

**HAY
LOBOS
EN LAS
CALLES**

TINTAS DE JUAN RUALES

EXÉGESIS

“Los objetos, la tinta, los colores, las tensiones, las sensaciones, las formas, las miradas, la verdad; son algunos de los elementos que entrecruzan sus significados en los trazos de Juan Sebastián. La figura de los lobos nos ha llevado desde la reflexión filosófica y política hasta los detalles más efímeros que toman del aire su representación en el relevo poético que el arte hace de la realidad. Este diálogo se ha dado en la amistad, las diferencias y el reconocimiento de lo que se escribe, se traza y lo que hace huella no solo en la memoria, sino que atraviesa los cuerpos. La tinta donde toca se vuelve indeleble”

Raúl Silva, psicoanalista

EXÉGESIS

Las imágenes que están recogidas entre los cristales que oprimen y preservan estos soportes de papel de ilustración, vienen de la observación obsesiva del trabajo de actores en la búsqueda imposible de la construcción de personajes teatrales que cuentan historias diversas. No hay un orden concreto que jerarquice el conflicto, dramático o no, de la elección de los textos que presentan las dificultades para las actrices y actores que acometen, ellos -a su vez-, la afrenta orgullosa de transformarse en otros. Son escenas de teatro griego, realismo norteamericano, teatro del absurdo o textos contemporáneos muy disímiles entre sí; el ejercicio de observación deviene de un proceso personal del artista en su búsqueda por atrapar reflexiones pedagógicas del lenguaje teatral de construcción de personajes en el marco epistémico del Estudio de Actores de Quito, donde está terminando un segundo año como maestro asistente de cátedra. Son 23 imágenes.

HAY LOBOS EN LAS CALLES nace de un proceso de observación y escucha del cuerpo artístico en creación y la posibilidad de la disputa significativa entre gesto y trazo. Del ojo al pincel, del texto al cuerpo.

Varias narraciones, entonces, atraviesan esta diacronía, simbolizándose y resimbolizándose en una danza interminable de planos de representación. La colección tiene la coherencia de la escucha atenta al cuerpo del actor y a sus gestos, acciones o guiños, que se disputan la construcción de un personaje. En esta lucha, las snapshots tomadas por la cámara de un teléfono o tan fugazmente por la retina, han sido resueltas en un impulso gestual con el pincel, la tinta y el papel.

