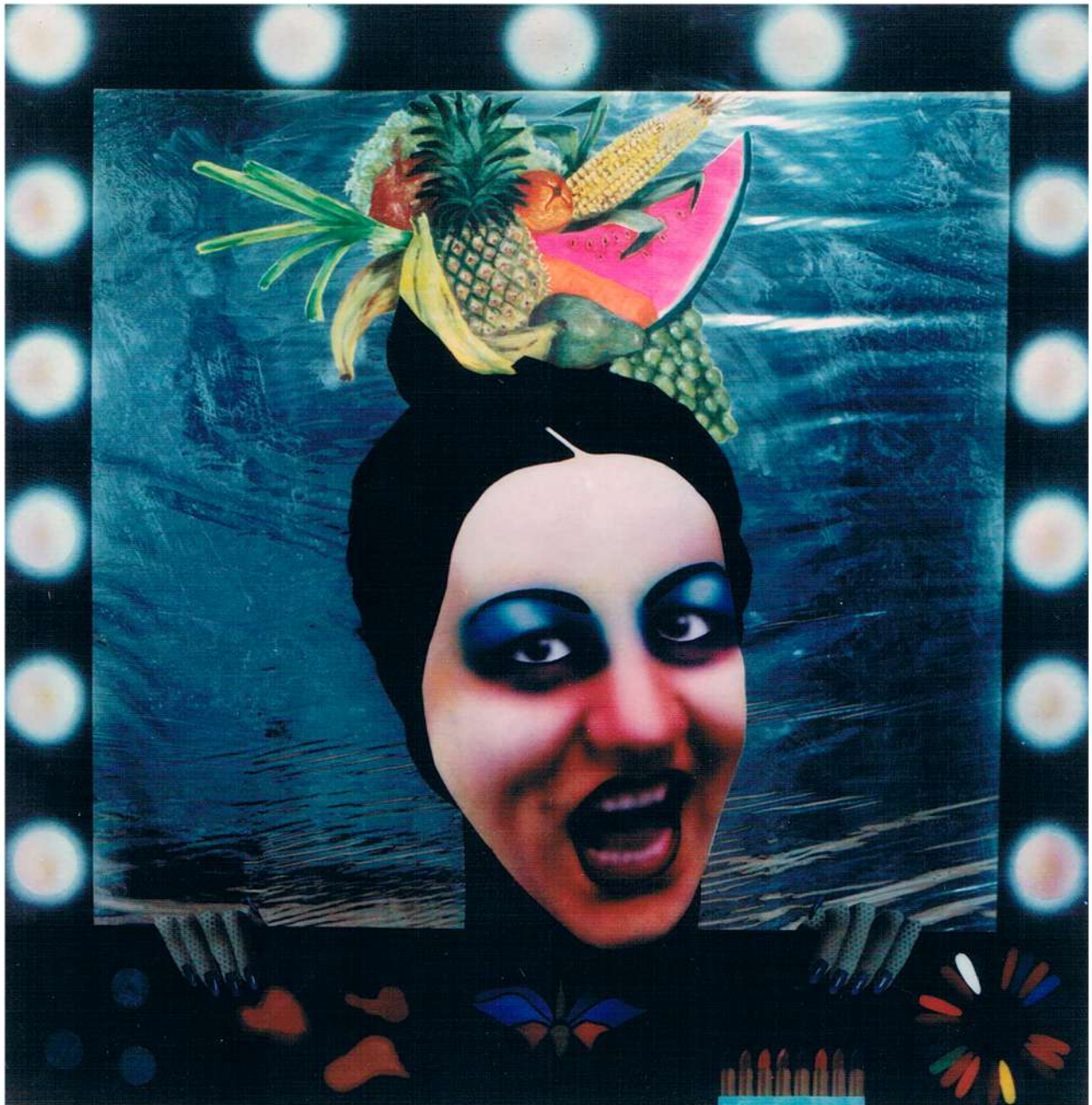
INSAIZ 1993

OUTSAIZ 1993

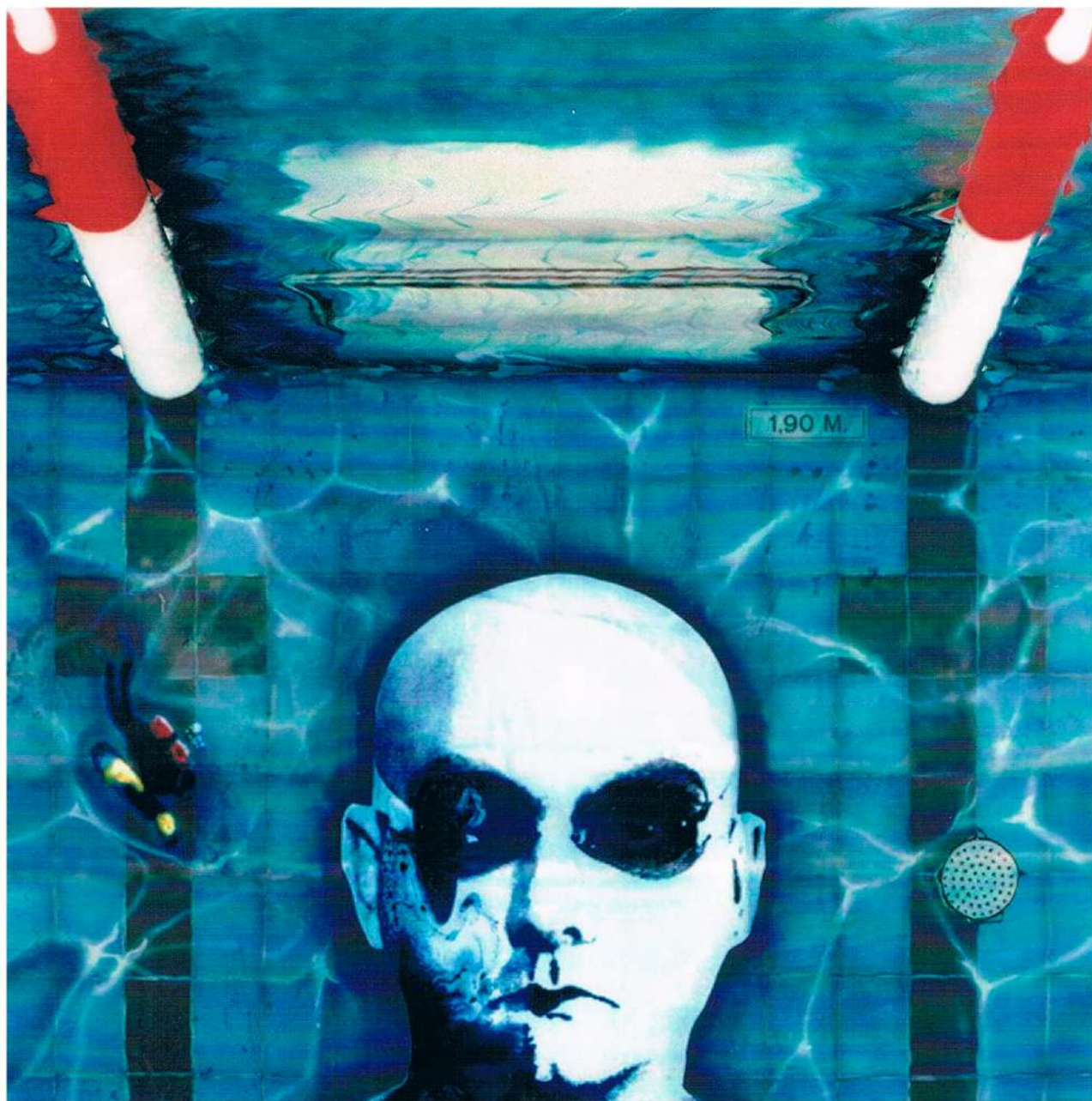
Vietnam 1994

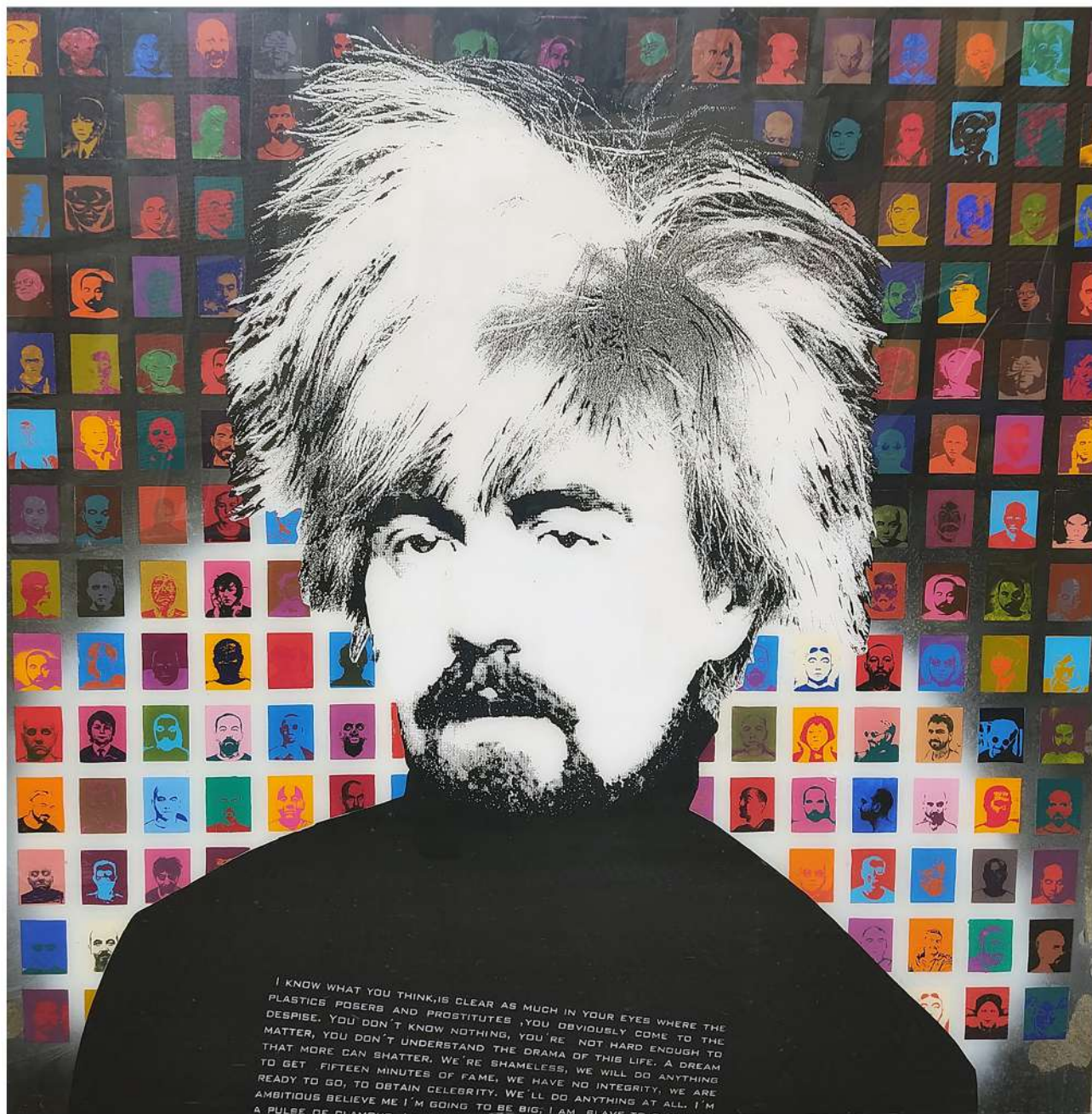
Make Up 1994

Stablistman 1995

El hombre rana 1996

I KNOW WHAT YOU THINK, IS CLEAR AS MUCH IN YOUR EYES WHERE THE
PLASTIC POSERS AND PROSTITUTES, YOU OBVIOUSLY COME TO THE
DESPISE. YOU DON'T KNOW NOTHING, YOU'RE NOT HARD ENOUGH TO
MATTER, YOU DON'T UNDERSTAND THE DRAMA OF THIS LIFE. A DREAM
THAT MORE CAN SHATTER. WE'RE SHAMELESS, WE WILL DO ANYTHING
TO GET FIFTEEN MINUTES OF FAME. WE HAVE NO INTEGRITY, WE ARE
READY TO GO, TO OBTAIN CELEBRITY. WE'LL DO ANYTHING AT ALL. I'M
AMBITIOUS BELIEVE ME I'M GOING TO BE BIG; I AM SLAVE TO FAME
A PULSE OF PLAMOUR

