

DOSSIER DE PRENSA

success & FAILURE
Raul Ursua

18 agosto / 20 noviembre

Se suele decir que la Arquitectura es “un arte con razón de necesidad” en cuanto a que su razón de ser es la de dar cobijo al ser humano; la de cobijarnos. El acto de habitar y por extensión la Arquitectura están relacionados sin solución de continuidad con la necesidad connatural e incontenible del ser humano por crear un rededor protector personal y propio. De esta relación existencial entre el individuo y su entorno habitado surge esta exposición y libro de autor que Raul Ursua nos presenta y que es fruto de un trabajo desarrollado durante los últimos seis años.

A partir de un análisis psico-analítico de personas concretas, Raul se propone representar por medio de la Arquitectura su evolución personal, emociones y sentimientos. Colgadas de la pared en blanco y a escala diminuta, se exhiben escaleras, tuercas, arandelas y brazos de grúas que conviven con pequeñas maquetas y dibujos técnicos. Este collage de elementos, en el que se mezclan artefactos improbables y construcciones arquetípicas, alude al proceso “constructivo” en el que se va forjando nuestra personalidad a lo largo de la vida.

Las piezas dialogan con varias fotografías, en las que aparecen retratadas varias personas con trajes futuristas. Después de un largo viaje al espacio, estas personas regresan a la tierra y manifiestan su experiencia por medio de la Arquitectura. De sus trajes surgen maquetas de naves espaciales y pequeñas construcciones, protuberancias que explican sus vivencias y sensaciones y por medio de las cuales cada persona se representa.

Surgen del cuerpo de manera sorprendente, como elementos aparentemente autónomos, entre lo inquietante e inesperado, con cierta voluntad especulativa propia de la Arquitectura de ficción, que habitualmente ha utilizado el diseño como herramienta experimental para cuestionar lo cotidiano e investigar posibles escenarios para el futuro.

Algunas de ellas se conectan entre varios cuerpos, porque además de representar a cada individuo, estas arquitecturas aluden también a los vínculos y conexiones que establecemos con otras personas. Son de esta forma un reflejo de nuestras relaciones frustradas y exitosas, de nuestros logros, pero también de nuestros tropiezos. Ambas circunstancias están muy cercanas, y es en ese proceso paciente en el que vamos construyendo nuestra propia realidad llena de complejidad y contradicciones.

De la misma manera que el ser humano va evolucionando, las construcciones unidas también cambian de forma espontánea motivadas por la esencia fugaz de nuestros sentimientos. Nos recuerdan así la naturaleza perecedera de nuestro entorno construido; porque la Arquitectura debe entenderse siempre como un proceso y no como un objeto acabado. Se nos propone un mundo de arquitectura efímera, ciudades instantáneas, construcciones imaginadas e imaginarias, guiadas por el deseo y la fantasía, la esperanza o el miedo.

El uso de fragmentos imaginados, formas intrusas y transformadas ha supuesto siempre una verdadera fuente de inspiración para la Arquitectura y nos remite en cierta manera al collage. Es por tanto esta una propuesta que nos invita a vivir una experiencia estética pero también reflexiva. El Arte y la Arquitectura se utilizan con vocación expresiva, pero a la vez didáctica y propositiva, para construir realidades que no existen.

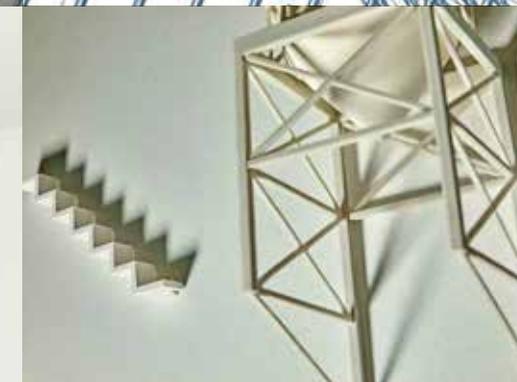
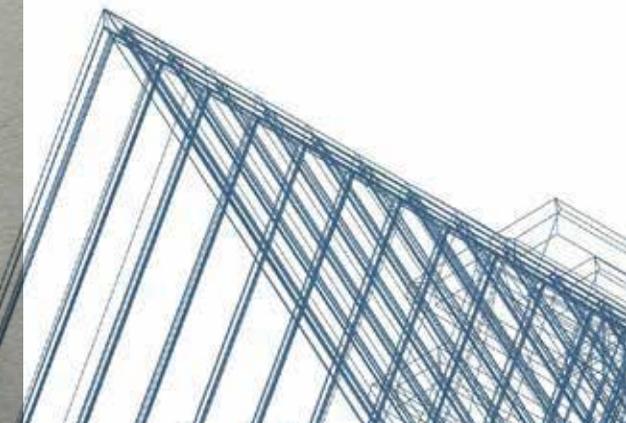
Hay una referencia obvia al mundo onírico, a lo surreal y a las construcciones imaginadas. En la extravagancia de los sueños, somos capaces de construir un submundo propio y espontáneo; una suerte de delirio edificado donde conectamos con nuestro verdadero yo y nos presentamos realmente libres. Se establece de esta forma por medio de la Arquitectura una conexión con nuestra identidad más secreta, y nuestra personalidad más íntima.

Representan al fin y al cabo estas construcciones nuestros éxitos y fracasos y aluden a ese vínculo entre el habitar y el construir; a la necesidad innata e irreprimible que tiene el ser humano por colonizar su rededor y personalizar el entorno construido. Una relación natural, atemporal e indestructible, basada en los actos de la misma vida cotidiana y profundamente enraizada en los cimientos de nuestra existencia. ISRAEL NAGORE

Arquitectura + cuerpo

Este proyecto es una evolución que parte de un análisis psicoanalítico de crecimiento personal hacia una construcción del entorno y, finalmente, a una construcción de ficción a través de personajes desconocidos. En todas estas etapas el éxito y el fracaso está presente.

