

SANCTI IGNATIUS ARDENS

SANTOS BREGAÑA

Sélection et élaboration des texte / Selection and creation of texts: Santos Bregaña

Commissariat d'art / Art Commissioning: Gestión Cultura

Traduction / Translation: Servicio de traducción. Ayuntamiento de Pamplona / Itzulpen Zerbitzua. Iruñeko Udala (Eusk.), Katy Ryan (Eng.), Susana Olivan (Fr.)

Production et coordination / Production and coordination: Atelier Laia

Forge / Metalwork: Talleres Melo

Cererie / Candles: Donezar

Scanner / Scanner: Tecnum

Impression 3D / 3D Printing Materialise

Audiovisuels / Audiovisuals: Mario Bregaña, José Luis López de Zubiria

Collaboration / Collaborators: Materialise, Alfa Arte, Gráficas Castuera, Torras distribución.

Remerciements / With thanks to: Javier Zunda, Santuario de Loyola, Pedro F. Campa, Oskar Alegria, Marga Berra Zubieta, Mario Bregaña, José Luis López de Zubiria

Ayuntamiento de
Pamplona
Iruñeko Udala

SANCTI IGNATIUS ARDENS

Avoir une bonne approche du texte, ce serait en quelque sorte bien viser : se comporter comme un franc-tireur qui ne perd jamais de vue sa cible. Quel est le thème ? Ne nous détournons pas, ne nous laissons pas distraire. Garder sa concentration, avoir la main ferme, une bonne écriture, calculer la distance de la proie afin de modifier la hauteur du tir, trouver le ton sans se rabaisser ou sans paraître prétentieux. Penser au vent, à la polémique, sentir s'il est rafaleux, fort, constant, quelle est sa direction : c'est un vent favorable ? Un vent de travers ? S'accommoder, se détendre : la cible est-elle mobile ? Se cache-t-elle dans la végétation en se déplaçant furtivement ? Se mimétise-t-elle ? Court-elle vite ? Vole-t-elle ? L'atmosphère est-elle chargée d'humidité ou bien est-elle claire et limpide ? Y a-t-il quelqu'un à l'affût qui nous vise avec une plume, en attendant notre erreur ?... Oui, mais paradoxalement ce texte traite d'une balle perdue, ce projectile qui trouve sa destination par hasard. Concrètement la balle qui, le 20 mai 1521, a atteint Iñigo López de Recalde et l'a transformé en Saint Ignace de Loyola. Tapi derrière les remparts du Château de Santiago, on imagine qu'une balle de mousquet ou un boulet de canon, ayant rebondi à plusieurs reprises comme une boule d'ivoire sur une énorme table de billard, perdant ainsi sa force d'origine, atteint le Saint aux jambes, fracturant l'une, blessant gravement l'autre.

Il serait ainsi légitime de se laisser porter, comme lors de cet événement, par l'indétermination, et d'écrire à la façon d'un labyrinthe, entre les murailles, quelques paragraphes où la pensée rebondit de façon hasardeuse et atteint un lieu quelconque de l'imagination. Amen.

Focusing a text well could be rather like taking good aim, couldn't it? Like a sniper who never loses sight of the goal, the bullseye; get to the point; don't stray from it, don't get side-tracked. Stay focused and keep a firm grip with clear writing, calculate the distance of the prey and change the height of the shot, get the tone right without lowering it or seeming pretentious. Think of the wind, the controversy, check to see if it is gusty, strong, constant, which direction it is blowing. Is it a tailwind? A side wind? Settle down, relax; is the target moving? Is it hidden among the vegetation, moving stealthily? Is it camouflaged? Does it run fast? Does it fly? Is the atmosphere heavy with moisture or is it clean and clear? Is someone stalking us, with a pen pointing at us, waiting for us to make a mistake? Paradoxically, this text is about a stray bullet, a projectile that hit its mark by chance. To be specific, the bullet that hit Iñigo López de Recalde on 20th May 1521 and transformed him into St. Ignatius of Loyola. As he crouched behind the walls of the Castle of Santiago, a musket-ball or perhaps even a cannonball rebounded several times like an ivory billiard ball on a huge table, losing its original force, and hit the Saint, shattering one of his legs and leaving the other leg badly wounded.