The man without shame 1996

Galdutako Artelanak / Obras Perdidas

Abanderado, 1993

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Decamouflage, 1993

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Revolution, 1993

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Homeless, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 122 x 122 cm

Abducción, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Face to face, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 122 x 122 cm

Metrópolis, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Revolution 5, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Autorretrato, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

The Unknown Man, 1996

Serigrafía, aerógrafo, acrílico, metacrilato, madera, vinilo 150 x 150 cm

Madelman, 1996

Serigrafía, aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 150 x 150 cm

Eraserhead, 1996

Serigrafía, aerógrafo, metacrilato, vinilo, esmalte, fotografía 150 x 150 cm

Erakusketako Artelanak / Obras en Exposición

INSAIZ, 1993

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 122 x 122 cm

OUTSAIZ, 1993

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 122 x 122 cm

Vietnam, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 120 x 120 cm

Make Up, 1994

Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 122 x 122 cm

Stablishman, 1995

Serigrafía, Aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 150 x 150 cm

El hombre rana, 1996

Serigrafía, aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 150 x 150 cm

The man without shame, 1996

Serigrafía, aerógrafo, metacrilato, vinilo, fotografía 150 x 150 cm

....

S.S: Te preguntarás si hay algún componente de exhibicionismo en mi obra.

G.H: Pues sí, me lo pregunto.

S.S: Ya que me lo preguntas, te respondo. Sí, hay un afán de exhibicionismo, pero no tiene nada que ver con el hecho de que yo salga desnudo en los cuadros.

Lo llamaría más bien... egocentrismo. Lo que empezó siendo una contrariedad (no podía disponer de modelos para realizar mis obras), ha acabado siendo una necesidad ya que, por ahora, no podría pintar otra cosa que no fuera yo mismo...

Extracto de la entrevista aparecida en la revista Gay Hotsa, con motivo de la exposición:
Photography-Pornography en el Bizitza en Bilbao. 1990

....

S.S: Nire obran exhibizionismo osagairik ba ote dagoen galdetuko diozu zeure buruari.

G.H: Bai, halaxe da.

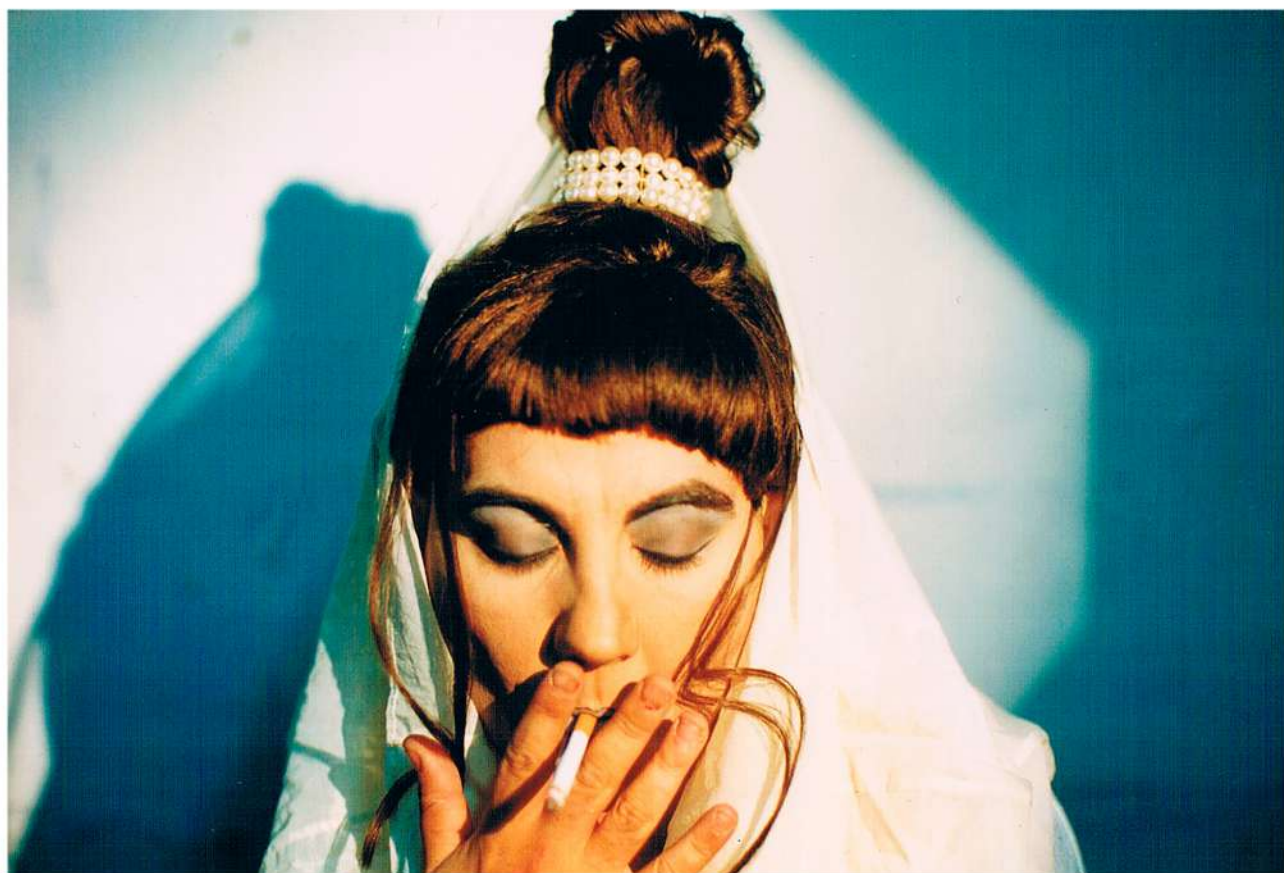
S.S: Galdetzen didazunez, erantzungo dizut. Bai, badago exhibizionismo grina bat, baina ez du zerikusirik ni koadroetan biluzik ateratzearekin. Nik, hobeto esanda,... egozentrismoa deituko nioke. Hasi-eran oztopo bat saihesteko modua izan zena (ezin nuen modelorik lortu nire lanak egiteko), azkenean behar bihurtu da, oraingoz ezingo bainuke neure burua beste ezer margotu...