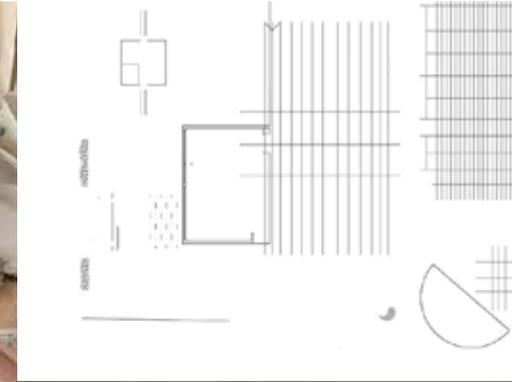
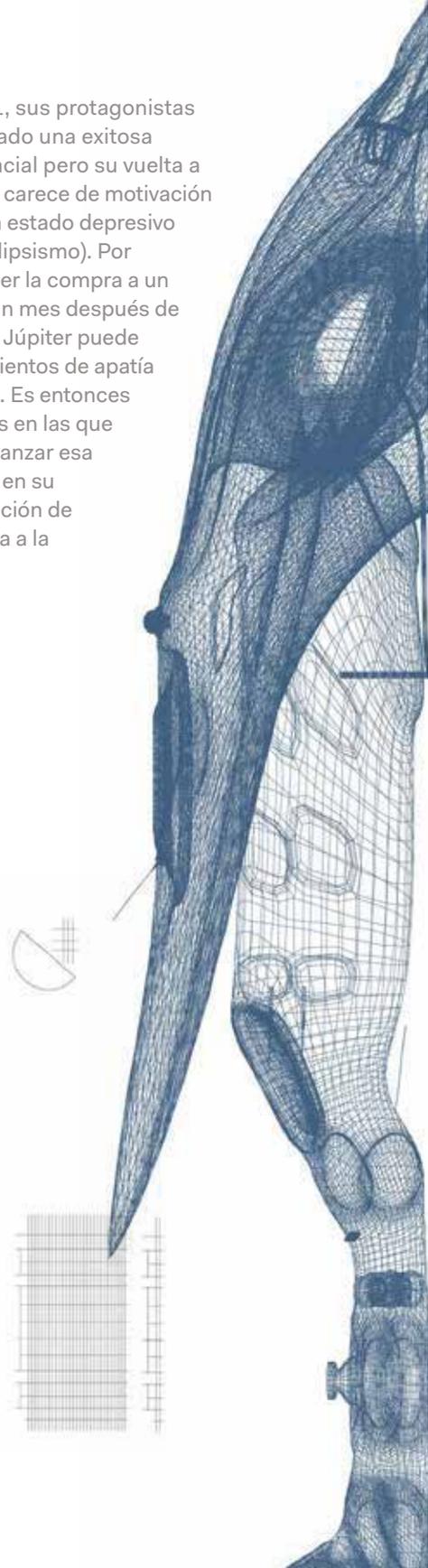

El éxito es la capacidad que tenemos de construir. El fracaso es cuando estas construcciones dificultan nuestra propia evolución. Ambas circunstancias están muy próximas y es en esa frontera en la cual vamos construyendo nuestra realidad.

La mayoría de experiencias vitales enlazan éxitos con fracasos, siendo muchas veces unas consecuencias de los otros. Cuando se analiza el camino recorrido hasta un punto concreto, no es fácil de evaluar si ha habido más experiencias positivas que negativas, más triunfos que derrotas, más aciertos que fallos. Llegando muchas veces a cuestionarnos si ha merecido la pena.

Para profundizar sobre la extraña proximidad entre el éxito y el fracaso se escogen dos experiencias que nada tienen que ver entre sí. Situaciones opuestas pero complementarias al mismo tiempo: 1. Un viaje espacial exitoso a la luna de Júpiter. 2. Una velada de lucha Muay-thai.

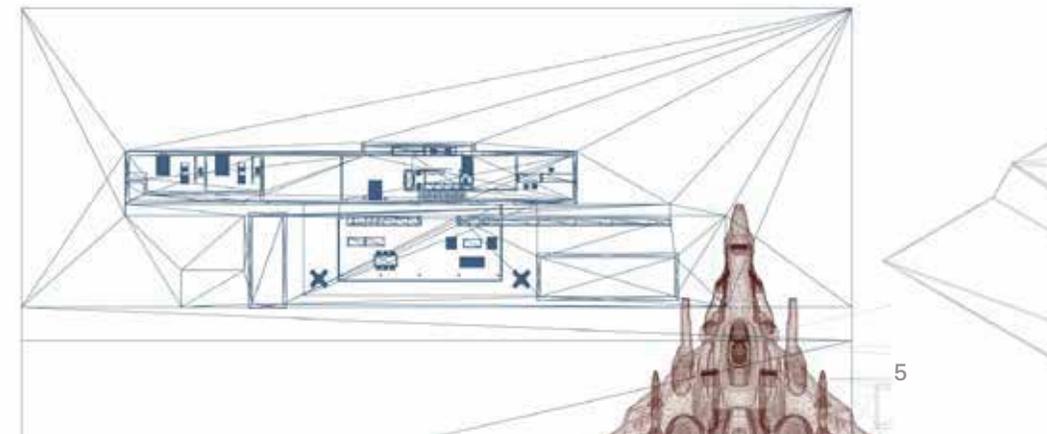
En la situación 1, sus protagonistas han experimentado una exitosa expedición espacial pero su vuelta a la vida cotidiana carece de motivación y les sume en un estado depresivo (síndrome de solipsismo). Por ejemplo, ir a hacer la compra a un supermercado un mes después de visitar la luna de Júpiter puede provocar sentimientos de apatía y desmotivación. Es entonces cuando las naves en las que viajaron para alcanzar esa meta se vuelven en su contra. La sensación de éxito se aproxima a la de fracaso.

