

Julie Rivera

www.julierivera.com

Jerez de la Fra., España 1975.

Vive y trabaja en Barcelona.

Formación

Actualmente cursando investigación de tesis en la Facultad de Bellas Artes de la U.B.
Departamento de Diseño e Imagen.
2003 / 2005_
Doctorado en Territorio e Imagen.
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona.
Departamento de Diseño e imagen.
1993 / 1997_
Licenciada en Bellas Artes, Universidad Castilla la Mancha, Facultad de Cuenca (UCLM).

Residencias

2004/ 2005_
FLACC, Genk, Bélgica. Centro de producción.
www.flacc.info.
2003/ 2004_
DUENDE, Rotterdam, Holanda. Centro de producción.
2001/ 2003_
HANGAR, Barcelona. Centro de producción.
www.hangar.org.

Exposiciones individuales

2003/ 2004_
 on the block. Galería Carmen de la Calle. Madrid.
 on the block. Galería Ferran Cano, Barcelona.
2001_
Nearly Famous. Galería Sicart. Vilafranca del Penedès.
"I want to live on an abstract plane". Galería Carmen de la Calle, Jerez.

2000_
Servicio Estación. Sala Baja Palacio de los Condes de Gábia. Granada
Bordeline. Caja San Fernando. Sevilla, Cádiz.
Bordering. Sala Caja San Fernando. Jerez.

Exposiciones colectivas

2008_
XLIV Muestra Caja San Fernando. Sala Imágen, Sevilla .
2007_
PROYECTA 2007. Sala Rivadavia, Cádiz.
2005_
Arquitecturas Efímeras. Can Felipa, Barcelona.
Institucional Flirts , FLACC. Genk, Bélgica.
2003_04
XIX edición del Premio L'Oréal. Madrid.
Instituto Andaluz de la Mujer. Málaga.

Arco 2003, Galería Carmen de la Calle. Madrid.
All Open-Hangar. Barcelona.
2002_
Arco 2002. Galería Carmen de la Calle.
Hangar. Play Time. Artexpo.Barcelona.
2001_
Arco 2001. Galería Carmen de la Calle.
VII Muestra Unión Fenosa. A Coruña.
I Encuentros Europeos de Arte Joven. Teruel.
All Open. Hangar.Barcelona.
Art Report 2001 Experiencias. Barcelona.
2000_
Arco 2000. Galería Carmen de la Calle.
Art a l'hotel. Galería Carmen de la Calle. Valencia.
Espai Obert. Espai 13, Fundació Joan Miró. Barcelona.
Divaneos. Casal Balaguer. Palma de Mallorca.
New Art. Galería Carmen de la Calle.
Colección Testimonio. Casa de la Provincia. Sevilla.
1998_
XIV Muestra de Arte Joven. MEAC. INJUVE, Madrid.

Becas de Producción y premios

2008_XLIV Muestra Caja San Fernando. 1º Premio.
2008_Iniciarte. Empresa pública de Gestión de programas culturales. Junta de Andalucía.
2006_07 Ayudas Frontera Sur. Diputación de Cádiz.
2003_Hangar. Duende. Rotterdam.

Adquisiciones Institucionales

Comunidad de Madrid.
Injuve (Instituto de la Juventud de Madrid).
Colección Testimoni.(La Caixa).
Colección Caja San Fernando.
Diputación de Cádiz.
MACUF (Museo de arte contemporaneo Unión Fenosa).

En el año 2003, después de casi ocho años formando parte de un equipo de trabajo junto Juan Carlos Bracho comienzo una nueva etapa en solitario con el proyecto "*UI on the block*".

Hasta el momento mis referencias habían sido trabajos de investigación de los años 60 americanos que partían desde planteamientos de la fenomenología. Artistas como *James Turrel*, *Flavin* o *Nawman* cuyas herramientas principales eran elementos "no sólidos", más bien "energéticos" en la mayoría de las ocasiones. Me interesa sobre todo el trabajo de *Maria Nordman* porque centra su tema principal en la ciudad y la vida en ella, con sus múltiples evoluciones y desarrollo. A partir del año 2004, durante mi estancia de residencia en *Rotterdam*, nuevos referentes procedentes del mundo de la arquitectura ocupan mi investigación. El arquitecto humanista holandés de mediados de los 50, *Aldo van Eyck*, me lleva a releer las teorías Situacionistas europeas. Con mayor interés los trabajos y escritos centrados en "urbanismo unitario".

De ahí surge la necesidad de investigar y trabajar sobre un tipo de arquitectura, de espacio proyectado en base a un trazado ordenado y geométrico, que en su falta de inocencia, se conforma como un medio para ayudar a legitimar, establecer y reproducir una determinada mirada e ideología.

En el proyecto "*Shall we...dance : ¿podemos bailar en Barcelona o en Cádiz ?*" que actualmente sigo desarrollando en **Caracas (Venezuela) 2005/08**, parto de la pregunta de sí actualmente tenemos un margen libre de movimiento, por el momento físico, dentro de este tipo de arquitectura. Pregunta que habría que extrapolar a otros campos como libertad de movimiento social o movimiento económico.