Erakusketaren harira Gay Hotsa aldizkarian agertutako elkarrizketaren zatia:
Photography-Pornography Bilboko Bizitzan. 1990

Erakusketa / Exposición Dirty Kistch. Pseudónimo: Narsissy Rotten. Sestao 1993

Bizarre Love Triangle, 1997

Hornate Hairy Chest, 1997

...Habitando el vacío
contemplo cómo el viento mueve los restos del
tiempo
que el pelo del perro dejó
y la escoba se esconde en el armario

Y los días se agolpan en el calendario

El teléfono sigue sin avisar,
nadie va a llamar

La tele me mira de reojo
La radio me escucha atenta
Los libros me leen el pensamiento
La ropa nueva me espera en la tienda
Las cervezas pierden el gas
El tabaco se lía con los demás
Y el agua del grifo se deja llevar... Al mar

Hace tiempo que no sé en qué pensar

Mi perro no se habla conmigo
El sofá ya no me abraza
Y el oso pequeño tiene otro dueño
Tengo las cartas secuestradas en el buzón
Y las zapatillas se arrastran por el salón
Para buscar abrigo

INTIMIDADES (fragmento)

..... Hutsean bizi izanik
begiratzten dut nola haizeak mugitzen dituen denbo-
raren hondarrak
txakurraren ileak utzi zuenak
eta erratza armairuan ezkutatzten da

Eta egunak egutegian pilatzen dira

Telefonoak abisatu gabe jarraitzen du.
inork ez du deituko

Telebistak zeharka begiratzten dit
Irratiak adi entzuten dit
Liburuek pentsamendua irakurtzen didate
Arropa berria zain daukat dendan
Garagardoek gasa galtzen dute
Tabakoa besteekin biltzen da
Eta txorrotako ura berez doa... Itsasora

Aspaldi ez dakit zer pentsatu

Txakurrak ez dit hitzik egiten.
Sofak ez nau besarkatzen
Eta hartz txikiak beste jabe bat du.
Gutunak bahituta dauzkat postontzian.
Eta zapatilak arrastaka doaz egongelan.
Babes bila...

INTIMIDADES (zatia)

...Atravesamos el pueblo
Y en otro pueblo acabamos

En una calle que hace esquina
En objetos perdidos
En la oficina
Sita en la plaza
De una población vecina

..._¿Qué se te ha perdido?
(¡tantos días!)
Pensé

En silencio pude ver
Lo que allí había:...

...Yo no supe qué decir
Todo me gustaba
No supe qué pedir
No dije nada

Aquel día
En aquel pueblo
Aquella tarde
Que llovía...

OBJETOS PERDIDOS (fragmento)

... Herria zeharkatu
Eta beste herri batean amaitu genuen.

Izkina egiten duen kale batean
Galdutako objektuetan
Bulegoan
Plazan kokatuan
Ondoko herri batean...

Zer galdu zaizu?
(hainbat egun!)
Pentsatu nuen.

Isilik ikusi nuen.
Han zer zegoen:...

... Ez nuen jakin zer esan.
Dena gustuko nuen.
Ez nuen jakin zer eskatu
Ez nuen ezer esan

Egun hartan,
Herri hartan
Arratsalde hartan
Euria ari zuen...

OBJETOS PERDIDOS (zatia)

A veces pasa
Que vas a salir de casa
Y chocas con la pared

Y a veces pasa
Que vas por la vida
Solo
Y solo ves
Que nadie te mira
Que nada te acompaña
Que todo es mentira
Que te salpican los charcos
Que te empujan las esquinas
Y te paran los semáforos

A veces pasa
Que nada es lo que es...

Pasa que te quieres morir

...Pero a veces pasa
Que un beso te levanta
Un abrazo te saluda
Una mano te ayuda
Unas letras te animan
Una madre te da vida
Una mirada te llena
Un amigo te invita
Y un poema te regala
La luna llena

A veces sí
A veces te toca a ti

A VECES (fragmento)

Batzuetan gertatzen da
Etiket irteten ari zarela
Eta pareta jotzen duzula.

Eta batzuetan gertatzen da
Bizitzan zehar zoazela
Bakarrik
Eta bakarrik ikusten duzu
Inork ez dizula begiratzen
Ezerk ez dizula laguntzen
Dena gezurra dela
Putzuek zipriztintzen zaituztela
Izkinetik bultza egiten dizutela
Eta semaforoek geldiarazi

Batzuetan gertatzen da
Ezer ez dela berez dena...

Gertatzen da hil egin nahi duzula

Baina batzuetan gertatzen da
Musu batek altxatzen zaituela
Besarkada batez agurtzen zaituztela
Esku batek laguntzen dizula
Letra batzuek animatzen zaituztela
Ama batek bizitza ematen dizula
Begirada batek betetzen zaituela
Lagun batek gonbidatu
Eta poema batek ilargi betea
oparitzen dizula.

Batzuetan bai
Batzuetan zure txanda da.

BATZUETAN (zatia)

Todes versan al río
Nadie a las orillas
Elogian los ojos
Ignoran las rodillas

Todes miran al cielo
Nadie al suelo
Admiran planetas
Rechazan grietas

Y no saben
Que la vida está
Desparramada...

...Que no hay aire mejor
Que el que tú respiras
Ni mejor sabor
Que el de tus miedos
Que el oro no está en los dedos
Que anida en el brillo de los ojos de mineros

Y en los poemas faltan recodos
Lugares de paso
Faltan lodos
Fracasos...

PREFACIO (fragmento)

Denak bertsotan ibaiari
Inor ez ertzei
Begiak goraipatzen dituzte
Belaunei ezikusi eginez

Denak zerura begira
Inor ez lurrera
Planetak miresten dituzte
Pitzadurei uko egiten diete

Eta ez dakite
Bizitza hor dagoela
Sakabanatua...

..... Ez dagoela aire hoberik
Norberak arnasten duena baino
Ez zapore hoberik
Norberaren beldurrena baino
Urrea ez dagoela hatzetan
Meatzarien begien distiran habia egiten
duela

Eta poemetan bihurguneak falta dira.
Pasabideak
Lohiak falta dira
Porrotak...