“En sus trajes y cascos llevan maquetas de naves espaciales como si fueran protuberancias que contarán su experiencia.” — Alexandra Baurés

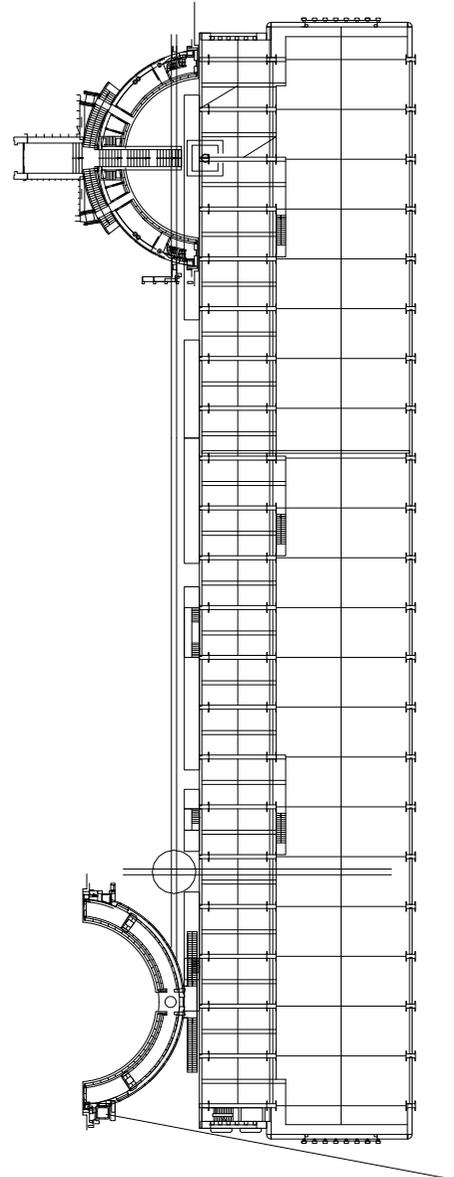
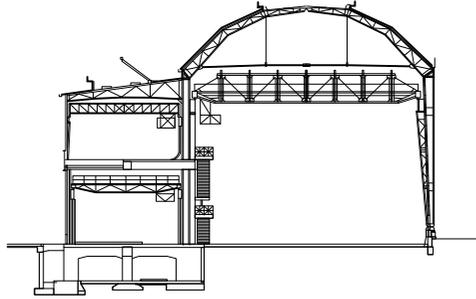
“De este modo, se pone en relación lo que somos con los edificios que habitamos o visitamos, como si la arquitectura fuese un rasgo de la personalidad (dime dónde vives y te diré quién eres).” — Alexandra Baurés

“Se exhiben en la pared alzados de edificios y pequeñas maquetas de escaleras, grúas, fachadas de casas y engranajes. Estas piezas blancuecinas dialogan con una veintena de fotografías en color, en las que se ven retratados modelos con indumentaria de un tiempo futuro.” — Alexandra Baurés

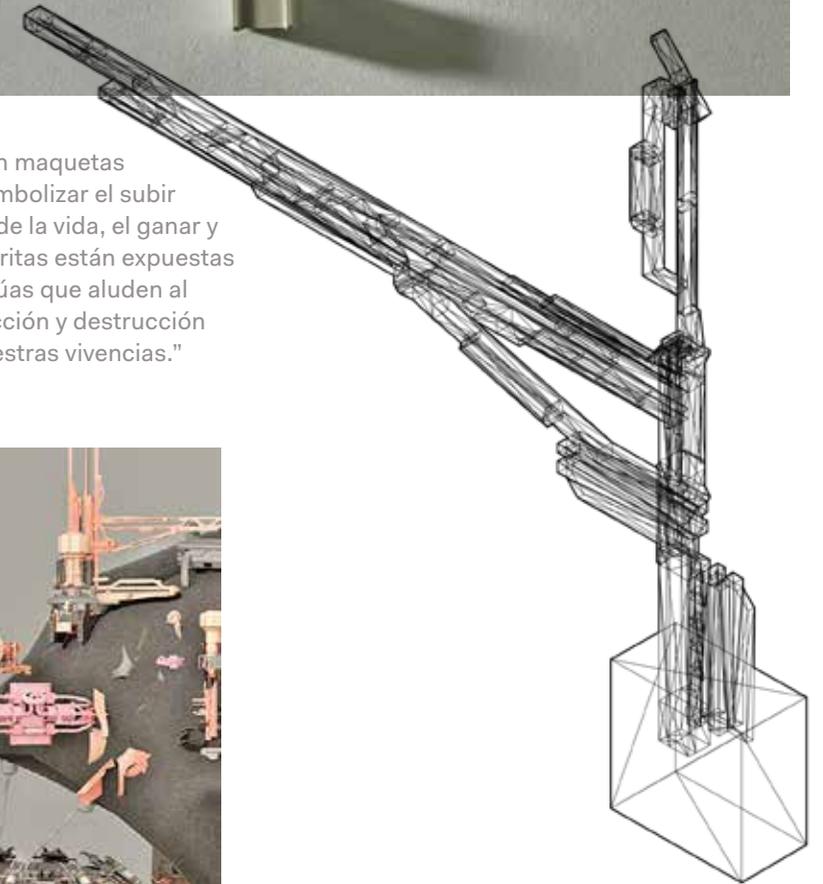

Las construcciones, los elementos, los objetos, las geometrías que brotan de los individuos de las imágenes representan ese nivel de realidad que excede al cuerpo, que no es visible, que no se puede comprender a través de nuestra percepción visual de lo físico, pero que sin embargo es lo que se percibe del otro a través de algunos sentidos. Una manera de hacer visible lo invisible. La nave espacial que los llevó a alcanzar el éxito, ha explotado y sus restos se han vuelto en su contra.