Actualmente he abierto en paralelo un nuevo trabajo, *El paraíso de las Damas*, que utiliza al igual que " Shall we...dance" **el Centro Comercial como laboratorio de reflexión**. Es una metáfora de como dicha planificación interna se expande y estructura todo un área, un mundo y un estilo de vida alrededor. Un control que se ramifica a muchos otros niveles y cuya génesis comienza en la dirección y planificación del propio movimiento corporal.

El modelo de escenario en el que trabajo son espacios donde es fácil observar la planificación arquitectónica y obvia la finalidad de dicha planificación. En América, *Victor Gruen*, el arquitecto de los centros comerciales incorpora la experiencia de los inversores, economistas, marketing, arquitectos, ingenieros, paisajistas e interioristas para la construcción de edificios destinados al consumo. Todos ellos aplicaron las metodologías disciplinares más innovadoras al servicio de éste.

El modelo ha sido exportado no sólo a todos los centros comerciales del mundo sino a los "*festival markets*", centros culturales, museos, espacios deportivos, centros históricos rehabilitados etc....Modelo que impera, por supuesto muy avanzado en nuestras ciudades actuales.

El paraíso de las Damas, 2007 / 2008

El Paraíso de las Damas

2008

El Paraíso de las Damas

Título El paraíso de las Damas

Año 2008

Técnica Maqueta arquitectónica realizada en metacrilato pulido.
3 Anillos-casa construídos en plata.

Maqueta : 80 x 60 x 12cm

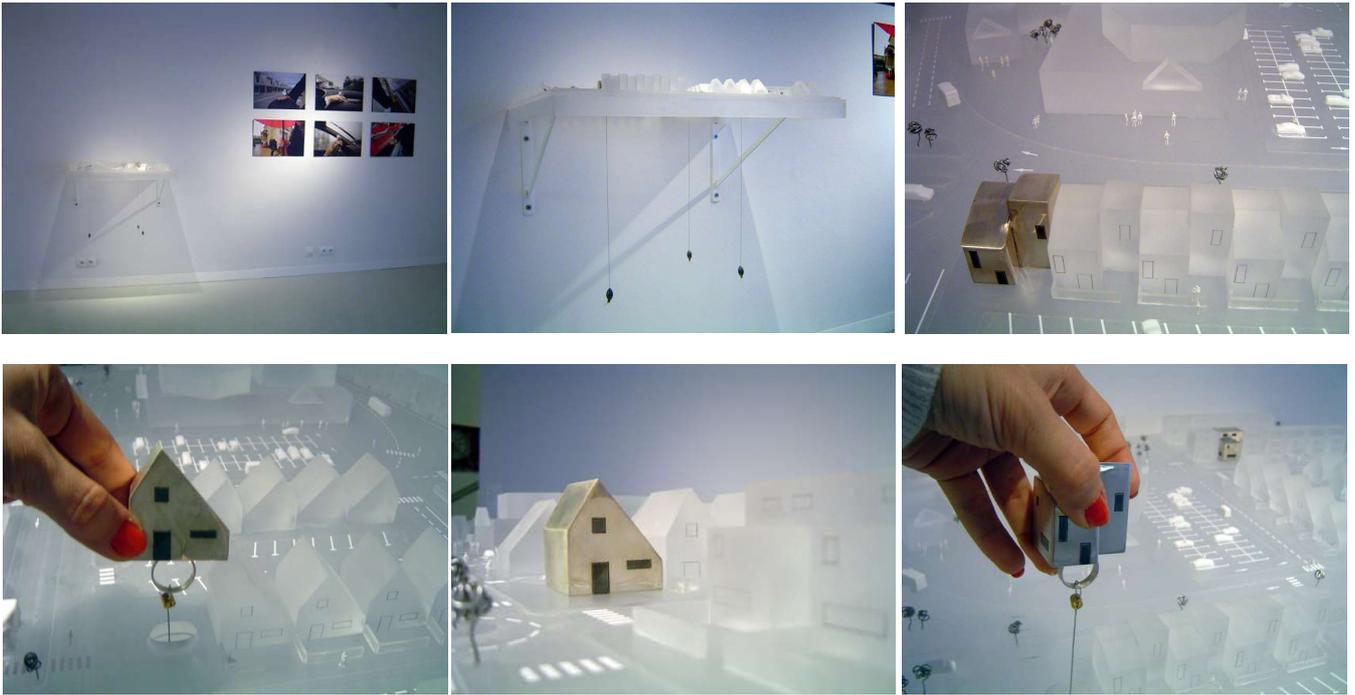
Anillos: 30x30x40cm aprox.