PREFACIO (zatia)

...Somos el uno para el otro
¿quién es el otro?
Yo un elefante
Tú un potro
Yo soy uno
Tú eres el otro
Tú PREFACIO
Yo me muevo
Preámbulo
Tú no te corres
Yo despacio
Sonámbulo

Tú dibujando
En círculos
Pensamientos
Ridículos
Los dos
Contentos
Besando
Nos

Dos
Tú y yo...

TÚ Y YO (fragmento)

..... Elkarrentzat gara
Nor da bestea?
Ni elefantea
Zu moxala
Ni bat naiz
Zu bestea zara
Zu HITZAURRE
Ni mugitzen ari naiz
Atari
Zu ez zara orgasmora iristen
Ni poliki
Lo-ibiltari

Zu marrazten
Zirkuluetan
Pentsamendu
Barregarriak
Biak
Pozik
Musuka
Gu

Biok.
Zu eta ni...

ZU ETA NI (zattia)

Fragments extraïdos de alguns poemes de la Antologia Poética de Santi Saiz: *Preludio-Presagio-Prepucio-Prefacio*. *Preludio*: Lo que procede y sirve de entrada, preparación o principio de una cosa. Lo que se toca o canta para ensayar la voz, probar los instrumentos o fijar el tono, antes de comenzar la ejecución de una obra.

Santi Saizen Antologia Poetikoko poema batzuetatik ateratako zatiak: *Preludio-Presagio-Prepuzio-Prefacio*. *Preludioa*: Zerbaiten sarrera, prestaketa edo hasiera gisa balio duena. Obra bat jotzen hasi aurretik, ahotsa entseatzeko, instrumentuak probatzeko edo tonua finkatzeko jotzen edo abesten dena.

Geyper Oso, 2014

Idea, 2014

2017

Der Mann Ohne Eigenschaften, 2014

Actos Reflejos, 2015

Ascensor Descensor, 2015

A Santi le conocí en la universidad del País Vasco. Era parte de un grupo de maricones que creyeron que tenían un futuro prometedor en una nueva sociedad. Una juventud expandida decidida a vivir divirtiéndose en una utopía que surgió gracias al cambio de régimen junto a una clase media que creyó disfrutar de cierta bonanza económica. La Jonny y yo, las travestis, nos unimos a ellos aunque manteniendo una cierta “distancia travesti”. Santi tenía una furgoneta, un medio de transporte propio, que le /nos otorgaba cierta autonomía y en la que vivimos aventuras involvi-

“las travestis”, éramos los únicos disidentes de sexo, género y sexuales “visibles” del campus de aquellos años.

A comienzos de los 90, y tras la pausa de la universidad, aquella espuma utópica empezó a contraerse y la realidad mostró su crudeza para finales de la década. No había mucho espacio ni laboral ni social para ninguno de nosotros. Aquella espuma era un espejismo y paulatinamente cada uno de nosotros tuvo que adaptarse y/o resistir como pudo. Santi era artista y su obra nos habla de esa utopía que compartimos, tanto de los elementos que la fraguaron, como del cómo éstos operaban en él. La influencia de patrones culturales y artísticos extranjeros, europeos y sobre todo estadounidenses, y de la España de la transición y su “movida” era la gasolina para aquel viaje universitario extraacadémico. Con el nuevo siglo, aquel grupo fue desgajándose y yo me distancié de Santi. Tomamos decisiones y caminos vitales diferentes aunque recibí como un mazazo la noticia de su muerte porque siempre he sentido que, después de todo, somos el contexto, somos el resultado de nuestra propia historia y de nuestros compañeros en ese tejido-viaje.

Arakis

Santi Euskal Herriko Unibertsitatean ezagutu nuen. Gizarte berri batean etorkizun oparoa zutela uste zuten marikoi-talde bateko kide zen. Eztanda egin zuen gazte-
ria horrek erabakia hartua zuen bizitzaz gozatzeko utopia batean; erregimen-al-
daketari esker, nolabaiteko oparotasun ekonomikoaz gozatu nahi izan zuen klase
ertainarekin batera sortu zen utopian, alegia. Jonny eta biok, trabestiok, haiekin
bat egin genuen, baina nola halako urruntasun "trabesti" bati eutsiz. Santik furgo-
neta bat zuen, garraiobide propioa. Horrek nolabaiteko autonomia ematen

ditzen zait argitzea "marikoi-taldea" eta "trabestiok" ginela urte haietako campu-
seko sexu- eta genero- disidente bakarrak.

goeko hamarkadaren hasieran, eta unibertsitateko barealdiaren ondoren, apar
utopiko hura uzkuertzen hasi zen, eta errealitateak bere gordintasuna erakutsi
zuen hamarkadaren amaierarako. Ez zegoen lan-arlo edo eremu sozial askorik
gutako inorentzat. Apar hura ameskeria baino ez zen, eta gutako bakoitzak, pixka-
naka, ahal izan zuen moduan egokitu edo/eta aurrera egin behar izan zuen. Santi
artista zen, eta bere lanak partekatu genuen utopia hartaz hitz egiten digu, bai for-
jatu zuten elementuez, bai elementu horiek berarengan zuten eraginaz. Mundu

kultural eta artistikoen eragina izan zen, Europarena eta, batez ere, Estatu Batue-
na; baita trantsizioko Espainiarena eta bere "mobidarena". Mende berriarekin,
talde hura higitzen joan zen, eta ni Santirengandik urrundu nintzen. Erabaki eta bi-
zi-bide desberdinak hartu genituen eta, hala ere, haren heriotzaren berria kol-
pe-latza izan zen niretzat, beti sentitu baitut, azken batean, geure bidaia-ehun ho-
netan, testuingurua garela, geure historiaren emaitza garela, baita gure bidaidee-
na ere.

Arakis

Zorionak zuri!

Hoy son los sesenta, redondos... ¡Pero dijiste que no más de cincuenta, que cumplir más sería una desfachatez y una vergüenza! ¡¡Felices cincuenta (...más diez)!! ;) Dice mucho que por tu cumpleaños te guste regalar. ¡Tu mejor regalo, regalar! Uno de mis primeros trabajos me lo «regalaste» tal día como hoy.