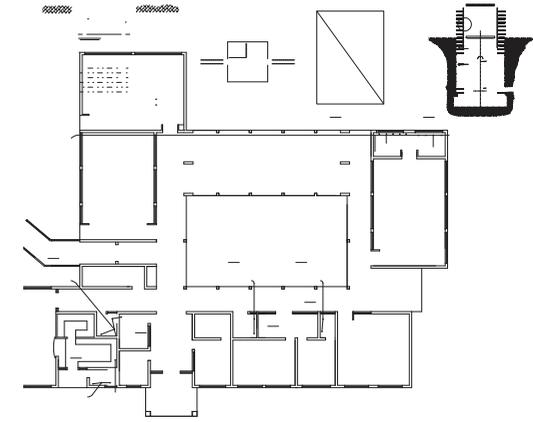
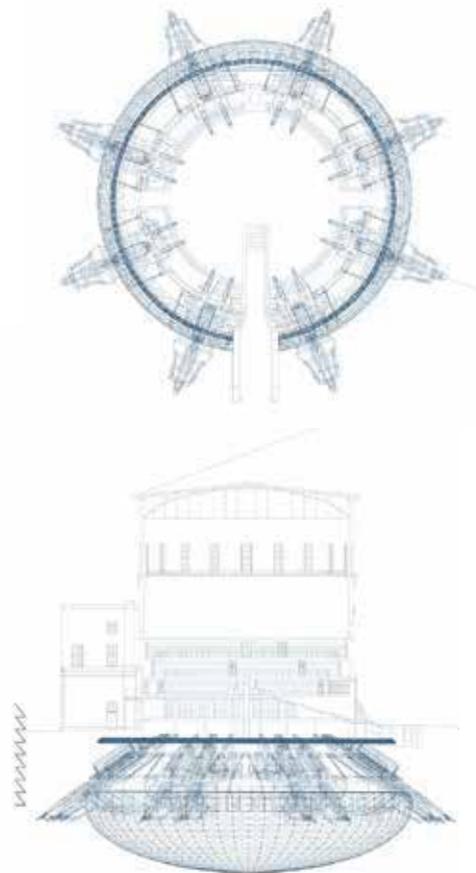
El vacío espacial y efímero generado de manera inconsciente entre ellos queda modificado por los volúmenes de sus prendas, cuyas formas también construyen inconscientemente en el espacio. Los vacíos que se generan y los micro espacios que se habitan son capaces de hablar de la sociedad actual en el ámbito de las relaciones contemporáneas, ya que consciente o inconscientemente elegimos la distancia con el otro y decidimos si queremos construir algo en común.

“También se incluyen maquetas de escaleras para simbolizar el subir y el bajar constante de la vida, el ganar y el perder. Las escaleritas están expuestas con maquetas de grúas que aluden al proceso de construcción y destrucción que acompaña a nuestras vivencias.”
—Alexandra Baurés

Estas realidades geométricas abstractas e imposibles “nos atraviesan” a todos, circulando alrededor nuestro y son las que muchas veces compartimos consciente o inconscientemente.

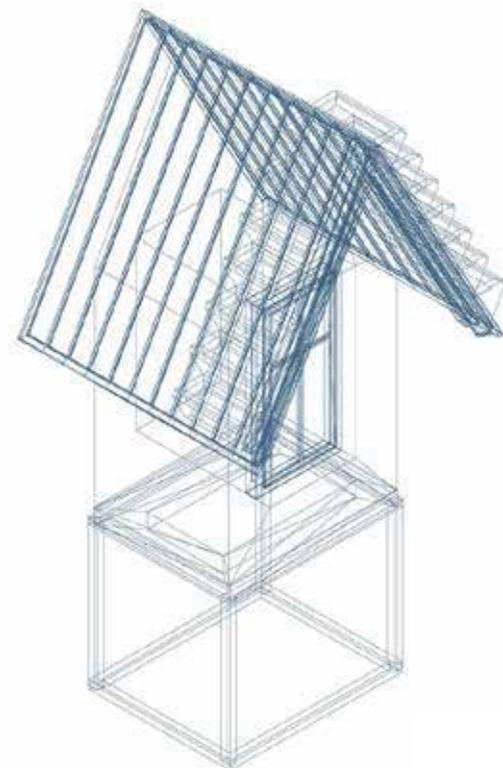
“Hay edificaciones que afectan o incluso que hacen enfermar a sus habitantes, como si la arquitectura no fuera sólo una fachada que hace translucir las emociones, sino una capa adicional que trastoca lo que somos.”—Alexandra Baurés

Algunas de las construcciones resultantes de las imágenes se construyen de manera independiente a modo de maquetas u objetos escultóricos con la misma intención con la que se dibujan las plantas y los alzados. Para analizar y comprender las situaciones personales un tanto extremas que sucedieron en estos pequeños espacios escenográficos y que marcaron a sus protagonistas.

Representar el alzado o la planta del interior de un edificio que ya ha atravesado un cuerpo o que representa una vivencia del mismo, ayuda a comprender lo que allí sucedió. De la misma manera que se extraen, aíslan y analizan los elementos que componen un todo para comprender de una forma un poco más objetiva una historia o un suceso concreto.

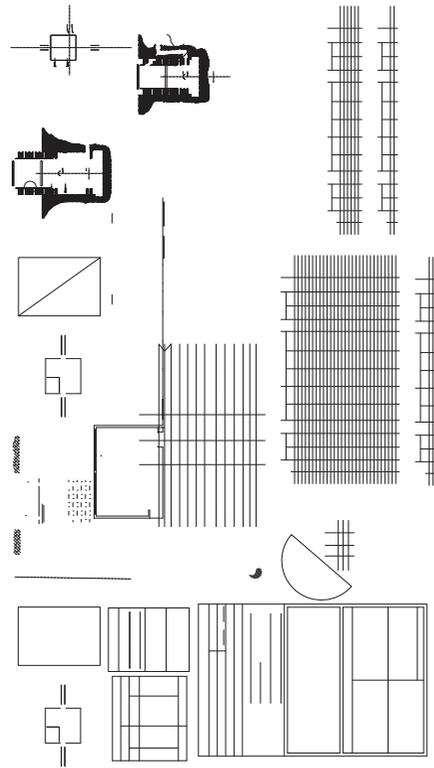
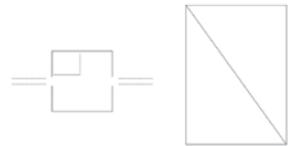
Los planos o dibujos arquitectónicos pueden llevarnos al pasado o al futuro de las experiencias a las que acompañan. La realidad que todavía está por construir o aquello que ya hemos construido y estamos analizando para poder digerirlo, asimilarlo y superarlo.

Arquitectura para la supervivencia: En la imagen superior se puede ver una pequeña casita con tejado a doble agua en donde están superpuestos varios contenedores para recolectar agua de lluvia en un futuro distópico. En la parte inferior, una estructura delicada y bella que no es capaz de soportar el peso de la casa por mucho tiempo. Desde el alzado, se puede ver cómo la carpintería de la ventana posee un prisma diagonal que impide la entrada y hace referencia a las señales de “prohibido”.

