

ENTRECRUCES / ITINERARIOS

"Santa Sevilla". Video-estigma [J. A. 1993]

*Estelas de cámara-a-mano
Resonancias de tecnologías que no se llevan
Trazos de una presencia
Rastros de una ausencia
... es la firma del autor
[J. A. 2000]*

JULIÁN ÁLVAREZ

“En cuanto al título, **entreCRUCES** porque los diferentes y divergentes caminos creativos por los que ha transitado el individuo Julián Álvarez confluyen finalmente en ese cruce de caminos, o encrucijada existencial, donde la persona, el individuo, se trasciende a sí mismo como **autor**. Y también porque una parte relevante de la obra remite a la cruz como símbolo, presente sobre todo en la trilogía-retablo videográfico *As de bastos. Tijeras en cruz*. Y en cuanto al subtítulo **ITINERARIOS**, porque si bien los caminos recorridos son divergentes y asincrónicos, llegados a ese punto de no retorno, encrucijada con parada obligatoria y mirada retrospectiva uno descubre, en la diversidad de formas y contenidos, denominadores comunes que, agrupados, conforman “itinerarios” propuestos como preferentes por *el individuo [Álvarez]* para descubrir al **autor** en su personal encrucijada”.

"León, asignatura pendiente". Julián Álvarez. Barcelona, 2009

“Es destacable que un creador que realiza su obra en medio del más puro apogeo posmoderno, haya reparado en una narración tan antigua como es esa novela caballeresca del siglo XV [“Curial e Güelfa”] que narra las aventuras de armas de su protagonista. Y ese vídeo no es una excepción, porque en otra obra suya de 2005 *Yo Quijote*, se toma a sí mismo como referencia, convirtiéndose en un caballero andante contemporáneo que hace un documento videográfico a modo de retrato *quijotesco* con unos molinos de viento de energía eólica en el fondo. Creo que Julián Álvarez hace en sus vídeos una apología icónica sobre el amor y el temor, sobre la herida, la seducción o la muerte heroica, tal como era propio en la narrativa de la edad media. La reflexión sobre la batalla de la existencia en la que los valores de nobleza de corazón y muerte van apareciendo juntos [...]. En muchos de sus vídeos hay una reflexión ética sobre el comportamiento y el uso del poder, de la fuerza, de la nobleza entre vencedor y el vencido, el ruido, el silbido, el estallido de las bombas convertidos en banda sonora, la poesía de la destrucción y la lucha del boxeo son rasgos característicos de sus obras y en las que sobrevuela sutilmente una visión respetuosa y crítica a la vez”.

“Julián ha sido pionero en muchos aspectos del audio-visual. Uno de ellos, y ciertamente notable, es que fue el primero en revisar, con valor documental de autor, lo que ahora se denomina la memoria histórica, antes que Garzón, antes que nadie y por supuesto antes que cualquier vídeo autor contemporáneo. En 1984, cuando las secuelas del intento de golpe de estado de 1981 aún se podían percibir en las calles y en la gente, Julián Álvarez presentó una de sus primeras obras con el título de *Imágenes de un bombardeo* [1984], basada en la destrucción que se cebó sobre Barcelona en 1938”.

"La lucha continúa". Jesús Martínez Clará. Barcelona, 2008

“La cámara como prolongación del cuerpo, una idea muy de McLuhan, llevó a Julián Álvarez a diseñar la FishCam, un dispositivo formado por una microcámara colocada en la punta de una pértiga. La nueva cámara debe actuar, pues, de la misma manera cómo lo hacían las cámaras de *El Ring*, respondiendo a los impulsos del cuerpo de los boxeadores entendido como eje en el que confluyen las emociones, las percepciones y la inteligencia para configurar una vorágine que, y he aquí la cuestión trascendental, va a ser visualizada. En *El Ring* [...] Álvarez nos mostraba, entre otras cosas, pues, un punto de vista radical del cuerpo, *más allá de la visión*. Es decir, que desplazaba a la visión del centro que ha ocupado desde el Renacimiento en el vínculo corporal con la realidad y pasaba, invirtiendo los términos, a mostrarnos imágenes producidas por el cuerpo en trance de relacionarse con esa realidad. No veíamos lo que el cuerpo veía, sino lo que el cuerpo sentía. Pero, atención, lo veíamos [...].”

“Álvarez ha establecido una relación personal con los instrumentos, desde sus inicios como creador en la Escuela de Estudios Artísticos de Hospitalet, a mediados de los años setenta, cuando experimentaba con la cinta abierta de vídeo tanto para la enseñanza como para sus primeros intentos creativos [...]. Con ello consiguió hacérselos suyos y, a través de este maridaje, concebir una obra original, literalmente única. [...] Las distintas facetas por las que ha pasado su carrera, su condición muchas veces voluntariamente marginal para conservar una necesaria independencia en una cultura como la catalana que pretende ser independiente desde dependencias máximas, podrían rastrearse no únicamente en la temática de sus obras, sino también en los recursos técnicos empleados, ya que estos, cumplen el propósito de *digerir* la realidad para conferirle la única veracidad posible”.