Producido por CajaSol para la XLIV Muestra de arte Caja San Fernando. (Sala Imagen, Sevilla)

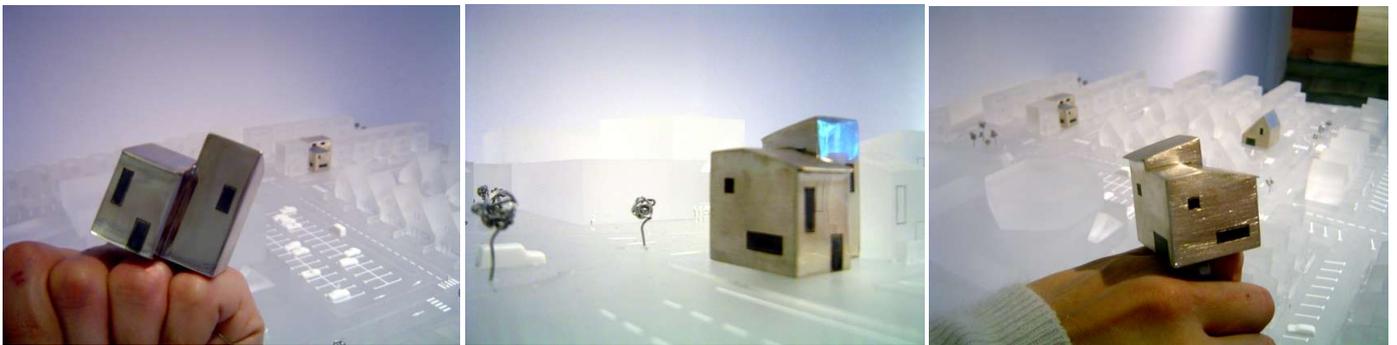

Maqueta arquitectónica realizada en metacrilato+ 3 Anillos-casa construídos en plata + 6 Fotografías sobre forex , 50 x 30cm.

El Paraíso de las Damas

Maqueta arquitectónica realizada en metacrilato.
Anillos-casa construídos en plata.

El Paraíso de las Damas

Título El paraíso de las Damas

Año 2008

Técnica Fotografía digital sobre forex.
6 piezas de 50x30cm (cada fotografía).

Producido por CajaSol para la XLIV Muestra de arte Caja San Fernando. (Sala Imagen, Sevilla)

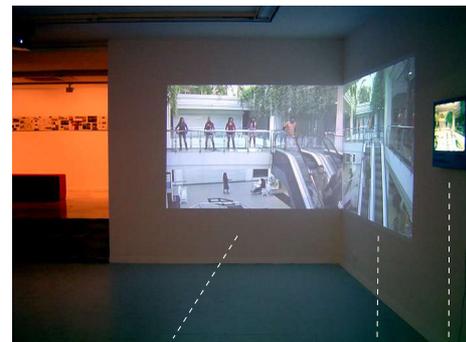

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Cádiz? “

2007

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Cádiz? “

La ciudad aparece en cámara como una escenografía, dónde es controlado el desplazamiento corporal. Los "mediadores de movimiento" como escaleras mecánicas, ascensores o puertas giratorias son los elementos que más evidencian una planificación de los flujos de desplazamiento. Forman parte de un recorrido, modifican y homogeneizan el "tempo" y dirigen el cuerpo y la mirada. El espacio se convierte en un escenario donde se representan coreografías programadas. Por supuesto la planificada por el arquitecto. Una segunda planificada por mí y otras, algo más lúdicas, de los skaters o "traceours" que utilizan el mobiliario urbano y las direcciones ya trazadas para saltarlas literalmente.

Dos DVD simultáneos / 8'24" / LOOP. Proyección en ángulo de 90°
Caja de luz explicativa de proyecto. 50x50x5 cm. Aluminio serigrafiado + backlight.

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Cádiz? “

Título “Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Cádiz? “
Año 2007
Técnica 2 DVD, 8'24". Loop. (cada uno).

Producido por Diputación de Cádiz, Ayudas Frontera Sur.

cámara 1.

DVD / 8' 24" / LOOP

cámara 2.

DVD / 8' 24" / LOOP

Fotogramas, *cámara 1.*

Fotogramas, *cámara 2.*

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Cádiz? “

Título “Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Cádiz? “

Año 2007

Técnica Caja de luz. Aluminio serigrafiado+backlight. (50x50x5 cm)

Producido por Diputación de Cádiz, Ayudas Frontera Sur.

→ **LÍNEAS DE RECORRIDO HABITUAL /**
Diseño arquitectónico. Proyecto trazado sobre plano.

CHICAS NÓMADAS DE TOKIO /
Grupo genérico que aparece en Tokyo.
Actualmente se encuentran en todas las grandes ciudades económicamente desarrolladas.
Delimitan los recorridos habituales en espera de otros nuevos.

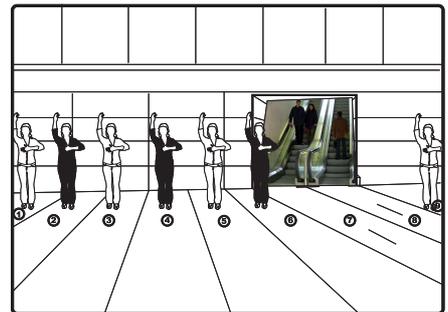

TRACEURS / Trazalíneas
Grupo que practica " parkour ".
La palabra " Parkour " significa recorrido en francés.
El parkour como tal es el arte del desplazamiento.