“La relación entre la arquitectura y el cuerpo no es únicamente física y exterior, es importante entender el cuerpo en su totalidad, como ente complejo que posee unas condiciones físicas cambiantes, como un conjunto de sistemas completamente funcionales con capacidad de intercambio y autorregulación, pero también como una entidad que ha sido siempre esencial en nuestro desarrollo cultural, una construcción subjetiva que debe ser abordada también desde lo conceptual.” —Laura Barros Condés

“Parecería que el cuerpo no se cuestiona. Pero, a menudo, la evidencia es el camino más corto del misterio.”—David Le Breton

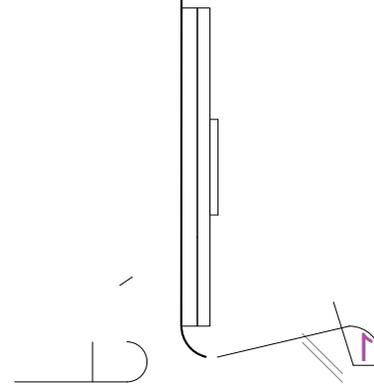

“¿Qué pasa cuando sucede un acontecimiento; cuando se nos viene encima y nos transforma radicalmente? En cierto modo, casi nada, ya que no percibimos el acontecimiento como tal cuando sucede. En todo caso, sólo podremos tratar de darle un significado posteriormente. Pero entonces, el acontecimiento ya ha dejado de suceder, ya está reconstruido, ya es una fábula o un conjunto de clichés estáticos.” —Nietzsche

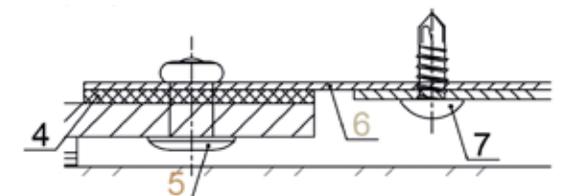

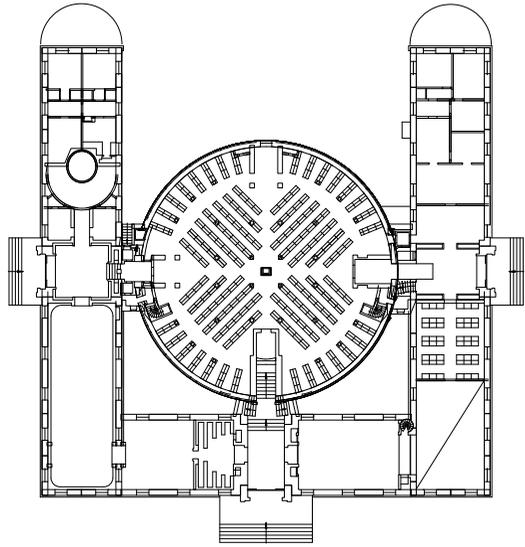

¿Qué sucede cuando aquello que un día construimos para alcanzar un sueño se vuelve en nuestra contra?

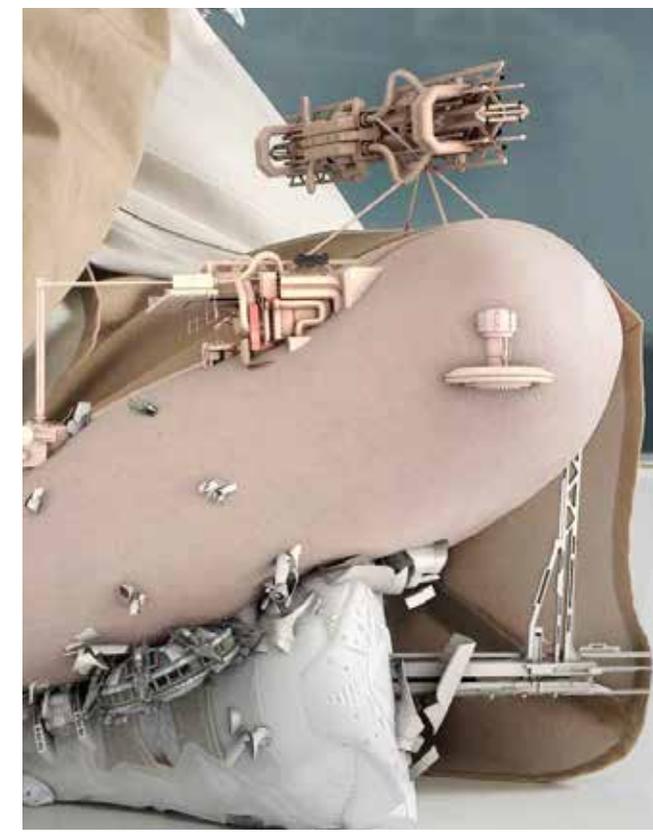
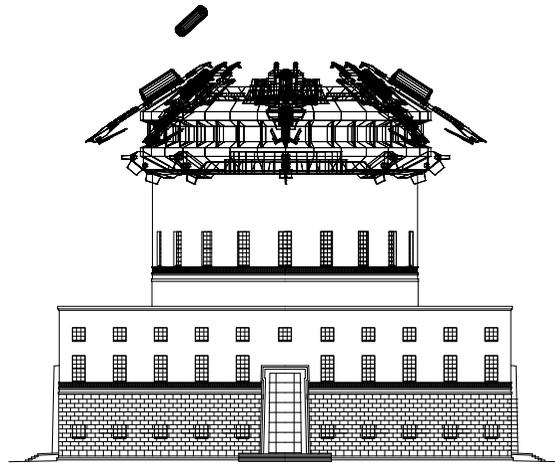
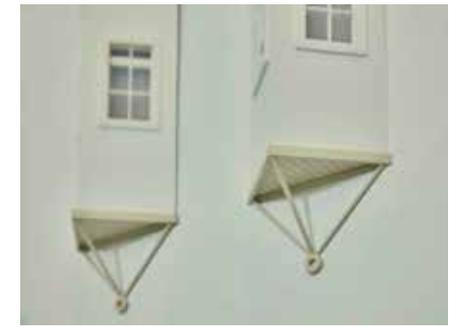

La idea de compartir, de construir entre varios, viene representada por estas realidades geométricas abstractas e imposibles que nos atraviesan a todos, que circulan alrededor nuestro y que son las que compartimos consciente o inconscientemente. Más allá de los abrazos y de la proximidad de los cuerpos, esas construcciones representan la realidad inmaterial, la realidad de los sentimientos, de las emociones, de las ideas, que al fin y al cabo es lo que nos hace ser seres como los que somos. Seres que viven en una comunión que no pueden comprender en un primer nivel.

