

La Ciudad Invisible

Javier de Juan

Tabacalera Promoción del Arte

Del 13 al 17 de febrero de 2015 • de 19:00h a 24:00h

La Ciudad Invisible

Un proyecto de Javier de Juan (pintor, dibujante, ilustrador, director de cine y videoarte) quien aborda, desde muy diversos lenguajes artísticos, su continuo interés en la ciudad, su arquitectura, su movimiento y tipologías humanas.

La propuesta es el resultado de un proceso de investigación sobre la síntesis del movimiento que ha tenido lugar durante siete años, en colaboración con productoras de animación tanto en España, como en Estados Unidos, Holanda y Egipto.

El reto ha sido conseguir **sintetizar movimientos cotidianos de personajes urbanos**, que por su precisión y contenido expresan la vida en la ciudad actual. Todos nos reconocemos o nos proyectamos en estos seres y sus cadencias. La ciudad está presente en los fondos blancos, el ritmo o la falta de él hacen visible lo invisible.

La Ciudad Invisible es una proyección de imagen en movimiento **que** remite al espectador a la ciudad, una ciudad que responde al refinamiento y también al movimiento cotidiano que presentan los personajes que transitan en ella.

La proyección se realizará sobre la fachada del edificio de Tabacalera, del **13 al 17 de febrero, de 19:00h a 24:00h.**

PROMOCIÓN DEL ARTE

Colaboran:

El Pentágono

Javier de Juan

Estudió arquitectura. **Interesado en la ciudad, su arquitectura, su movimiento y las tipologías humanas que forja, aborda esta temática desde la práctica de diversos lenguajes artísticos** (pintura, dibujo, instalación, grabado, estampación, video, cine). Desde sus comienzos, su interés se centra en la distribución y propagación de la obra artística.

En los años 80 es descrito por la crítica como artista urbano, pintor de *La Nueva Figuración española*. Sus obras plasman la vida urbana, con la urgencia con la que se desarrollaban los acontecimientos en aquel momento. Son los llamados años de La Movida, de la que fue considerado uno de sus principales exponentes. Autor de la revista *Madriz*, también participa en otras como *La Luna* o *Madrid Me Mata* con sus primeros dibujos, textos y artículos.

En los últimos noventa, su producción se enfoca hacia los grandes collages digitales sobre madera, papel y tela, buscando nuevos soportes y nuevas tecnologías. La década finaliza con el encargo de Aena de un proyecto de gran mural para el aeropuerto de Barajas, en Madrid: *El Viaje*.

Durante la década de los 2.000, continúa investigando sobre nuevos soportes de gran formato como es el caso de *Los Paraísos Artificiales*, una obra en tres dimensiones de gran evocación.

En 2004 realiza un proyecto para el Ayuntamiento de Granada, *Oros y espadas*, una intervención en una antigua iglesia desacralizada, con el que darían comienzo sus primeros montajes de vídeo.

En los años siguientes, el interés creciente por el movimiento, sus montajes de vídeo y su proceso de investigación le llevan al cine. De este modo en 2007 realiza *The voyager*, un corto de animación de autor; en 2008 surge el proyecto *Monómaco*. En estos años se dedica casi exclusivamente a lograr aplicar sus conceptos visuales a través de la tecnología de captura de movimiento y animación 3D.

El movimiento es ahora el motor de su trabajo. El movimiento como medidor de tiempo en sí mismo y como elemento descriptivo que evoca un entorno sin verlo.

Recientemente ha realizado un trabajo de vuelta al objeto, basado en su investigación en cine, trabaja digitalmente sobre sus propios fotogramas. Desarrolla también un proyecto de manipulación fotográfica buscando el camino de convertir lo múltiple en único. Estos trabajos, *El tiempo invisible*, se pueden ver en el Centro de Producción Digital Lab_in, en Vigo.

En el proyecto *La Ciudad Invisible* aplica las herramientas tecnológicas de 3D a piezas para proyecciones sobre fachadas o interior. Son estudios de movimiento en un entorno urbano invisible. Actualmente, toda su actividad se centra en la captura del movimiento perfecto.