Recorren en línea recta la ciudad de un punto a otro.

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Barcelona? “

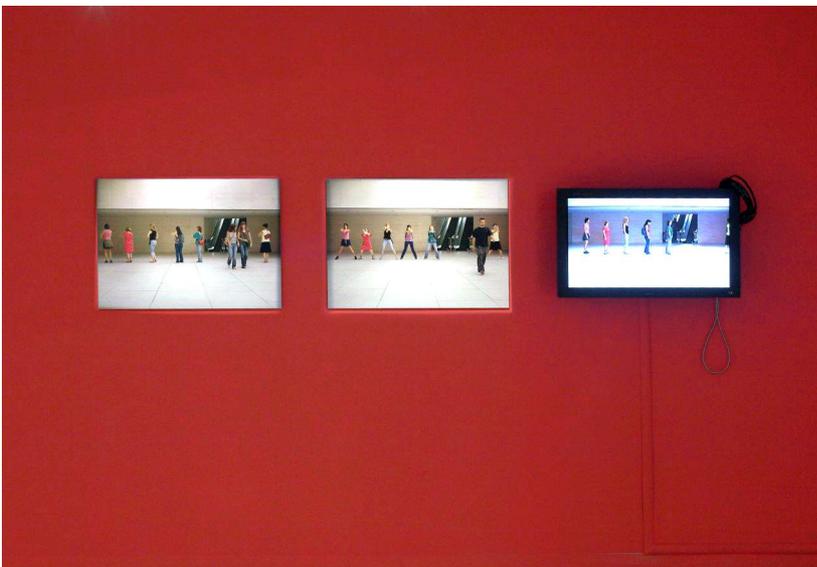
2006/07

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Barcelona? “

Título “Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Barcelona? “
Año 2006/07
Técnica DVD, 2'36''. Loop. (pantalla 32”).

Título “Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Barcelona? “
Año 2006/07
Técnica Fotografía sobre aluminio. 80x60cm.

2 Fotografías sobre aluminio, 80x60cm + DVD 2'36'' sobre pantalla plana de 32''.

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Barcelona? “

Shall we...dance?,

¿Podemos bailar en Barcelona?

DVD / 2' 36" / LOOP

Fotogramas

“Shall we... dance ? : ¿podemos bailar en Barcelona? “

SHALL WE...DANCE?,

Barcelona. Fotografías sobre aluminio, 80x60cms.

SHALL WE...DANCE?,

Barcelona. Fotografías sobre aluminio, 80x60cms.

Siding Spring

Siding Spring (2004) transforma una calle de un pequeño pueblo del norte de Bélgica en un escenario dónde la ausencia de acción y no posibilidad de movimiento de los actores que configuran la escena refuerzan la idea de maqueta arquitectónica que busco.

Unas peanas fabricadas en fibra de vidrio anclan los pies de los actores a los que posiciono a mi antojo en mi escenario tal y como los arquitectos construyen escenas, recorridos que más tarde sin posibilidad de cambio utilizaremos.

La imposición de un uso determinado, de un recorrido concreto diseñado a priori transforma la acción en no acción. En imagen fija.

Siding Spring

Título Siding Spring
Año 2004/05
Técnica Fotografía Digital. (documentación)

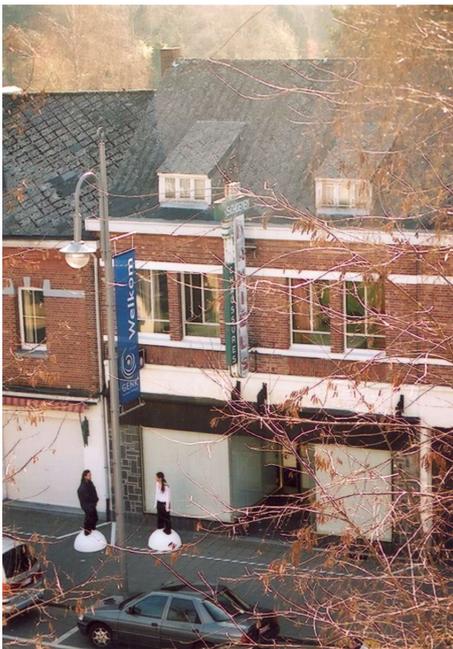
Producido por **FLACC**.
Centro de producción y residencia, Genk, Bélgica.

Siding Spring

Título Siding Spring
Año 2004/05
Técnica Fotografía sobre aluminio.

Producido por **FLACC**.
Centro de producción y residencia, Genk, Bélgica.