Perhaps it would therefore be permissible to get carried away by indeterminacy just like then, and write as if in a maze, about walls, a few paragraphs where thoughts rebound haphazardly and bounce to any part of the imagination. Amen.

1. LE HASARD

Le hasard (“*azar*” en espagnol) et la fleur d’oranger (“*azahar*” en espagnol) sont à l’origine une même chose. *Az-zahr*, la fleur d’oranger, décorait l’astragale en signe de chance (le sort) ; le jeu des osselets a ensuite évolué vers les dés. Le côté de la fleur, le chiffre un, le hasard, c’était le numéro de la « chance ». Le caractère aléatoire de la chance est à l’origine du terme que nous utilisons actuellement, le hasard, non plus dans le sens de la chance mais dans le sens de l’imprévisible, de l’indéterminé. C’est uniquement au Portugal que la chance (le sort) a un sens négatif.

1. CHANCE

Chance and orange blossom were originally the same thing in Spanish; *el azar* and *el azahar*. Orange blossom, *az-zahr*, decorated the sheep’s bones used for gambling, and the game of knucklebones would later turn into gaming dice. The side with the flower, number one, chance, was the ‘lucky’ one. From the randomness of fate, this led to the meaning we now know as chance, not as good luck but as the unpredictable, the unknown. Only in Portugal does *sorte* – chance or luck – have a negative connotation.

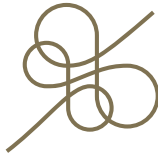
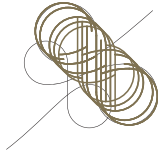
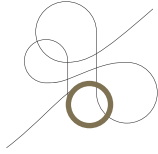

2. MÉTAMORPHOSE

Dans son best-seller *Metamorphoseon*, Ovide raconte les métamorphoses constantes qui permettent aux dieux d'atteindre leurs fins. Comme eux, Iñigo le soldat castillan se transforme en Ignace le soldat céleste, il ne s'appelle plus López de Recalde mais "de Loyola", plus universel de son point de vue. Cette balle perdue féconde de douleur son corps et son âme, concevant en son sein le désir de sainteté. Une balle-oeuf qui neutralise le soldat et le met en état de convalescence, en incubation en tant qu'homme. Il perd le ceinturon, la dague et l'épée de soldat pour crysalider ensuite dans la grotte de Manresa. Nymphé dans l'obscurité, il ne mangera plus. Son but ce n'est plus de vaincre les autres mais de se vaincre lui-même. Destin véloce, atteindre le vol de la sainteté, dépossédé de toutes les charges de l'homme, se consacrant désormais à la cause de Dieu : *Ad maiorem Dei gloriam*.

2. METAMORPHOSIS

In his 'best-seller', the *Metamorphoses*, Ovid recounts the continuous transformations that allowed the gods to get their own way. Iñigo the soldier for Castile also transformed into Ignatius the soldier for heaven, from López de Recalde to "de Loyola", which seemed more universal to him. This stray bullet strew pain through his body and his senses, conceiving within it the desire for holiness. It was a bullet-egg that put the soldier out of action and put him into a state of convalescence, which became his incubation as a man. He lost his sword belt, dagger and sword and spun himself a cocoon in the cave in Manresa. He pupated in the dark and hardly ate. His purpose was not to defeat others, but to defeat himself. It was a swift transformation, reaching the flight of sanctity stripped of all the burdens of man, giving himself up to the causes of God: *Ad maiorem Dei gloriam*.