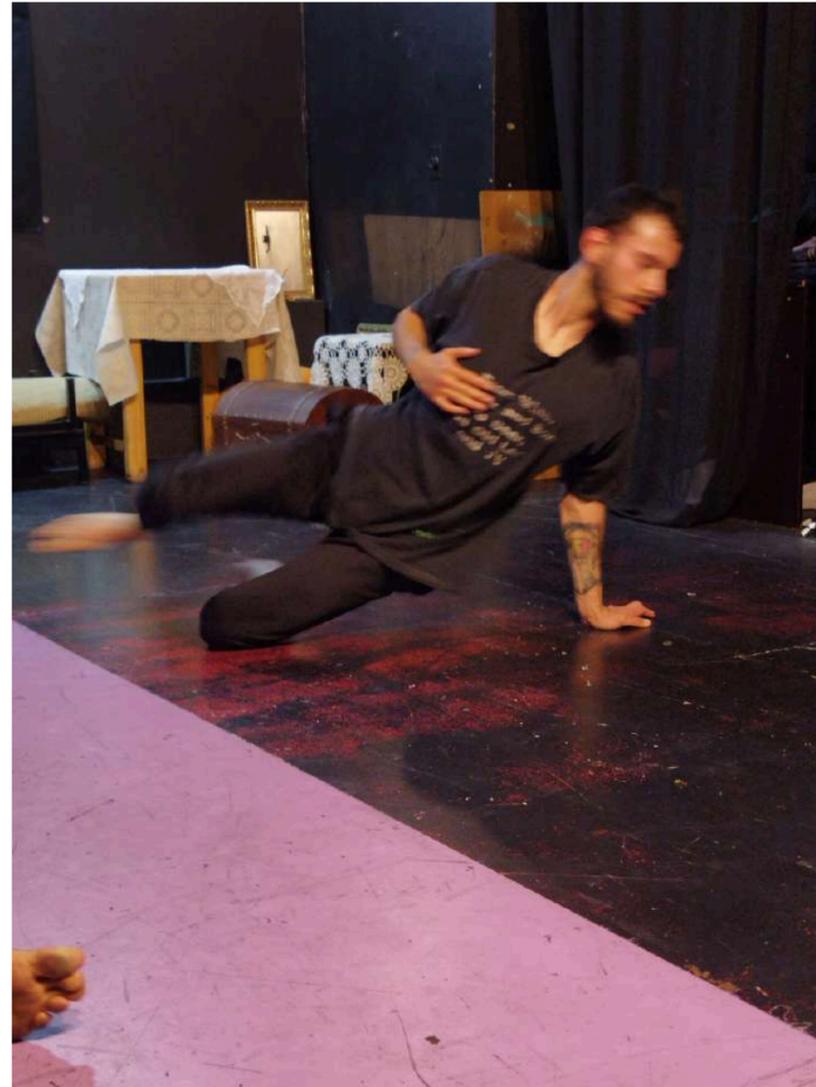
León Sierra Páez, curador

“Esta tinta se llamaba “Las Troyanas siendo sorteadas por los aqueos”, esa era la idea, de nombrar los trabajos según lo que ocurría en la tinta. El 8 de Enero del 2024, a lo que vuelve a suceder el estado de excepción, el caos en la ciudad, el sin número de noticias falsas de los ataques, y el supuesto secuestro de TC televisión, nos vuelven a encerrar a todos...”

En el transcurso de esos días yo visité a mi prima de 9 años en la casa de mis abuelos y yo le pregunté si quiere salir a dar un paseo, me dijo que no, que tiene miedo porque hay lobos en las calles. Caí en cuenta. Caí en cuenta de que para ella literalmente hay lobos, en las calles, con sus dientes, cazando y comiéndose a las personas, a los niños. Ella seguramente escucha todo esto desde la tele, el celular, las redes, y se lo figura como un niño. Decidí cambiar el nombre de la tinta porque me atravesó la mirada de mi pequeña prima sobre el mundo, que era muchísimo más sensible y vulnerable que la mía. Vi la tinta frente a mí y vi, no a Troya, si no a Quito. Vi ESTA tragedia. Y luego toda la colección se tomó el nombre.”