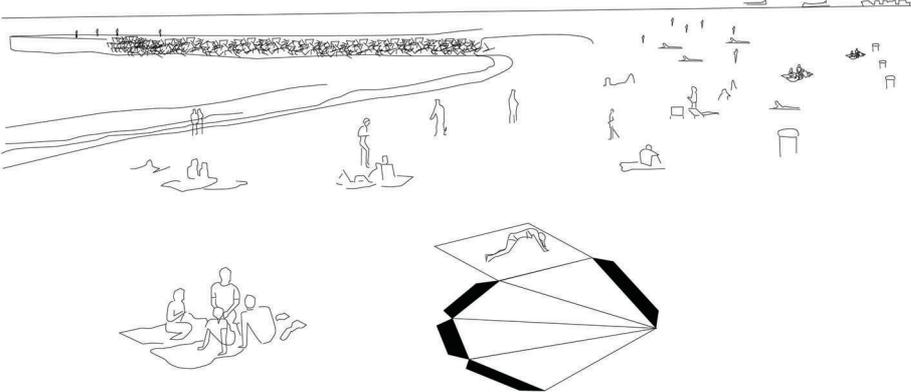
Siding Spring

Título Siding Spring
Año 2004/05
Técnica Peana de Fibra de vidrio.

Producido por **FLACC**.
Centro de producción y residencia, Genk, Bélgica.

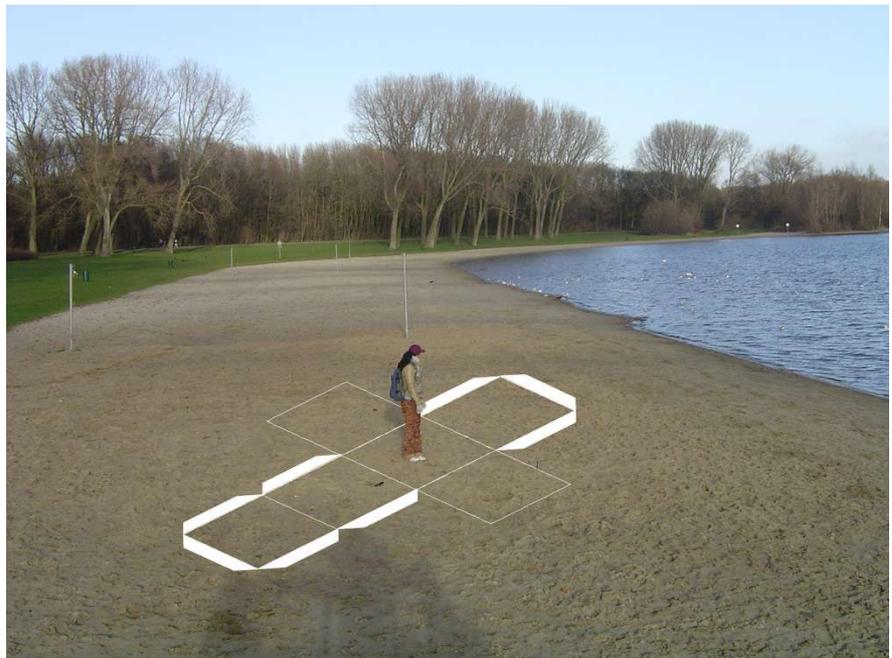
Montaje en sala. Peana de Fibra de vidrio + pared recortable con vinilo adhesivo y proyección de documentación fotográfica de la intervención en el espacio público.

Los cubos de Joana

Los cubos de Joana (2003/2004) es una serie de intervenciones pensadas para espacios públicos donde se desarrollan actividades colectivas y al mismo tiempo se crean ambientes y se potencian comportamientos íntimos. Es esta contradicción lo que me interesa de las playas o jardines situadas en el interior de las ciudades.

La naturaleza, playas vírgenes y parajes lejanos despoblados, es sustituida por parques y playas urbanas donde el aislamiento se consigue mentalmente con una división imaginaria del espacio. LOS CUBOS DE JOANA son una serie de figuras geométricas volumétricas: cubo, icosaedro, cono etc... Estas figuras recortan el espacio mediante su desarrollo bidimensional. Son estructuras rígidas relizadas en madera o plástico a escala humana.

 Los cubos de Joana

Fotografía (1'20cmx90cm) 2003-Rotterdam, Holanda.

Los cubos de Joana

Título Los cubos de Joana
Año 2004
Técnica Fotografía sobre aluminio. 120x90cm.

Intervención realizada en Paseo Colon de Barcelona.
Estructura de madera a escala humana.