 <http://javierdejuan.com/artworks/>

La Ciudad Invisible

Julieta de Haro, coordinadora artística

"... el espacio dinámico, con sus maravillosas danzas de tensiones y descargas, es la tierra donde el movimiento florece. El movimiento es la vida del espacio. El espacio vacío no existe, entonces no hay espacio sin movimiento ni movimiento sin espacio. Todo movimiento es un eterno cambio entre condensar y soltar, entre la creación de nudos de concentración y unificación de fuerza al condensar y de la creación de torsiones en el proceso de sujetar soltar. Estabilidad y movilidad alternan sin fin."

Estas palabras de Rudolf von Laban, (1879-1958) coreógrafo, filósofo y arquitecto, son un apunte sobre su profunda comprensión del movimiento humano en el espacio, y la trascendencia de ese conocimiento tanto para el individuo como para la comunidad.

El movimiento es el acto que nos permite ser conscientes de la existencia del espacio, a la vez que nos liga a un tiempo determinado. Por ello, un movimiento limpio en el espacio vacío lleva implícita la pregunta que alude a donde tiene lugar.

La Ciudad Invisible, remite al espectador a la ciudad, una ciudad que responde al refinamiento y también al movimiento cotidiano que presentan los personajes que transitan en ella. Javier de Juan, artista fundamental para entender el paisaje urbano contemporáneo no busca una referencia concreta, (podría ser Madrid, Berlín o Shangai); se trata de una evocación abierta y simbólica, vinculada al concepto de globalización. Las ciudades y el comportamiento de sus habitantes como un lenguaje común.

Javier de Juan aborda la ciudad como lugar de representación, a través de ese lenguaje único, donde confluyen las dinámicas y tensiones que en ella se entrelazan. Para ello, utiliza un movimiento de extremada lentitud en el desplazamiento de algunos de los personajes, sobre un escenario carente de elementos, invisible. Esta puesta en escena nos lleva a pensar en el

teatro no, único por su lentitud y austeridad que busca la belleza en la sutileza y la exactitud del movimiento. Así el artista, en esa búsqueda del movimiento perfecto, sugiere un paisaje urbano minimalista de gran expresividad. Y nos conduce a través de la urbe, con un movimiento marcado, un tempo casi detenido, un “ahora”, a la congelación de un instante infinito en presente continuo. Pero el tiempo avanza inexorablemente a pesar de que los movimientos, en su lentitud, lo quisieran apresar para detenerlo.

En esta suerte de danza artística, De Juan cuestiona abiertamente al espectador acerca de su participación y complicidad en ese entramado urbano. Su ritmo nos sitúa en un plano reflexivo que delata su deseo de compartir y encontrar respuestas a través de nuevas miradas. La idea de posibilidad, de cambio, de duda y también de reconstrucción, está presente en este proyecto. Hacer visible el tiempo de forma pausada es un modo de repasar, de concentrarse, de construir memoria para avanzar.

Conceptualmente, la utilización del lenguaje cinematográfico como herramienta extrapictórica favorece la narrativa que el artista busca para ofrecer la sensación de secuencialidad; así, plano a plano, cada fragmento, cada fotograma, representa un modo y una circunstancia diferente de existir en la ciudad.

Desde un punto formal, *La Ciudad Invisible* de Javier de Juan nos ofrece un recorrido armónico a través de determinados lugares de la historia del arte. Plásticamente la línea gruesa que remarca el contorno de los personajes busca subrayar el movimiento, moviendo la línea, desplazándola sobre el fondo blanco como una pulsión iniciática, atávica y primitiva. Nos retrotrae a un Gótico tardío donde la línea es la parte fundamental en el dibujo. Estamos en el Renacimiento cuando observamos su manejo de la luz para obtener profundidad de plano y situar al espectador en el espacio, así como la armonía de las proporciones como paradigma de belleza. La perspectiva aérea, las composiciones abiertas, la relación fondo y figura y la búsqueda de la expresividad y del movimiento nos traslada al Barroco. Dentro de las vanguardias históricas de la primera mitad del S. XX, su representación emocional del mundo, nos lleva al expresionismo. Las formas de

continuidad en el espacio y la obsesión por la representación del movimiento nos sitúan en el Futurismo. Y la influencia de la publicidad, el entorno urbano como temática y la relación con el cine, nos conduce al Pop Art.