Nuestra amistad viene de lejos. No recuerdo el año, no recuerdo dónde, ni cómo... Fue a través de la gran Anna Mezz que, de tanto contarme de ti (todo bien, todo bueno), nos acercó antes de encontrarnos. Y ya todo fueron risas, mails, llamadas largas por el fijo, comunicaciones por las redes... Nuestros temas han sido mucho arte, han sido series, películas, han sido programas de televisión (OT nos dio tanto), han sido hombres (hacíamos un buen repaso a los perfiles de las webs de osos), han sido juegos de ordenador (sin comparación Tomb Raider), han sido canciones...

No te miro, ¡te admiro!

Admiración por muchas de tus artes (plástica, grabados, escritura, conversaciones, ropajes, colecciones...). Hiciste un «comunicado» para retirarte del arte que resultó ser arte en sí mismo y que, para nada, fue una retirada. Fue un continuar, pero esta vez en lo digital.

Admirar tu psicomagia. Esa manera de dar la vuelta a un problema, una angustia, un comecome, un «megustaynomequiere»... Con unos actos mágicos, todo se volvía favorable y reparador. ¡Qué buen psicomago fuiste siempre!

Admiración por el saberse una canción al revés (con Juan cantas «... triñeeee, ariñeeeeem, tarim...»). ¡A ver quién adivina qué tema es! Admirar tu pasión por las cosas, por las personas... «... Lo único que quiero es crear y disfrutar de las creaciones de otras...». Qué a gusto hemos estado horas y horas en el salón de Alonso Cano, con un café largo y dejado enfriar, cigarrillos, cámara de fotos, lápiz y papel... y mucha charla... arreglando el mundo, comentado lo acontecido en ese momento y programando lo que está por

Qué alegría ver tu fotillo dentro de un círculo «con tu mejor sonrisa», que me anuncia que tengo un mensaje tuyo en el móvil.

Antiiiiii.

Buenos días, muchas gracias.

Ose

Zorionak zuri!

Gaur zure hirurogeiak dira, borobilak... Baina “berrogeita hamar baino gehiago ez” esan zenuen, gehiago betetzea itxuragabekeria eta lotsagarria izango zela! Berrogeita hamar urte zoriontsu (... gehi hamar)!! Oso adierazgarria da zure urtebetetzeagatik opariak egitea gustatzea. Zure oparirik onena, opariak egitea! Nire lehen lanetako bat gaur bezalako egun batean "oparitu" zenidan.

Gure adiskidetasuna urrundik dator. Ez dut gogoan urtea, ez dut gogoan ez non, ez nola... Anna Mezz handiaren bidez izan zen. Izan ere, hainbeste kontu esan zidan zutaz (dena ongi, dena ona), ezen elkar ikusi baino lehen hurbildu baikintuen. Eta harrezkero dena izan zen barrea, mezuak, dei luzeak finkoan, komunikazioak sareetan... Gai ugari izan ditugu: artea askotan, tele-sailak, filmak, telebistako saioak (OTk hainbeste eman zigun), gizonak izan dira (hartzen webguneen profilak ederki jorratzen genituen), ordenagailuko jokoak (Tomb Raider-en parekorik ez), abestiak...

Miratu ez, miretsi egiten zaitut!

Zure arteetako asko miresten ditut (plastika, grabatuak, idazketa, elkarrizketak, arropak, bildumak...). Artetik erretiratzeko "komunikatu" bat egin zenuen, eta hura ere, berez, arte izan zen, eta inondik inora ez erretira bat. Jarraipena izan zen, baina oraingoan arlo digitalean. Zure psikomagia miresten dut. Arazo, larritasun, buruhauste, “maiteotenaumaite”... bati buelta emateko modu hori. Ekintza magiko batzuekin, dena mesedegarri eta osagarri bihurtzen zen. Zein psikomago ona izan zaren beti!

Miresten zaitut abesti bat alderantziz jakiteagatik (Juanekin haxe kantatzen duzu: «... triñeeee, ariñeeeeem, tarim ...»). Ea nork asmatzen duen zein kanta den! Miresten dut gauzekiko, pertsonetikiko duzun grina... «...Sortzea eta beste batzuen sorkuntzez gozatzea da nahi dudana gauza bakarra...». Zein gustura egon garen orduak eta orduak Alonso Canoren aretoan, kafe luzea hozten utzita, zigarroak, argazki-kamera, arkatza eta papera... eta solasean askotan... mundua konpontzen, unean unekoa komentatzen eta dato-

Zer poza zure argazkitxoak, zirkulu baten barruan sartuta «zure irribarre onenarekin», mugikorrean zure mezu bat dudala iragartzen didanean.

Antiiiiii.

Egun on, eskerrik asko.

Ose

Qué difícil es escribir sobre un amigo que ya no está, y sobre todo escribir sobre un amigo como Santi, al que debería dedicarle un libro entero. Santi y yo somos del mismo pueblo y del mismo barrio, su casa está en el centro y la mía en el camino hacia el monte. Ese simple detalle hizo que tardáramos muchos años en conocernos. Los dos teníamos veintitantos cuando nos vimos por primera vez, en un ambiente que ya no era el del barrio, pero ese hecho nos unió mucho. Nos hicimos muy amigos en muy poco tiempo. Recuerdo la fascinación que causó en mí su es-

no perdimos el tiempo. Creo que a los dos nos hizo mucho bien conocernos, pero a mí me salvó la vida conocer a una persona tan alucinante como lo era Santi. Yo atravesaba un momento muy duro en mi vida y él, sin saberlo y sin hacer preguntas, me dio lo que más necesitaba; el calor de un amigo que te acompaña, que te escucha y sobre todo te anima profundamente a salir adelante... Con Santi he vivido probablemente las cosas más divertidas de mi vida, porque si algo recuperé con Santi fue el humor y las ganas de reír todo el rato. Santi me enseñó a ver el arte, el cine y la música de una forma increíble. Me prestó su estudio, donde hice mis primeros trabajos, siempre junto a él, mientras él pintaba yo cosía a su lado. Nos contagiábamos el uno al otro, nos ayudábamos a hacer muchas cosas, trabajábamos sobre todo de noche, a la vez que dábamos un paseo por el pueblo con las calles vacías, íbamos a la playa con su furgoneta en invierno y hablábamos y hablábamos sin parar, mientras paseábamos por la arena. Hacíamos planes que nunca cumplíamos, pero que nos llenaban de ilusión. Fantaseábamos con cosas que nos hacían estallar de la risa. Y eso era Santi: la risa contagiosa, el humor interminable, la persona que da todo a cambio de nada, ese amigo al que le debo una buena parte de lo que soy.