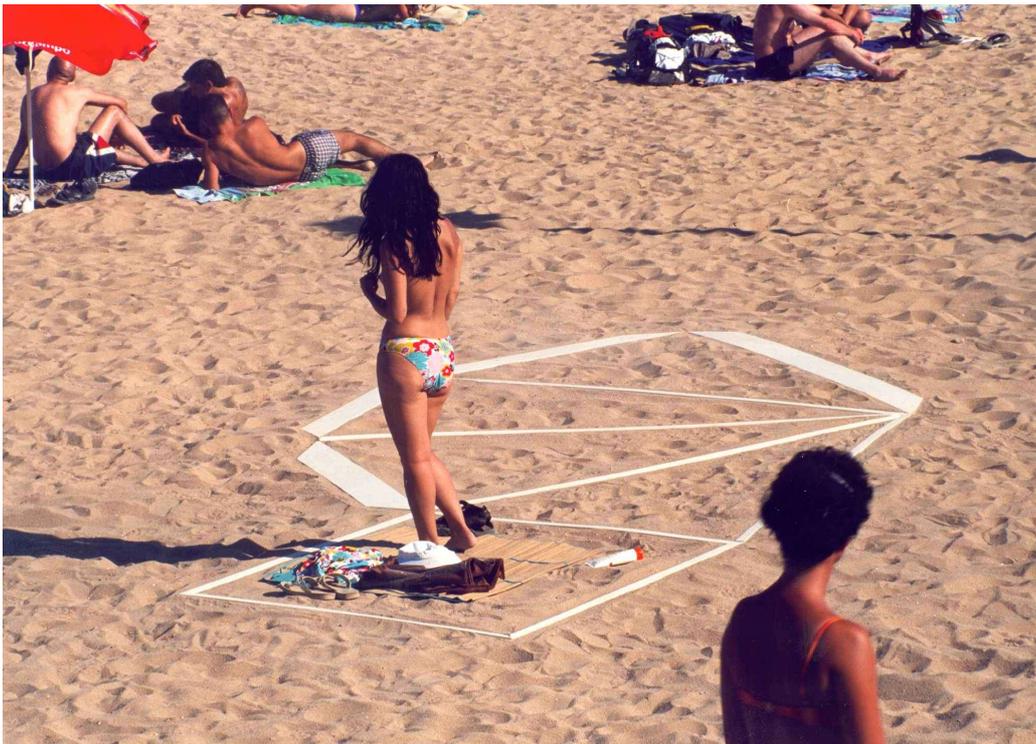

 Los cubos de Joana

Los cubos de Joana

Título Los cubos de Joana
Año 2004
Técnica Fotografía sobre aluminio. (120x90cm).

Intervención realizada en la **playa de Bogatel de Barcelona**. Estructura de madera a escala humana.

Los cubos de Joana

Los cubos de Joana

Los cubos de Joana

Título Los cubos de Joana
Año 2004
Técnica Fotografía sobre aluminio. (120x90cm).

Intervención realizada en la **playa de Bogatel de Barcelona**. Estructura de madera a escala humana.

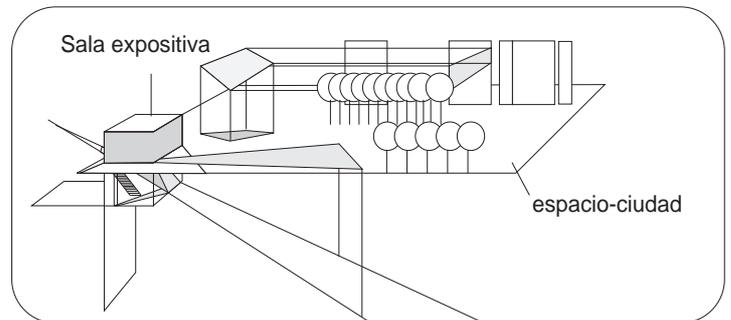

 Los cubos de Joana

 Los cubos de Joana

BOCETO PRELIMINAR

YLI on th block

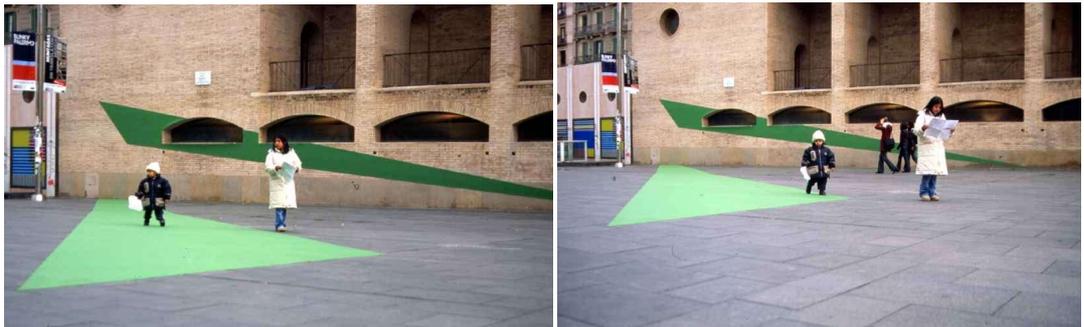
2003

"El camino entre yo y yo da la vuelta al mundo ." (Keyserling)

Este proyecto consistía en intervenir la plaza de los Ángeles de Barcelona con diferentes estructuras que cortaban mentalmente los edificios. Dibujé dichas estructuras literalmente con moqueta ferial sobre la plaza, representando su proyección diédrica a escala 1:1. Utilizando el suelo y las paredes de los edificios como planos de proyección.

Durante el día que duró esta instalación pude ver como se solapan dos concepciones de espacio; un espacio abstracto cercano al mundo de las ideas y un espacio físico entendido como "real". Durante todo el año siguiente continué trabajando al aire libre, en la ciudad. Tenía la necesidad de hacer visible literalmente sobre el espacio construido el mundo más abstracto y proyectual que le precede. Para ello introduzco elementos que son metáforas del proceso de ideación, diseño y proyección anteriores al proceso de construcción. Elementos muy sutiles, esquemáticos de la fase inicial y geométrica de representación en 2D o 3D.