3. VIOLETTES

Botticelli a peint sa Vénus nue, allégorie de la déesse païenne. C'est la fin du Moyen Âge et l'homme écarte Dieu du centre de sa pensée. Aux pieds de l'image du printemps, à droite du tableau, naissent les violettes. Les mêmes fleurs qui poussent sous la croix, symboles de l'humilité du Christ qui, étant Dieu, devient homme. Prétendument nourries de son sang, leur couleur pourpre, leur petite taille et leur apparence fragile les faisant ondoyer au moindre souffle de vent, ces fleurs sont les victimes de la déprédation culturelle de l'homme qui assimile à ses désirs intellectuels ce qui n'est qu'une forme biologique pragmatique attendant d'être pollinisée par des abeilles et des bourdons : analogues par leur forme à un vagin délicat et parfumé, à une abeille peut-être, les violettes se courbent lorsque les insectes viennent y chercher la récompense du nectar, imprégnées du pollen qu'ils transporteront dans d'autres fleurs pour les féconder. Leur couleur n'est qu'un appât pour les abeilles, pour elles ce sont des éclairs lumineux dans l'obscurité de l'herbe, et leur parfum un message chimique qui leur est destiné. L'homme et les dieux leur sont indifférents.

Ignace inscrit dans l'emblème de ses *Exercitia spiritualia* une mystérieuse violette.

3. VIOLETS

Botticelli painted his Venus naked as an allegory of the pagan goddess. It was the end of the Middle Ages and Man pushed God aside from the centre of thought. On the feet of the figure of Spring, to the right of the painting, violets bloom. These are the same flowers that grew beneath the cross, symbolizing the humility of Christ when he turned from God into Man. Allegedly watered by his blood, their purple colour, their size and their frailty that makes them sway at the slightest breath of wind; these flowers are the victims of the cultural deprecations of man, adapting to his intellectual desires what is nothing but a pragmatic biological form to be pollinated by bees. Analogous in form to a delicate, perfumed vagina to a bee perhaps, violets lean over when insects seek in them the reward of nectar, sprinkling them all over with pollen, which they move to other flowers, fertilising them. Their colour is nothing more than an attraction for bees, who see the flowers as luminous gleams in the dark grass, their scent a chemical message. They are indifferent to men and gods.

Ignatius planted a mysterious violet in the emblem of his *Spiritual exercises*.

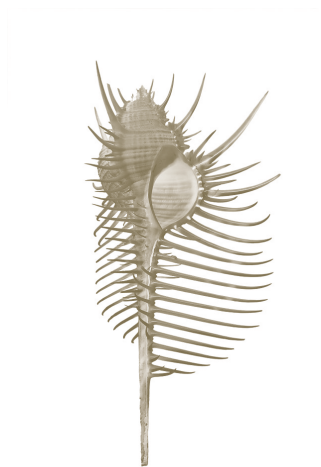

4. POURPRE

Seul César pouvait porter la cape pourpre au temps de la Rome impériale. Le pigment, extrait de la *Nucella Lapillus* (Linné 1758) ou de la *Stramonita haemastoma* (Linné 1767), varie selon l'espèce ou la variété de ce coquillage à cinq spirales. La technique d'extraction du pigment s'étant perdue, au Moyen Âge la couleur change mais pas le nom. Le nouveau pourpre devient le rouge cramoisi extrait des cochenilles, et plus particulièrement des corps déshydratés des femelles du genre *Kermès*. Au Portugal, la couleur pourpre est le "roxo".

4. PURPLE

Only Caesar could wear a purple cloak in Imperial Rome. The dye was extracted from the *Nucella Lapillus* (Linnaeus 1758) or *Stramonita haemastoma* (Linnaeus 1767), depending on the species or variety of this sea-snail with a five-whorled shell. When the technique to extract the dye was lost, from the Middle Ages onwards, the colour changed without changing its name. The new red-purple was crimson, extracted from cochineal, the dehydrated bodies of the females of the genus *Kermes*. In Portugal, the colour purple is "roxo", cognate with red.

5. IGNÉE

Ite, incendite et infiamate omnia orbe. Ignace lance sa devise incendiaire à ses premiers coréligionnaires : Allez, incendiez et enflammez le monde entier. Il s'appelle désormais Ignace, « celui qui brûle ». Son insigne, l'emblème de la compagnie de Jésus, est une sphère de feu avec un monogramme de Jésus à l'intérieur. Le soldat de Dieu veut brûler et tout enflammer autour de lui.

5. IGNEO

Ite, incendite et infiamate omnia orbe. Ignatius launched his incendiary proclamation to the first Jesuits; Go, set fire and burn the whole world. He had changed his name by now to Ignatius, "he who burns". His insignia, the emblem of the Jesuits, is a burning sphere with a monogram of Jesus inside. The soldier of God wants to be consumed by fire and burn everything up.