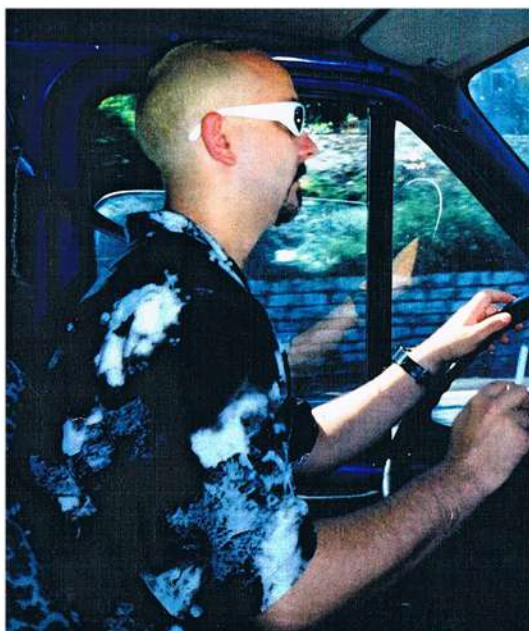
Carlos Díez

Zein zaila den joan zaigun lagun bati buruz idaztea; batez ere, Santi bezalako lagun bati buruz, liburu oso bat eskaini beharko niokeelako. Santi eta biok herri eta auzo berekoak gara, bere etxea erdialdean dago eta nirea mendirako bidean. Xehetasun soil horren ondorioz, urte asko pasa ziren elkar ezagutu arte. Biok hogeitabost urte genituen auzokoa ez zen giro batean lehen aldiz elkar ikusi genuenean; auzokide izateak, hala ere, asko lotu gintuen. Oso lagun egin ginen berehala. Gogoan dut haren estetikak eta izaerak nigan sortu zuten lilura. Gutxienez hamar urte le-

bioi mesede handia egin zigula elkar ezagutu izanak, baina niri bizitza salbatu zidan Santi bezain pertsona liluragarria aurkitzeak. Oso une gogorra igarotzen ari nintzen nire bizitzan, eta berak, jakin gabe eta galderarik egin gabe, gehien behar nuena eman zidan: adiskide bat, berotasuna eskaini, lagun egin, aditu eta, batez ere, aurrera egiteko gogo bizia piztu zidana... Santirekin nire bizitzako gauzarik dibertigarrienak bizi izan ditut ziurrenik. Izan ere, Santirekin zerbait berreskuratu banuen, umorea eta barre egiteko gogoia izan zen hori. Santik arteari, zinemari eta musikari buruzko ikuspegi harrigarria irakatsi zidan. Bere estudioa utzi zidan, eta han egin nituen nire lehen lanak, beti bere ondoan; berak margotzen zuen nik haren ondoan josten nuen bitartean. Elkar kutsatzen genuen, gauza askotan laguntzen genion elkarri; batez ere gauzei lan egiten genuen, eta, aldi berean, herrian zehar paseatzen ginen kaleak hutsik genituela; neguan hondartzara joaten ginen bere furgonetarekin, eta etengabe egiten genuen hizketan, han ibiltzen ginen bitartean. Inoiz kunplitu ez genituen arren, ilusioz betetzen gintuzten planak egiten genituen. Barrez leherrarazten gintuzten gauzei amets egiten genuen. Eta horixe zen Santi: barre kutsakorra, umore amaigabea, ezeren truke dena ematen duen pertsona, naizenaren zati handi bat zor diodan lagun hori.

Carlos Díez

Verano, mediados de los 90. La primera vez que vi a Santi fue en el colegio mayor la Salle, en Loiola, Donostia. Era donde nos alojábamos les artistas que veníamos de fuera a hacer talleres en Arteleku, centro de arte contemporáneo vasco.

Yo no me había llevado despertador, no llevaba reloj y no había móviles. Escuché a algunas compañeras pidiéndole a Santi que las despertara y le pedí que, por favor, me avisara a mí también. A la mañana siguiente, cuando llegué al comedor donde desayunábamos, era ya muy tarde y casi todas salían ya para el centro de arte. Santi había olvidado despertarme. Le miré mientras salía del comedor y él evitó mis ojos dormidos.

Invierno de finales de los 90, 3 de la madrugada, Irun.

«¡Anna! ¡Anna! ¡Anna! ¡Despierta, vístete, corre, quiero enseñarte una cosa!». «¿Qué pasa?». «¡Vamos!».

Me visto, bajo con Santi, subo de copilota en su furgoneta azul y nos vamos. A pocos kilómetros, en Hendaia, entre el mar y la montaña, hay un claro de luna, aparcamos, nos bajamos, y de repente nos encontramos rodeadas de animales preciosos: pequeñas cabras con cuernos diminutos, ovejas con lanas y pelaje increíbles. Estaban allí, comiendo hierba bajo la luna. Las bóvidas nos aceptaron como si fuéramos David Attenborough.

Y nosotras, seres afortunadas, las contemplábamos. Así era vivir con Santi. Solo después supe que serían los mejores años de mi vida.

Otro verano, nos echaron de la Salle, el maligno padre nicolás (eso a mí sola, pero ésta es otra historia). Vivimos juntas en Egia, Herrera e Irun, siempre cerca de Arteleku, donde trabajamos como ayudantes de serigrafía de la gran Pepe Albacete. Nos emborrachamos de alcohol, porros, verano y felicidad en Almería.

Y luego buruak. La suya, su cabeza, la más lúcida e inteligente que yo vi, necesitó alejarse de les amigues y quedarse en su pueblo. Se hizo un experto en cine asiático, el filipino le fascinó, y continuó leyendo libros ilegibles. Sufrió pequeños bloqueos en pequeñas arterias del cerebro y eso le produjo estar un poco más lejos. Creo, sin ningún rigor científico, que era listo de más.

Hace poco volvimos a pasear juntas. Nuestro último paseo por los alrededores de Santurtzi fue mágico. Llovió, hubo un vendaval, granizó, salió el sol y vimos tres arcoíris. Paseamos casi sin hablar, pero nos reímos muchísimo, a carcajadas, con el cuerpo «quebrao» y sin poder ni andar, como las señoras que caminan juntas y se paran y se agarran, porque de golpe tienen que contarse algo que requiere mirarse a los ojos.