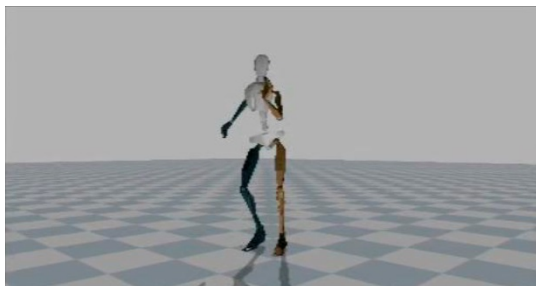
Con este coctel plástico, estético y conceptual el artista Javier de Juan nos presenta su nuevo proyecto, *La Ciudad Invisible*, una propuesta resultado de un proceso de investigación sobre la síntesis del movimiento que ha tenido lugar durante siete años, en colaboración con productoras de animación tanto en España, como en Estados Unidos, Holanda y Egipto. El reto ha sido conseguir sintetizar movimientos cotidianos de personajes urbanos, que por su precisión y contenido expresan la vida en la ciudad actual. Todos nos reconocemos o nos proyectamos en estos seres y sus cadencias. La ciudad está presente en los fondos blancos, el ritmo o la falta de él hacen visible lo invisible.

Finalmente la comprensión del movimiento nos ofrece múltiples maneras de percibirnos y de relacionarnos con el entorno, incidiendo tanto en la parte racional como emocional del hombre.

Julieta de Haro

¿Cómo se hizo?

Con un software específico para el proyecto de captura de movimiento, basado en giroscopios y acelerómetros, se rodó a una veintena de actores y actrices con una especial formación en expresión corporal, dirigidos por el artista.

Posteriormente un equipo de modeladores, construyó los personajes a los que se iban a aplicar los movimientos capturados. Los personajes fueron animados para pulir los gestos de la cara y los movimientos de manos.

Finalmente, se iluminaron de forma muy sutil, buscando, no un efectismo teatral, sino un resultado que permitiese el máximo rendimiento visual del movimiento en estado puro. El render a línea, efectuado a través de sistemas mecánicos, permite que la imagen pueda ser proyectada, por su gran visibilidad, sobre cualquier superficie y a cualquier tamaño.

El resultado: todos nos reconocemos en estos ciudadanos y sus cadencias. La ciudad sin ser visible, está presente en los fondos blancos. No necesita ser adivinada, porque el ritmo o la falta de él hacen visible lo invisible.

Créditos

Proyecto

Javier de Juan

Organiza

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. Ministerio de Educación Cultura y Deporte

Colaboran

La Terminal | Magic Films | Power AV | El Pentágono

Coordinación artística

Julieta de Haro

Dirección técnica

Gabriel García Roy

Dirección de proyección

Juan Caballero

Coordinación

Ana Tomás

Comunicación

Conchita Sánchez y Paloma Ballesteros (Promoción del Arte)

Jorge Rodríguez del Álamo

Información práctica

La Ciudad Invisible

Del 13 al 17 de febrero de 2015_De 19:00h a 24:00h

🔗 <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte/actividades-de-promocion-del-arte/la-ciudad-invisible.html>

Fachada del edificio de TABACALERA

Glorieta de Embajadores. Madrid

🔗 <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/promociondelarte/tabacalera/tabacalera-pres.html>

Contacto prensa

Conchita Sánchez / 91 701 62 08

Paloma Ballesteros / 91 701 62 11

✉ promociondelarte.comunicacion@mecd.es

Material disponible para prensa:

Enlace de descarga: <http://goo.gl/TJSY25>

Más información

<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte.html>

<http://www.facebook.com/PromocionDelArte>

<http://twitter.com/#!/PromociondeArte>

<http://pinterest.com/promociondearte/>

#PromociondelArte