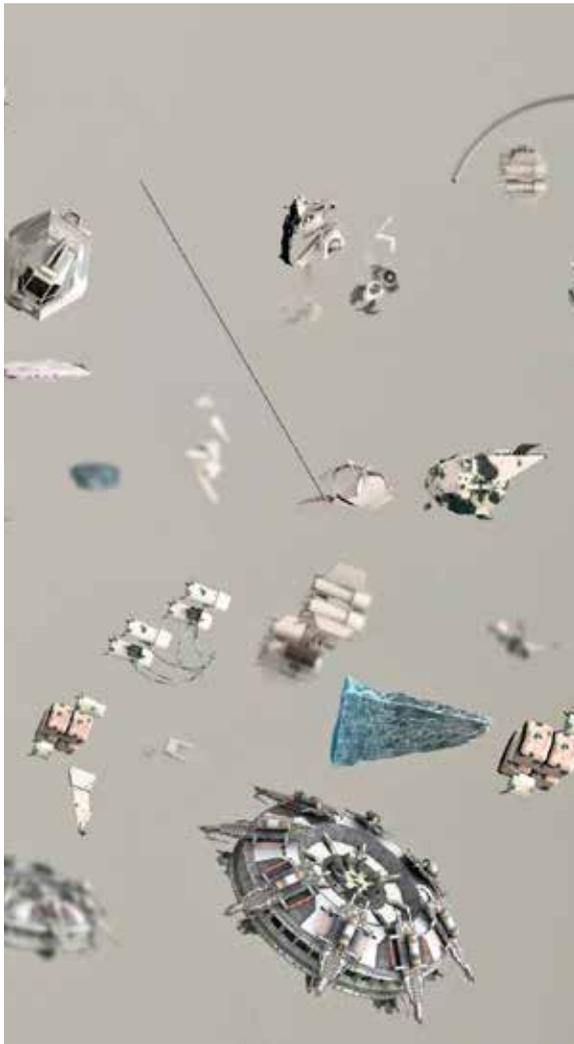

En un espacio conocido y con objetos o formas humanas que han mostrado anteriormente sus cualidades es posible que la razón y el sentimiento de la persona que mira no les sigan prestando una atención activa. Me refiero a esos vacíos que se generan por circunstancias aleatorias que no podemos controlar y que en ocasiones se vuelven lugares especialmente poéticos para habitarlos. Por ejemplo, el hueco generado por una persona sentada en el suelo con las piernas cruzadas, cuya falda se abre por dando lugar a un micro espacio habitable; o la propia pierna, cuya disposición física en ese instante nos da la oportunidad de construir para expresar metafóricamente una experiencia personal.

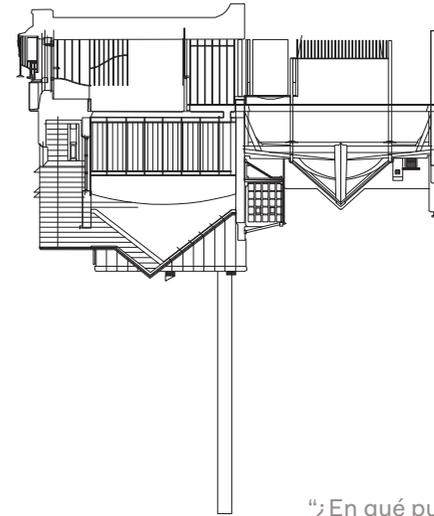
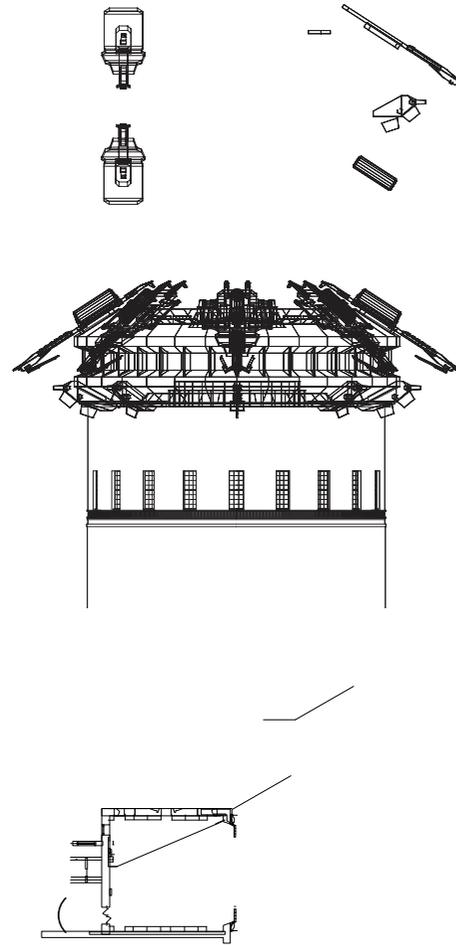

Arquitecturas preparadas para la defensa en tiempos complicados. Formando parte de la instalación se muestran dos edificios gemelos verticales, con un aspecto delicado debido al color y a la débil estructura que los soporta. En realidad, la planta triangular esta creada para generar una forma preparada para la defensa en momentos complicados. Una casa cuyo alzado posee una esquina vertical sobresaliente no es una forma arquitectónica amigable, ya que en realidad esta tratando de guardar distancia con el otro y de pararle los pies si se acerca demasiado.