6. TRAJECTOIRES

Le soldat de l'armée des envahisseurs est au pied du Château de Pampelune. Les Navarrais rentrent de Gascogne pour reconquérir la capitale du Royaume. Les grandes familles nobles alliées à la cause des Agramont, parmi lesquels les Jaso, lancent l'assaut à l'artillerie. (...) Les vieux châteaux carrés médiévaux ne résistent pas face aux impacts des « bouches de feu » .. Les boules de fer fabriquées à l'usine d'Eugi rebondissent sur les murs, traçant de complexes écheveaux de lignes droites et paraboliques. Elles fracassent les arêtes de la tour, abattant la forteresse carrée. À partir de ce moment, les villes seront conçues pour résister à l'artillerie et, à l'instar des fleurs, le plan pentagonal d'Anvers s'impose dans toute l'Europe comme citadelle idéale.

6.TRAJECTORIES

The soldier of the invading army was on the walls of Pamplona Castle. The Navarrese returned from Gascony to take back the Kingdom's capital. The soldiers of the great families allied to the house of Agramont, among them the Jasso family, began the assault with artillery. (...) These old square medieval castles could not resist the blows of the cannons with 'mouths of fire'. The iron balls manufactured in the factory of Eugi bounced off the walls again and again, drawing intricate skeins of straight lines and curves; they broke the edges of the tower, pulverising the square fortification. Thereafter, cities would be built in the shape of flowers to withstand artillery attacks, and the pentagonal model at Antwerp would prevail throughout Europe as the ideal citadel.

Voyage initiatique de Saint Ignace de Loyola, d'Azpeitia à
Barcelone / Initiation path of St. Ignatius of Loyola, from
Azpeitia to Barcelona

7. ABEILLES

Le maître de maison est mort, ce qui doit être communiqué aux abeilles. Ces êtres sont dans notre monde mais dans l'au-delà aussi. La cire qu'elles fabriquent renferme le secret de la lumière qui éclaire le monde ici-bas et le voyage de l'autre côté de la mort. Butiné au sein des fleurs pentagonales, le miel était la seule douceur connue à l'époque où le sucre n'était pas encore arrivé en Europe.

Halakoa hil da eta egin ezazu argizari gehiago! Azkar, azkar!

7. BEES.

The master of the house has died; the bees must be told. They are in this world and in the hereafter as well. In the wax that they make, they hold the secret of the light that illuminates this world and the journey to the other side of death. Sipped from pentagonal flowers, honey was all the sweetness there was then, before sugar reached Europe.

Halakoa hil eta egin da ezazu argizari gehiago! Azkar, azkar! (The master has died. Quick! Quick! Make more wax!)

8. SPIRA MIRABILIS

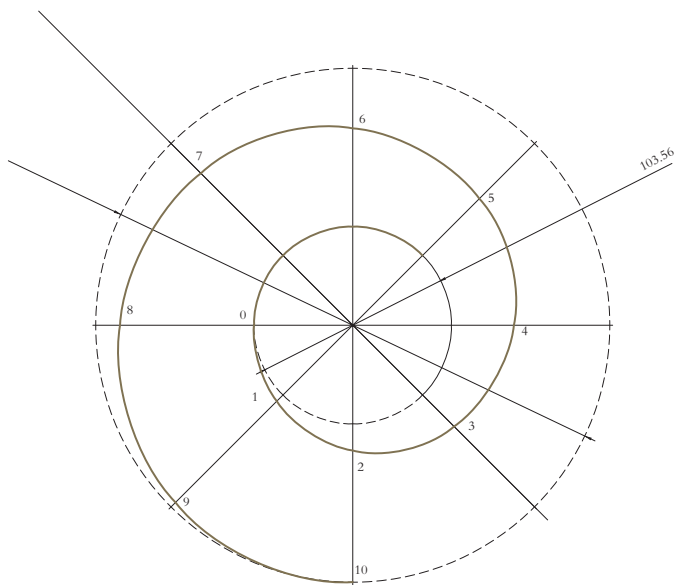
Syracuse. Archimède dessine une spirale sur le sable. Un soldat romain le traverse de sa lance. Avant de mourir il parvient à dire : « Ne touchez pas à mes cercles ». Bernoulli demande pour son épitaphe le texte suivant : *Eadem mutata resurgo* (je renaiss semblable à moi-même). C'est lui qui a décrit l'équation de la spirale logarithmique mais le tailleur du marbre de sa tombe a dessiné une spirale d'Archimède.

