João Charrua

ENTRE EL SUEÑO Y EL PAPEL

13 SEPTIEMBRE AL 8 DICIEMBRE

Biografia

João Charrua nació en la ciudad de Beja, donde desde muy temprana edad desarrolló un gusto por las artes y especialmente por el dibujo.

Arquitecto de formación, colaboró con varios arquitectos y talleres al inicio de su carrera profesional.

Actualmente reside en Évora con su familia. Trabaja en su propio taller de arquitectura.

Aparte de la arquitectura, otra de sus pasiones es crear geometrías de papel imaginarias, o si prefiere Origami.

El origami surge como una mera curiosidad que gradualmente se ha convertido en un pasatiempo y ahora es un trabajo serio.

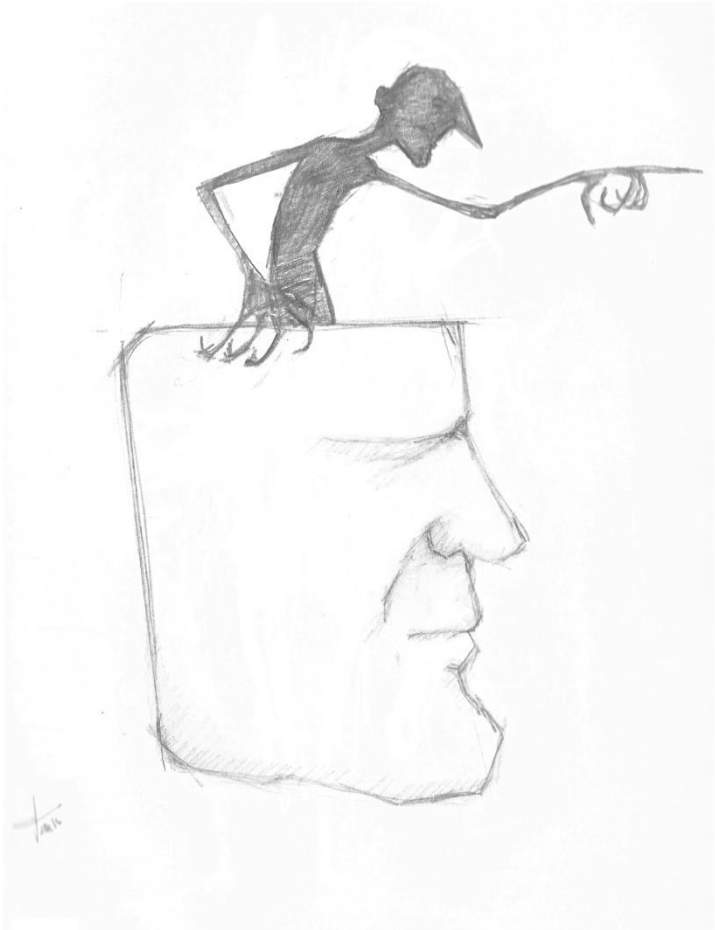
Se enfrenta al origami como un desafío porque la aparente limitación de cómo se crean los modelos al plegarse solo requiere un pensamiento racional y secuencial en el que cada pliegue es parte de un todo y todos deben tener sentido para el resultado final.

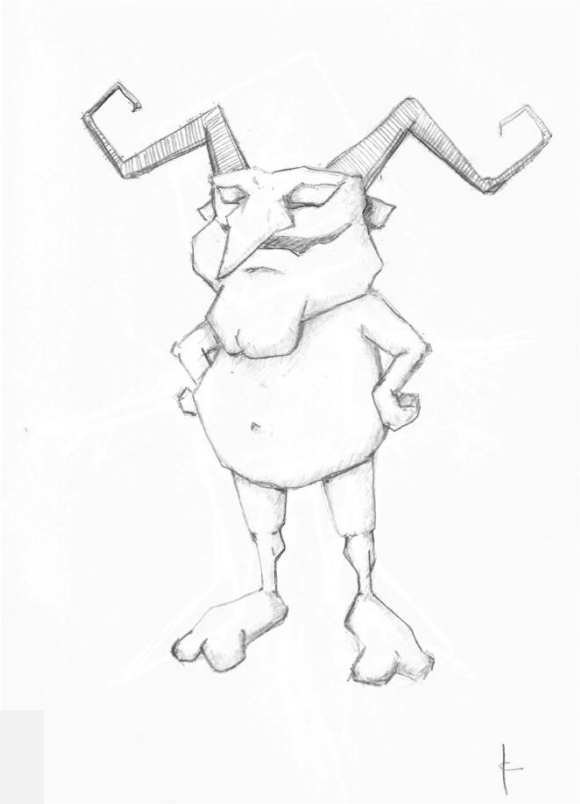
Por encima de todo, le gusta doblar, lo que le da placer sin importar el estilo, la dificultad o el tema.