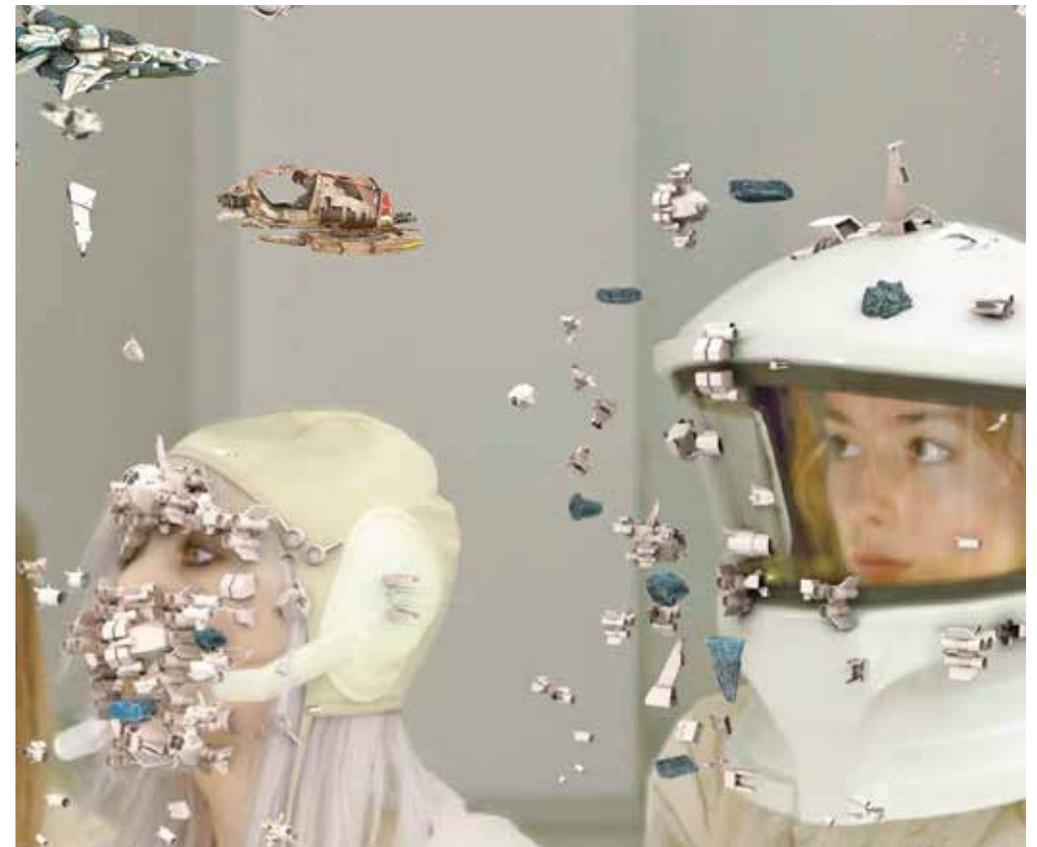

En la imagen superior podemos ver una especie de estampado efímero creado como consecuencia de la explosión de la nave (fracaso). Existe cierta belleza en lo dramático, en los restos que quedan cuando algo se hace añicos. Maquetas de aspecto escultórico con ventanas-trampantojo que no llevan a ningún sitio.

Al igual que una estructura arquitectónica aparentemente amable puede esconder intenciones negativas, las líneas o la planta de una construcción puede mostrarnos las trampas y los obstáculos que en ellas se esconden: una habitación sin salida, unas escaleras que no se pueden subir, ventanas que no se pueden abrir, suelos creados para romperse, o una casa boca abajo en donde la fuerza de la gravedad y la imposibilidad de vivir pisando ciertos techos la harían inhabitable.

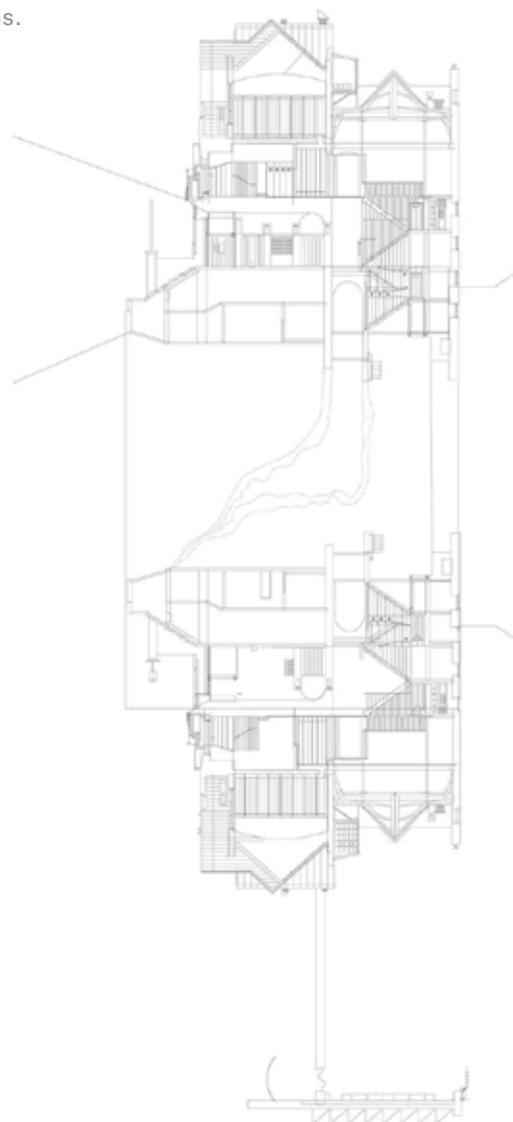
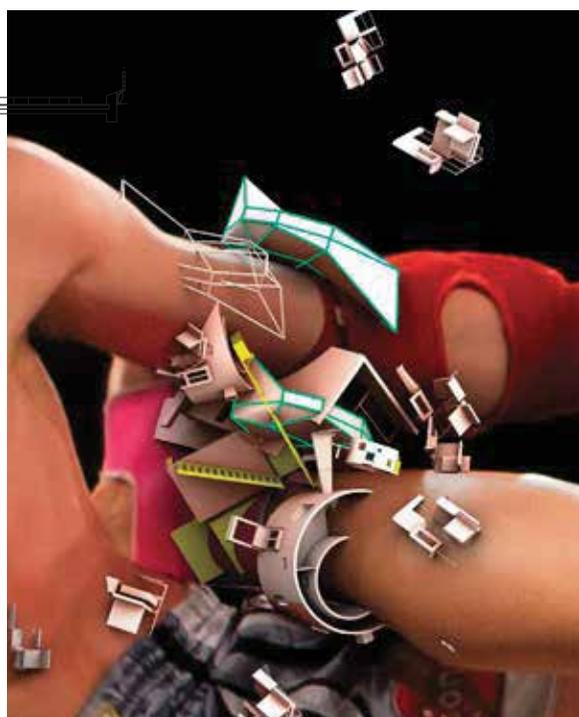
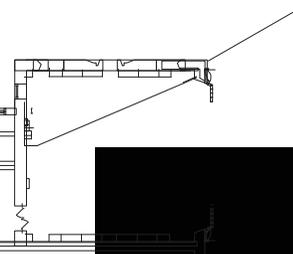
“¿En qué puede apoyarse una arquitectura que considera al cuerpo como un sistema de fluidos?”—Toyo Ito

2) velada de lucha Muay-thai. Entre la treintena de imágenes de la experiencia espacial se entremezclan dos imágenes de otro proyecto opuesto visualmente, pero complementario desde un punto de vista conceptual. También aborda la dicotomía éxito-fracaso desde otra perspectiva. Con la inclusión de estas imágenes, huyo de manera experimental e intencionada de la coherencia visual que se presupone debe tener una muestra de arte contemporáneo.