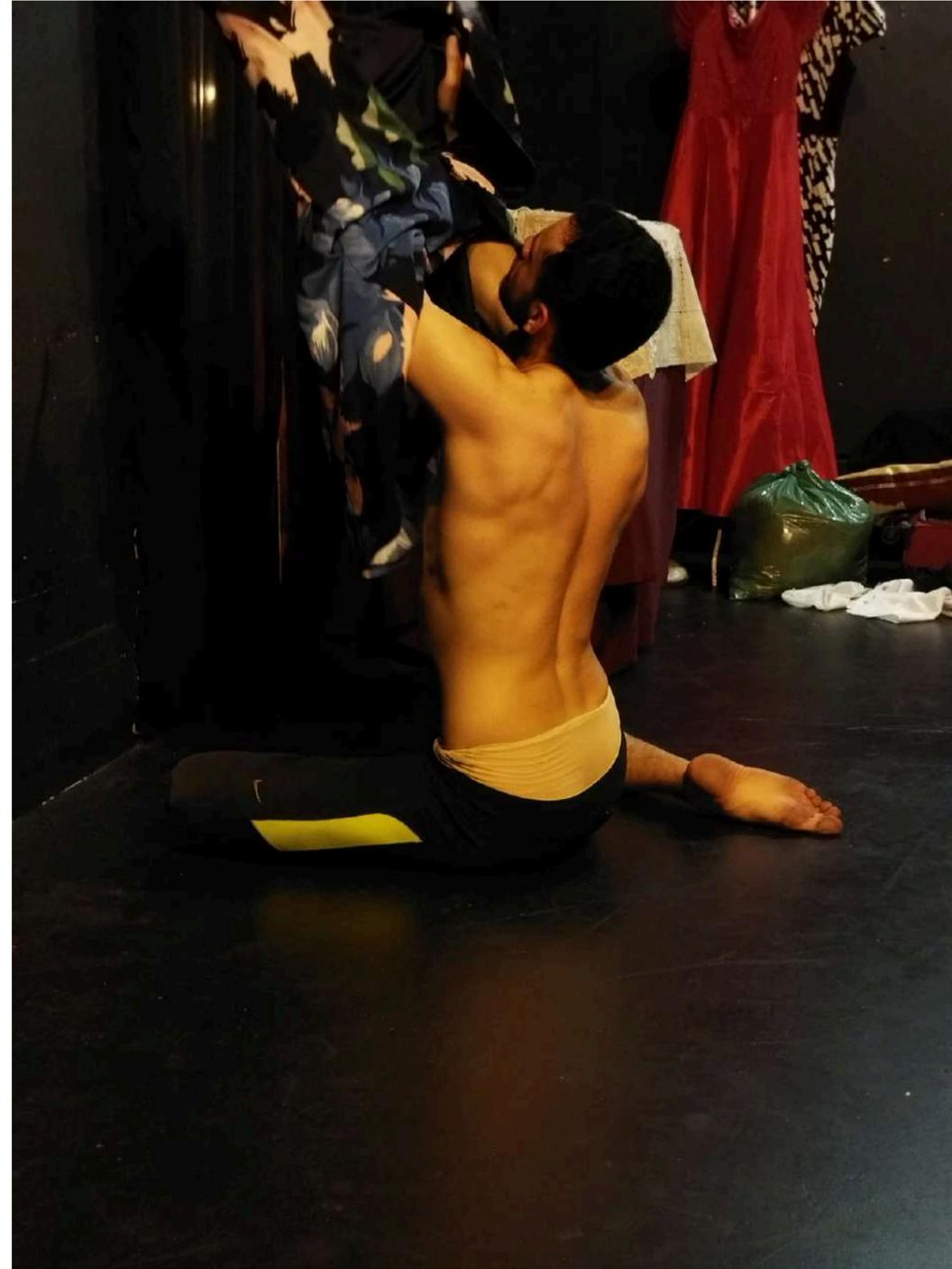
***Juan Ruales,
entrevista con León Sierra***