Santi me despertó, me enseñó a ver la vida y a disfrutar de las cosas de manera exorbitante. Y en este mundo que puede ser tan injusto y hostil, esto es un superpoder.

REST IN POWER, amigo querido.

Anna Mezz

Uda, goeko hamarkadaren erdialdea. Santi lehen aldiz ikusi nuen Donostiako La Salle ikastetxe nagusian, Loiolan. Bertan, ostatu ematen ziguten Artelekun, euskal arte garaikideko zentroan, tailerrak egitera kanpotik etortzen ginen artistei.

Ez nuen iratzargailurik eraman, ez nuen erlojurik eta mugikorrik ere ez zegoen. Ohartu nintzen lagun batzuk Santiri esnatzeko eskatzen ari zitzaizkiola eta, mesedez, niri ere abisatzeko esan nion. Biharamunean, gosaria hartzen genuen jangelara iritsi nintzenean, oso berandu zen, eta ia denak arte-zentroa irteten ari ziren. Santiri ahaztu egin zitzaion ni esnatzea. Jangelatik irteten ari zela begiratu nion eta berak nire begi lokartuak saihestu zituen.

goeko hamarkadaren amaierako negua, goizaldeko 3ak, Irun.

«Anna! «Anna! «Anna! Esnatu, jantzi, azkar, gauza bat erakutsi nahi dizut !». «Zer gertatzen da ?». «Goazen !».

Jantzi, Santirekin jaitsi, bere furgoneta urdinean sartu eta bagoaz.

Handik kilometro gutxira, Hendaian, itsasoaren eta mendiaren artean, ilargiak argitutako eremu batean, aparkatu, jaitsi, eta bat-batean animalia ederrez inguratuak ginen: adar ñimiñodun ahuntz txikiak, eta artile eta ilaje harrigarriko ardiak. Han zeuden, belarra jaten ilargipean. Bobidoek David Attenborough bagina bezala onartu gintuzten.

Eta gu, zorioneko izakiok, haiei begira egon ginen. Horrelakoa zen Santirekin bizitzea. Gerora jakin nuen urte horiek nire bizitzako onenak izango zirela.

Beste uda batean, La Salletik bota gintuzten, Aita Nikolas gaiztoak (hori niri bakarrik, baina hau beste istorio bat da). Egia, Herrera eta Irunen elkarrekin bizi izan ginen, beti Artelekutik gertu, eta bertan Pepe Albacete handiaren serigrafia laguntzaile gisa lan egin genuen. Almerian alkoholez, porroz, udaz eta zoriontasunez mozkortzen ginen.

Eta gero “buruak”. Berarenak, haren buruak, nik ezagutu nuen argien eta bizkorrenak, lagunengandik urrundu eta bere herrian geratu behar izan zuen. Asiako zineman aditua egin zen, filipinarrak liluratu egin zuen, eta irakurteziak ziren liburuak irakurtzen jarraitu zuen. Garuneko arteria txikietan blokeo txikiak jasan zituen eta horrek urrutixeago egotea eragin zion. Uste dut, zorroztasun zientifikorik gabe, sobera bizkorra zela.

Duela gutxi berriro hasi ginen elkarrekin paseatzen. Santurtzi inguruan egin genuen azken ibilaldia magikoa izan zen. Euria, haizetea, txingorra, eguzkia eta hiru ostadar ikusi genituen. Ia hitzik egin gabe ibili ginen, baina barre asko egiten genuen, algaraka, gorputza "hautsita" eta ibili ezinik, elkarrekin dabiltzala gelditu eta elkarri heltzen dioten andreen antzera, bat-batean, kontatu behar duten horretarako beharrezkoa delako elkarri begietara so egitea.

Santik esnatu egin ninduen, bizitza ikusten eta gauzez neurririk gabe gozatzeko irakatsi zidan. Eta hain bidegabe eta oldarkor izan daitekeen mundu hone-tan, hori superbotea da.

REST IN POWER, adiskide maitea.

Anna Mezz

Querido Santi:

Me acuerdo mucho de esas noches lluviosas en tu furgoneta, yendo o viniendo a toda velocidad por la autopista de Trapagarán. Las fábricas, los almacenes y las naves industriales que desfilaban al otro lado de la ventanilla, las farolas naranjas desapareciendo por el techo de la furgoneta. Y nosotros cantando cualquier cosa de Abba o Depeche Mode; o riéndonos con algún chascarrillo...sólo te quería decir eso: tú y yo en la furgoneta, riendo y soltando pluma.

Santi maitea:

Askotan gogoratzen naiz zure furgonetako gau euritsu haietaz, Trapagarango autobidean, abiada biziko joan edo etorrietan. Fabrika, biltegia eta industria-nabeek leihatilaren beste aldean desfilatu, eta farola laranja furgonetaren sabaitik desagertzen ziren. Eta gu Abba edo Depeche Moderen edozein gauza kantatzen, edo hizkirimiriren batekin barre egiten... hori besterik ez nizun esan nahi: zu eta biok furgonetan, barrez eta luma askatzen.

Juan Flahn

Santi, preciosa estrella / oso del firmamento, tuve la suerte de conocerte, experimentar en el arte contigo, ensuciarme de pintura hasta las cejas y reírme hasta el infinito contigo. ;;;;Te fuiste demasiado pronto!!!! Pero como me gustan las estrellas, te veo siempre, las miro a las noches, eres esa que titila al lado de la osa mayor.

Santi, ortziaren izar/hartz ederra, zortea izan nuen zu ezagutzeko, zurekin artean esperimentatzeko, bekainetaraino pinturaz zikintzeko eta zurekin infinituraino barre egiteko. Goizegi joan zinen!!!! Baina izarrak gustatzen zaizkidanez, beti ikusten zaitut, gauetan haiei begira egoten naiz, eta hartz handienaren ondoan dir-dir egiten duen hori zu zara.

Anabel Quincoces

I love trans, 2014

Sorkuntza eta Diseinua / Creación & Diseño: Anna Mezz

Itzulpena / Traducción: Sestaoko Euskara Zerbitzua

Comisarias: Eider Eguren & Anna Mezz