El encuentro entre dos piernas durante milésimas de segundo en un momento de lucha, puede resultar un lugar tremendamente poético para la creación contemporánea. Al habitarlo con estructuras arquitectónicas

que hacen referencia a las vivencias extremas de los cuerpos que habitan, convertimos un espacio inicialmente poco visible en un lugar extraordinario. Se invierte la jerarquización de la mirada mecánica occidental y aparecen lugares en donde poder parar y asombrarse. Zonas anestesiadas por la mirada del adulto, pero seleccionadas por la infancia para construir sus mundos en miniatura. Experiencias comunes representadas mediante estructuras de apariencia irreal e interpretadas por una mirada que las distorsiona, convirtiéndolas en experiencias maravillosas.

Raul Ursua_14/08/1979_Pamplona
FORMACIÓN

DOCTOR en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid / Departamento de Diseño e Imagen.
LICENCIADO en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
BECA ERASMUS en ENSBA (Ecole Nationale Supérieure de Beaux Arts de Paris) / Atelier Pat Andrea.
BECA SICUE en Universidad del País Vasco.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2022 CENTRO DE HISTORIAS de Zaragoza / success & FAILURE.
2014 IAACC Pablo Serrano, Zaragoza / Boomerang effect stories.
2010 Galería Mikel Armendia, Pamplona / 1+1.
2010 Galería TAI BOX , Madrid / Edificios-cuerpo.
2005 Galería Reciclarte, Pamplona / Micropaisajes.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

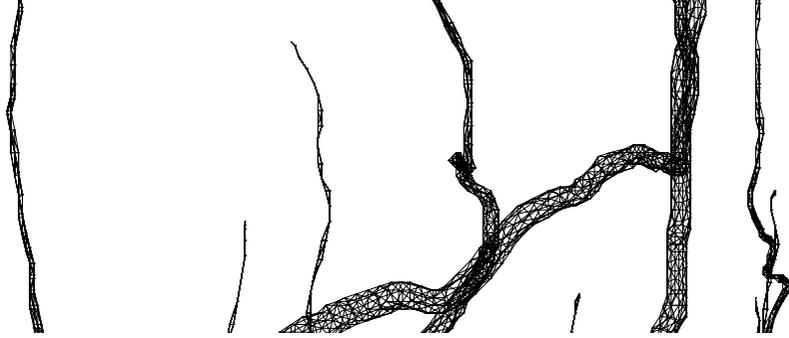
2021 Palacio de Sástago, Zaragoza / XXXII Premio SANTA ISABEL DE ARAGÓN REINA DE PORTUGAL.
2021 CONDE DUQUE_Madrid / Recorridos Fotográficos por ARCO / comisario: Rafael Doctor.
2020 CENTRO DE HUARTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO, Navarra / HABITACIÓN / comisaría: Alex Baurés.
2017,2019 Seleccionados Santa Isabel Aragón REINA DE PORTUGAL. Palacio de Sástago, Zaragoza.
2009 "Capital", TAIBOX, Madrid / <https://graffica.info/exposicion-capital-diseno-tipografico-en-tai-box/>
2008 "Uno más uno multitud" El papel del artista_DOMÉSTICO2008, Madrid / comisaría: Tania Pardo.
2005 "Miradas al Quijote desde el arte emergente", itinerante, Navarra.
2005 "Premio de pintura del Banco Sabadell", sala Parés, Barcelona.
2004-2008 "Pamplona jóvenes artistas".
2005-2009 "ENCUENTROS jóvenes artistas de Navarra"

PREMIOS Y BECAS

2021 2º premio/accesit XXXII Premio SANTA ISABEL DE ARAGÓN REINA DE PORTUGAL / Diputación Zaragoza.
2019 "Ayudas a la creación artística / Gobierno de Navarra-Centro HUARTE" (2020)
2014 IV Encuentro de artistas novos "Cidade de Cultura". Dirigido por Rafael Doctor.
2014 I Convocatoria artistas plásticos y visuales Aragoneses, Sala Lateral IAACC Pablo Serrano.
2010 Ayudas a la profesionalización". Gobierno de Navarra.
2010 "Ganadores del programa de movilidad creativa REAJ"
2009 Recorridos Fotográficos ARCO '09.
2007-2008 Beca MUSAC de creación artística / Tutor: Rafael Doctor.
2007-2010 Beca de Ampliación de Estudios Artísticos concedida por el Gobierno de Navarra para desarrollar el proyecto "Edificios-cuerpo" autorizado por el MUSAC / Tutora: Tania Pardo.
2007 2º premio "Pamplona Jóvenes Artistas".
2007 Nominado en los premios LAUS'07, mejor portada de diseño editorial con D(x) magazine
2004 3º premio "Pamplona Jóvenes Artistas". Jurado presidido por la galerista Elba Benitez.

OBRA EN COLECCIONES

Colección de Arte Contemporáneo Diputación de Zaragoza.
Colección de Arte Contemporáneo Ayuntamiento de Pamplona.
Colección de Arte Contemporáneo Ayuntamiento de Madrid.
ARTIUM.
Colecciones particulares.

Contacto para entrevistas
Raul Ursua / 646632890
raursu@hotmail.com
<https://www.raulursua.com>

CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA
Plaza San Agustín, 2 | Tel. 976 721 885

Horarios

De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h
Domingos y festivos de 10 a 14:30h | Lunes cerrado