Attrapées par la lumière artificielle de la bougie, les abeilles se consomment en décrivant des spirales qui les attirent inexorablement vers le feu. Leur système de navigation établit un angle fixe par rapport au rayonnement de la lumière du soleil ou de la lune. Mais la lumière de cette bougie n'émet pas un rayonnement parallèle et les insectes tournent autour en décrivant des hélices comme des galaxies, Andromèdes microscopiques, jusqu'à se brûler ou plonger dans la cire liquide qu'elles ont elles-mêmes fabriquée. De la même manière, l'amant tente d'échapper à la lumière de sa bien-aimée qui l'attire irrémédiablement.

8. SPIRA MIRABILIS

In Syracuse, Archimedes drew a spiral in the sand. A Roman soldier ran him through with a lance. Before dying he managed to say, "Do not disturb my circles". Bernoulli asked for his epitaph to be: *Eadem mutata resurgo* (Changed and the same, I will rise again). He described the equation of the logarithmic spiral but the stonemason carving his marble tomb drew an Archimedean spiral.

Caught in the artificial light of the candle, bees are consumed in spirals that drag them inexorably towards the flame. Their navigation system sets a fixed angle with the radiation of sun or moonlight. But the light of this candle does not emit parallel radiation and the insects rotate, spinning in ellipses like galaxies, microscopic Andromedas, until they burn or sink into the liquid wax that they themselves have produced. Similarly, a lover strives to escape his beloved's light, which has him hopelessly trapped.

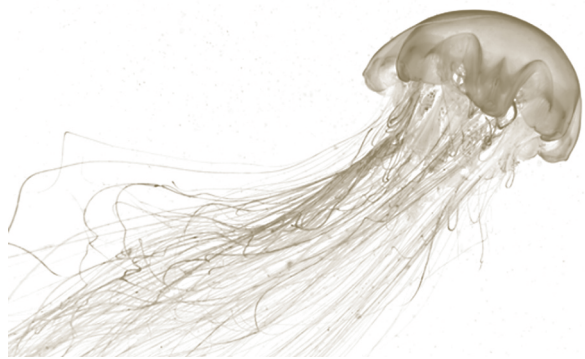

9. MASQUE

De ton visage en pierre j'ai fait un moule mais à vrai dire il n'est pas très ressemblant, ou du moins il ne ressemble pas à l'image qu'on se fait de toi depuis cinq siècles. Cette petite cicatrice sous ta joue droite m'intrigue : une blessure de guerre ? Tu as regardé Méduse et tu t'es pétrifié ? Mais au-delà du visage en pierre, liquéfié par le feu, tu te transformes en méduse.

9. MASK

I made a cast of your stone face and I must say that you don't look like yourself, or at least the image that you have had these past five centuries. I am intrigued by the small scar on your right cheek; a war wound? Did you look at Medusa and turn to stone? But beyond your stony face, liquefied by fire, you yourself have become Medusa.

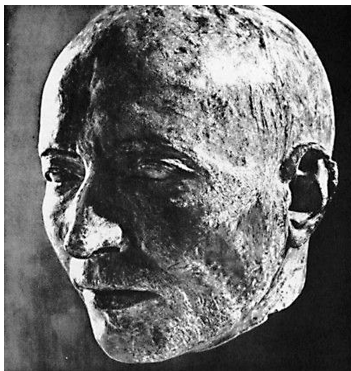

IO. MAIORUM IMAGINES

Aliter apud maiores in atriis haec erant, quae spectarentur; non signa extemonum artificum nec aera aut marmora: expressi cera vultus singulis deponabantur armariis (Il en allait autrement chez nos ancêtres : dans les atrium on exposait un genre d'effigies, destinées à être contemplées : non pas des statues dues à des artistes étrangers ni des bronzes ou des marbres, mais des masques moulés en cire, qui étaient rangés chacun dans une niche). Messala (Ier siècle avant J.C.).