YLI on the Block

Título “YLI on the Block”
Año 2003
Técnica Documentación fotográfica.

Intervención realizada en la Galería Ferran Cano, Plaza de los Ángeles de Barcelona.
Moqueta ferial sobre pared y suelo interior de la galería.

YLI on the block (2003).

Instalación interior Galería Ferran Cano, Galería situada en la Plaza de los Ángeles de Barcelona.

Título “YLI on the Block”
Año 2003
Técnica Documentación fotográfica.

Intervención realizada en la Galería Ferran Cano, Plaza de los Ángeles de Barcelona.

YLI on the Block

Título “YLI on the Block”
Año 2003
Técnica Fotografía sobre aluminio. (160x90cm).

Intervención realizada en la plaza de los Ángeles de Barcelona.
Moqueta ferial verde sobre suelo y edificios.

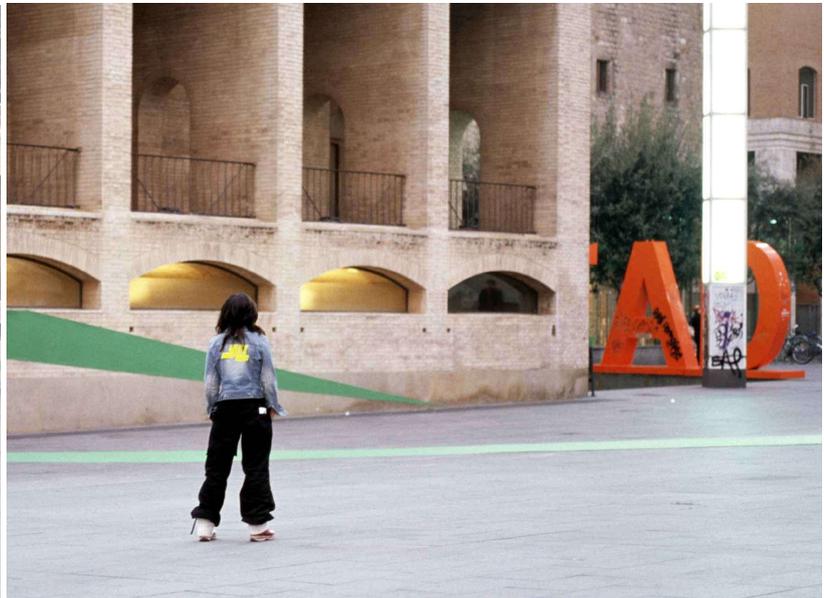
YLI on the Block

Título "YLI on the Block"

Año 2003

Técnica Fotografía sobre aluminio. (192x90cm). Díptico.

Intervención realizada en la plaza de los Ángeles de Barcelona.
Moqueta ferial verde sobre suelo y edificios.

Título “YLI on the Block”

Año 2003

Técnica Fotografía sobre aluminio. (140x80cm).

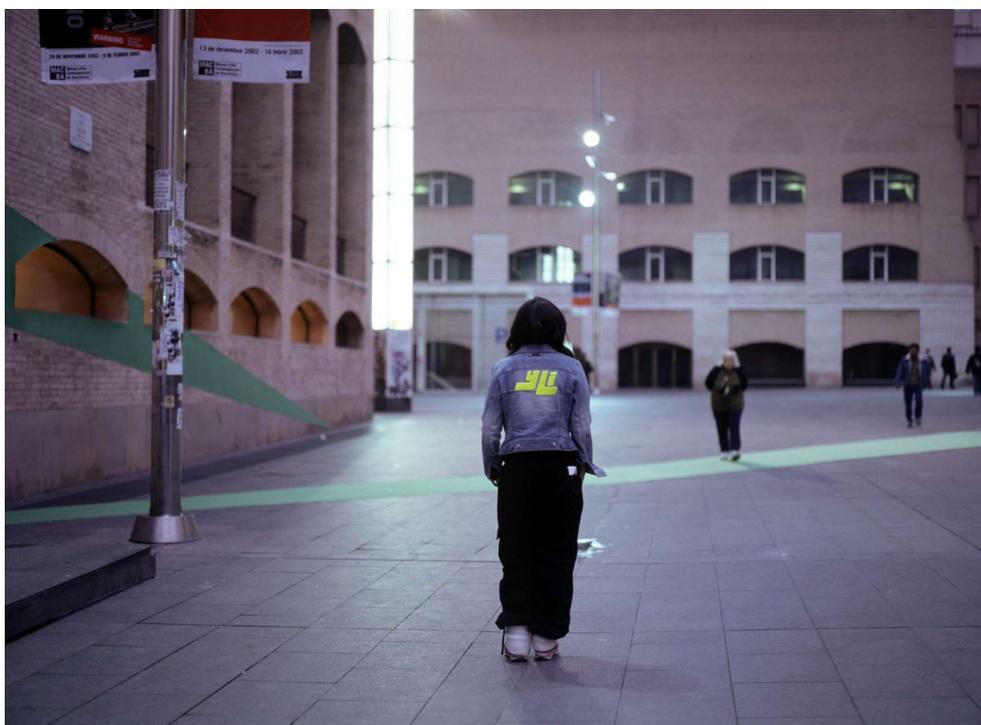
Intervención realizada en la plaza de los Ángeles de Barcelona. Moqueta ferial verde sobre suelo y edificios.