"Julián Álvarez, figura con paisaje incorporado". Josep M. Català Barcelona,

“Lorca, Buñuel y Dalí, el acercamiento propuesto por el autor hacia los tres artistas es sumamente particular y aparentemente tangencial. Descartados los aspectos más informativos o laudatorios, su propuesta es reconocerlos a través de una geografía muy concreta: Sevilla, Calanda y Verges y en una situación común para los tres: la celebración de la Semana Santa. En realidad, el autor está trazando un interesante rodeo para alcanzar, probablemente, el que es el núcleo vital común a los tres creadores y cuya máxima manifestación la podemos encontrar en las celebraciones de la Semana Santa en las tierras del sur, donde tiene lugar una de las fusiones más prodigiosas entre amor y muerte que ha generado la cultura occidental y que es eje motor en las obras más importantes de estos tres artistas y la pulsión básica en todo el movimiento surrealista [...]. Sorprendentemente, descubrimos, cómo el autor, acercándose a estos tres grandes creadores, buceando en alguno de los aspectos más constitutivos de su experiencia y de su arte, se manifiesta a sí mismo con una forma y una narración rotundamente personal, dónde las tres figuras han servido como trampolín para alcanzarse a sí mismo, pero sin diluir, en ningún momento, el punto que utilizaba como partida”.

As de bastos. Tijeras en cruz". Pere Alberò. Barcelona, 2002

“Nada es lo que parece en la producción de este creador que es capaz de conjugar experimentos de orden técnico y formal que remiten al período de las vanguardias históricas, con poemas visuales de singular intensidad emocional; el [falso] documental, con la ficción narrativa; las citas a la historia del cine, con la deconstrucción irónica de sus mitos; o como ya hemos apuntado: la cámara como extensión orgánica del cuerpo del operador [materializada en su singular invención: la FishCam] con su reverso identitario: las egoMOVIES”.

"Julián Álvarez. "Perdido en la Frontera". Javier Panera. Salamanca, 2008

Fotografía: Imanol Sistiaga

“Julián Álvarez ha vivido, vive, una artísticidad trans- e inter- media. Intermedia como la acotaba Gene Youngblood en 1970 al insinuar que *el sentido no se comunica codificando ideas en el lenguaje literario abstracto, sino creando una experiencia real a través del uso de la tecnología audiovisual*. Transmedial, entendida que va más allá de lo medial, como adjetivo de lugar que designa *a través de*, como aquello que transvasa de un medio a otro, como insinuaron hace ya bastante tiempo Deleuze y Guattari”.

“Una confirmación contundente de estas aseveraciones las encontramos en la larga trayectoria y amplia producción del autor que nos ocupa. La identificación con estas previsiones es satisfactoria al máximo y entendemos que quizás sea acertado haber formulado el titular que abre estas líneas con los términos precisos, justo aquellos que conjugan un trabajo bien hecho con una amplitud de miras, un quehacer iconoclasta con un posicionamiento fronterizo”.

"De Julián Álvarez a juliansite.com". Antoni Mercader. Barcelona, 2009

“*El Ring*, un complejo espectáculo revolucionario para la época, presentado en el Mercat de les Flors de Barcelona en 1988, Álvarez puso en escena los diferentes medios y lenguajes que venía investigando. El ring y el combate de boxeo se transformaron en palco de experiencias videográficas, narrativas, coreográficas y técnicas [...]. El audiovisual homónimo producido en 1989 logró captar y reproducir la fuerza visual del espectáculo en sus diferentes ángulos de visión, incluyendo la del espectador, y puede ser considerado una de sus mejores obras de videocreación”.

“Vilém Flusser, el gran filósofo de los gestos, decía que “la entrega sin reservas, por el gesto, al gesto mismo, constituye la esencia del artista, del monje, del profeta y del filósofo”. Julián Álvarez, en su producción audiovisual, pone en práctica esta noción del gesto total, que significa la comunión entre gestos opuestos pero siempre complementarios: el gesto físico y el mental, el del cuerpo y el del instrumento unido al cuerpo; el gesto activo, que busca, y el gesto reflexivo, que sumerge en el objeto captado. El gesto racional, que maneja el aparato, y el gesto intuitivo, que se envuelve espontáneamente y al instante con las circunstancias. Esta conjunción entre la razón -selectiva por naturaleza- y la creación -insubordinada y libre- es una de las principales características de la creación de Julián Álvarez, y es lo que quizá más le acerque a Buñuel, Dalí o Lorca, a los que dedicó su trilogía. En este sentido, la realidad del entorno captada por el operador-cámara es siempre una ficción generada a partir de la relación entre el gesto de articular lo visible y el gesto de crear lo invisible [...]. Este proceso conduce a la endovisión como condición y resultado estético de la mágica alianza que Julián Álvarez establece con los dispositivos”.

"Estética de la endovisión. Reflexiones sobre los dispositivos y la praxis de creación de Julián Álvarez". Claudia Giannetti. Barcelona, 2009

Textos extraídos de los artículos que forman parte del apartado TEXTOS ANALÍTICOS [sobre Julián Álvarez], del catálogo razonado de la exposición audiovisual entreCRUCES / ITINERARIOS.

entreCRUCES / ITINERARIOS

Julián Álvarez [1978-2009]

Exposición audiovisual

Inauguración: 16 julio / 20h.

Exposición: 17 julio / 31 agosto

Información: 987 26 24 23

ESPACIOS EXPOSITIVOS

● INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA [Sala Provincia]

[c. Puerta de la Reina 1, León]

AS DE BASTOS. TIJERAS EN CRUZ.

● CENTRO LEONÉS DE ARTE

[Avda. Independencia 8, León]

EN LA FRONTERA

egoMOVIES

LA CIUDAD COMO PRETEXTO

desCONCIERTOS

BOXIANA

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y VISITAS GUIADAS

Tel. 987 26 24 23

Todos los vídeos disponibles on-line en:

<http://www.juliansite.com>