PROCESO DE CREACIÓN DE PERSONAJES SEGUNDO AÑO DEL ESTUDIO DE ACTORES, QUITO, 2023

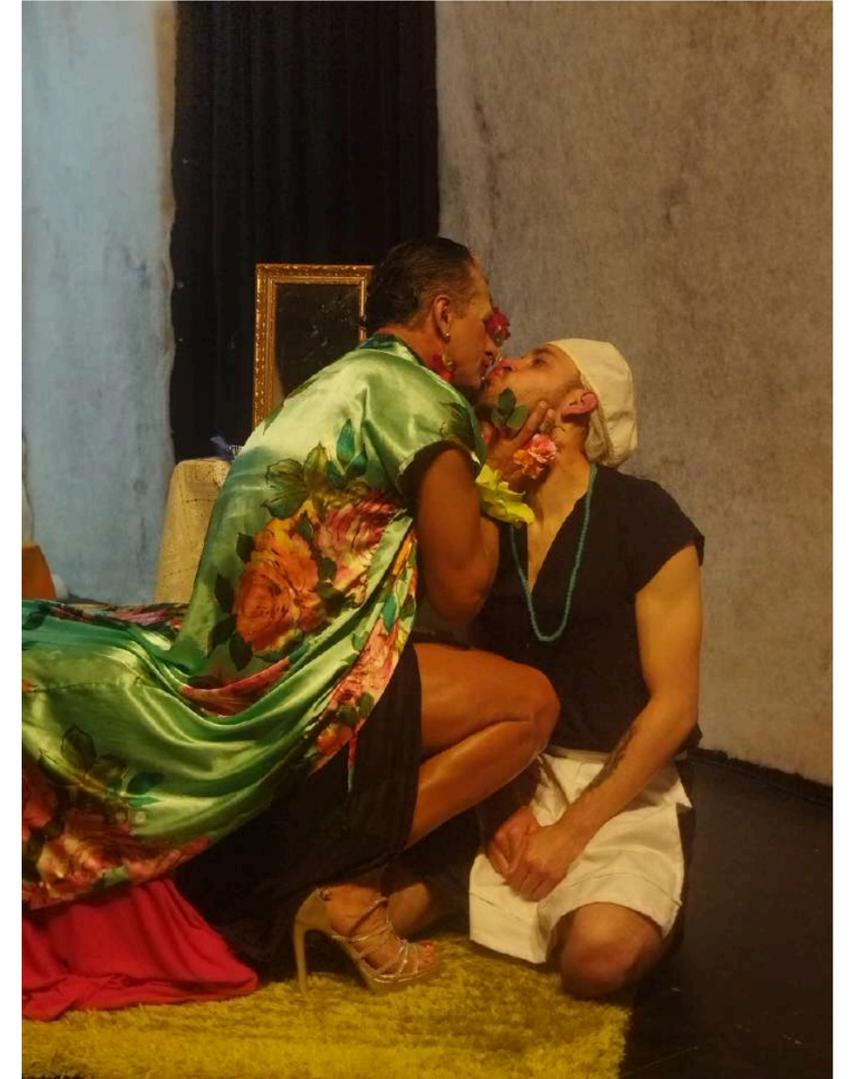
Juan Terán componiendo el personaje Solange del texto LAS CRIADAS DE JEAN GENET

PROCESO DE CREACIÓN DE PERSONAJES SEGUNDO AÑO DEL ESTUDIO DE ACTORES, QUITO, 2023

Edmundo López y Juan Terán componiendo a Clara y Solange, JEAN GENET

PROCESO DE CREACIÓN DE PERSONAJES SEGUNDO AÑO DEL ESTUDIO DE ACTORES, QUITO, 2023

Edmundo López y Juan Terán componiendo a Clara y Solange, JEAN GENET

BECAUSE HE IS NICE... BECAUSE HE IS HANDSOME... IT'S SOMETHING INCREDIBLE...

Jon Ricks

Juan Ruales, 1998

Me he formado como artista escénico en el Estudio de Actores en Quito desde el 2017, ahora complemento mi producción artística como docente, programador y creador dentro del espacio. Como artista independiente he asistido en la dirección de A Puerta Cerrada de Jean Paul Sarte (2017), Temporada de Teatro breve contemporáneo (2017), remontaje de A Puerta Cerrada (2019), El Ciudadano una obra de Fabian Patinho (2021) y Complejo de Santiago Vizcaíno (2022).

He interpretado personajes en el montaje de De hombre a hombre de Mariano Moro (2019), Años 90 de La Tristura (2022) y Penitentes de Elio Palencia (2023).

La primera obra que dirigí la hice junto a León Sierra en el 2023 en una creación de alumnos del Estudio de Actores graduados bajo mi asistencia de cátedra, Irse es una Forma de Morir de Joce Deux.

Durante junio y julio del 2022 he realizado una gira en Barcelona, Madrid y Málaga con las obras Complejo y Años90 gracias al premio de movilidad internacional asignado por el IFCI.

A partir del 2021 he gestionado la programación cultural del Estudio de Actores y desde el 2022 me he iniciado como docente. Desde la docencia he tenido la oportunidad de seguir los procesos sostenidos de los alumnos del EA, y es este lugar de la tercera mirada que ha permitido que el dibujo, la figura humana, la pintura, y las tablas encuentren su lugar de reconciliación, pues para mí, la tinta simplemente es otra manera de entender la acción.

Juan

Ruales *Juan Ruales*

+593 96 32 36 457

@juanse_ruales

Estudio de Actores

@estudioactores

estudiodeactores.net