IO. MAIORUM IMAGINES

Aliter apud maiores in atriis haec erant, quae spectarentur; non signa extemonum artificum nec aera aut marmora: expressi cera vultus singulis deponabantur armariis (Other things were seen in the houses of our elders; not statues by foreign artists or bronzes or marbles but the faces of ancestors modelled in wax adorned each of their cabinets). Messala (first century BC)

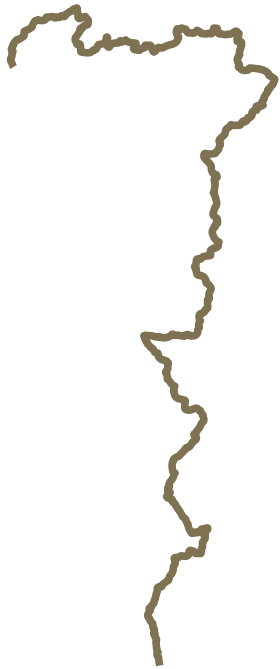
Masque funéraire de Saint Ignace de Loyola réalisé
à Rome en 1556 / Funerary mask of St. Ignatius of
Loyola made in Rome in 1556

II. PORTUGAL

François-Xavier voyage avec un passeport portugais jusqu'au Japon. On dit qu'ils se sont violemment disputés à Paris, dans une langue que personne ne connaissait. On dit qu'Ignace l'a accusé d'être le frère de celui qui l'a blessé à Pampelune et qu'il l'a exilé de l'autre côté du soleil, « parce qu'il était un Jaso ».

II. PORTUGAL

Francis Xavier travelled with a Portuguese passport to Japan. People say that they argued heatedly in Paris, in a language that no one else knew. They say that Ignatius accused him of being the brother of the man who had injured him in Pamplona and he exiled him to the other side of the sun, "for being a Jasso" he said.

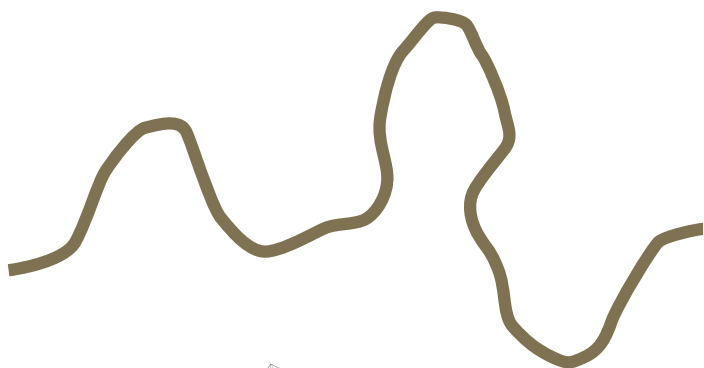

12. EXERCICES SPIRITUELS

Brûler, imiter les saints. Perdre sa forme. Rester en silence. Fin

12. SPIRITUAL EXERCISES

Burn, imitate the saints. Lose form. Keep silence. End

En imprimant ce catalogue sur papier recyclé Igloo Silk50 200 g., produit par Arjowiggins et distribué par Torraspapel, la Ville de Pampelune a réduit l'impact sur l'environnement de :

By printing this catalogue on Igloo Silk50 200g. recycled paper, produced by

 arjowiggins

and distributed by

_____graphic papers

the City Council of Pamplona has reduced its carbon footprint by:

Émissions / Waste	97 Kg.
CO ₂	11 Kg.
Équivalent à un voyage dans une voiture européenne standard / Equivalent to a journey in a standard European car	112 Km-tan
Eau / Water	3693 L.
Énergie / Energy	234 KWh.
Bois / Wood	158 Kg.

*Papier des couvertures Mohawk Loop Uncoated A. Vellum de 298 g. recyclé
The catalogue cover is recycled Mohawk Loop Uncoated A. Vellum (298g.)*