YLI on the Block

Título “YLI on the Block”
Año 2003
Técnica Fotografía sobre aluminio. (160x90cm).

Intervención realizada en la plaza de los Ángeles de Barcelona. Moqueta ferial verde sobre suelo y edificios.

Anexo

Entrevista realizada por Alicia Murría. Catálogo de la XLIV Muestra de arte CajaSol, 2008.

1.¿Porqué has elegido el espacio público como tema ámbito para el desarrollo de tu trabajo?

Más que una elección ha sido una evolución del propio proceso de investigación. En un principio cuando trabajaba junto a **Juan Carlos Bracho** uno de los aspectos que a mí más me interesaba era como se relacionaban nuestras piezas entre sí y como dialogaban con el espacio. Pero no decidimos salir de la sala expositiva hasta finales de 1999.

Mi primera experiencia en el espacio público fue una intervención que realizamos en la plaza de los Ángeles de Barcelona. Dibujamos con vinilo adhesivo la planta de una habitación de forma esquemática y fotografiamos durante horas las relaciones que se establecían con las personas que transitaban el lugar. En aquel entonces yo estaba en pleno proceso de recuperación de un trastorno agorafóbico. Mi percepción del “espacio –ciudad” estaba totalmente distorsionada y la preparación de aquella intervención fue casi un ejercicio terapéutico. La fobia a los espacios abiertos y muy transitados generaron la necesidad de tener mayor conocimiento sobre ellos. Junto a una investigación más teórica del espacio público quería además un trabajo de campo que me vinculara directamente con la vida cotidiana evitando aislarme en el taller .

2. La reflexión sobre la organización del espacio público, por parte del urbanismo y la arquitectura, y la manera en cómo determinan los comportamientos colectivos e individuales aparece como una constante en tu producción.

Si, aunque es a partir del año 2005 cuando comienza a ser el eje principal conceptual. Es el año en el que me vinculo como investigadora al departamento de Imagen de la Universidad de Barcelona.

A raíz de dicha vinculación surge " **Shall we...dance?** ", título genérico de un trabajo en progreso que durante los siguientes años (2006-07) me ha llevado a trabajar en un centro comercial en Cádiz y a proyectar una futura intervención en uno de los más grandes centros comerciales de Caracas.

Actualmente, en paralelo, he abierto un nuevo proyecto , “**El Paraíso de las Damas**” que utiliza al igual que " **Shall we...dance?** " el centro comercial como laboratorio de reflexión.

“Shall we...dance?” en sus diferentes localizaciones se formaliza en una serie de vídeos donde el interior del centro comercial se convierte en un escenario donde se representan coreografías programadas. Por supuesto la planificada por el arquitecto. Una segunda planificada por mí y otras,

algo más lúdicas, de los skaters o "traceours" que surgen espontáneamente. Los centros comerciales son espacios donde me es más fácil reconocer el proyecto arquitectónico que precede a lo construido. Entender la intencionalidad en la arquitectura, que por un lado organiza el espacio y por el otro legitima, determina y reproduce comportamientos.

La intención de la intervención es reflexionar sobre si existe realmente un margen de movimiento físico al acceder a un edificio de consumo. Al mismo tiempo es una reflexión a extrapolar a otro tipo de movimiento, ya sea cultural, económico etc.

En conclusión es una metáfora de un control a muchos niveles cuya génesis comienza en la dirección y planificación del propio movimiento corporal. Toda esta planificación en el interior del edificio a su vez se expande y estructura toda un área, un mundo, un estilo de vida alrededor del centro comercial, del consumo, que es la base del trabajo que actualmente comienzo con la pieza "**El Paraíso de las Damas**".

3.¿Cómo crees que puede influir en el espectador, en este caso el ciudadano que no está prevenido sobre las acciones que realizas y que le salen al paso, en su forma de percibir su realidad cotidiana?

Yo creo que es un tipo de trabajo metafórico que conlleva un tiempo de reflexión que yo misma necesito una vez terminada la acción. En el momento, mi sensación es que para todos, incluso para mis colaboradores, bailarinas, cámaras, etc..., se convierte en una experiencia lúdica en la que todos participamos. La última intervención fue en un centro comercial en Jerez. Necesitaba que las personas que estaban comprando quisieran participar subiendo o bajando las escaleras que entraban en cámara. Creo que todas las personas que lo hicieron sabían que estaban formando parte de una escena y configurando un diálogo pero es difícil ver el dibujo del recorrido si formas parte de él. Para mí es necesario mostrar el trabajo posteriormente en el espacio expositivo. Un espacio sensible a generar un ambiente de reflexión Un espacio que toma la suficiente distancia de la intervención como para poder pensar sobre ella.