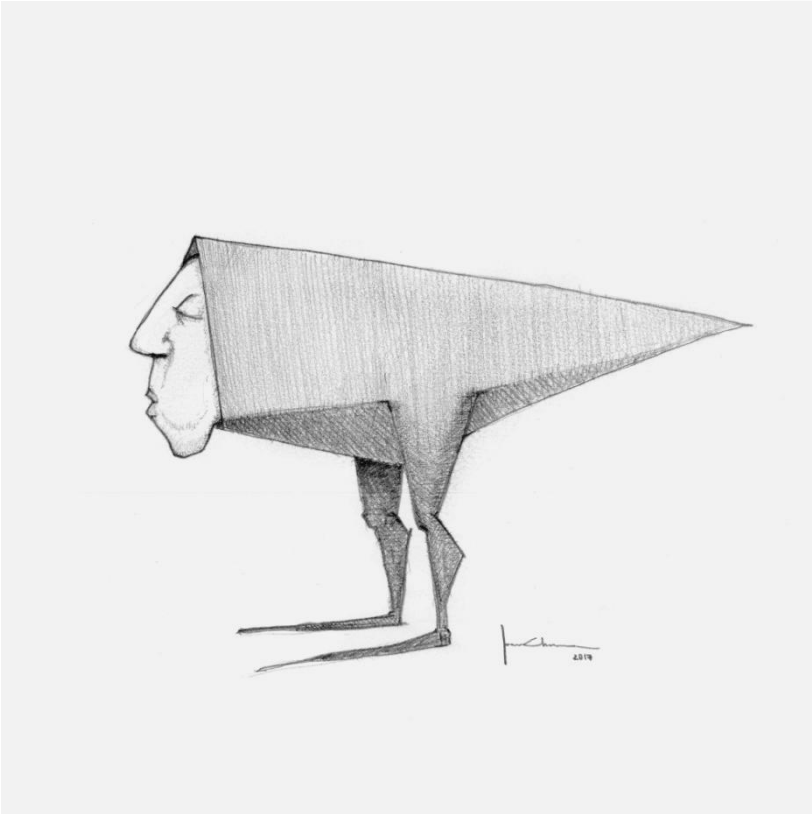
Le apasiona la ilustración y todo lo que tiene que ver con temas como la fantasía y la ciencia ficción, de la que extrae gran parte de su inspiración para sus obras.

Disfruta de los pequeños placeres de la vida y está especialmente comprometido a soñar despierto. En su tiempo libre, cuando no dobla el papel, le gusta practicar deportes, dibujar y sobre todo jugar con sus hijos.

Bocetos de los modelos:







Entrevista de Joao Charrua para la revista Pajarita.

¿Cómo fueron tus principios en el mundo del origami?

Creo que en general el origami es un lugar común de nuestra infancia. Al final, quien nunca ha jugado con una hoja de papel?

Pienso que mi primer contacto con origami fue igual al de muchos otros niños haciendo algunos modelos tradicionales en el patio de la escuela.

También tuve algún contacto en casa cuando mi madre me enseñó algunos libros de origami cuando era aún muy joven.

Después pasó un largo periodo de tiempo en que no tuve gran contacto con origami. Sólo muy esporádicamente, cuando veía un modelo plegado en algún lugar surgía una cierta curiosidad, hasta que, a pocos años atrás se dio la gran revelación cuando, por un acaso, me encontré a unos maravillosos modelos que iban circulando por las redes sociales.

Me preguntaba como era posible concebir aquellas piezas magnificas sin cortes, hasta que decidí investigar y experimentar hacer algunas.

Esta pasión fue de tal forma avasalladora que decidí tras algunas figuras dobladas que tendría que crear mis propios modelos.

¿Cómo se vive el origami en Portugal, os reunís con frecuencia, existe una asociación?

Confieso que mi implicación con el origami es muy reciente.

Cuando he empezado a hacer mis primeros pliegues no tuve un gran contacto con otros aficionados y pensé hasta que el origami fuera algo desconocido del grande público. Pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de la grandeza y verdadera dimensión universal de esta arte.

Al comienzo desconocía cualquier grupo en Portugal hasta que me enteré, un poco más tarde, el grupo de los Origamigos de Lisboa y me di cuenta que había mucho más gente de que yo imaginaba a plegar en Portugal.

En este grupo, que se reúne periódicamente cada primer sábado de cada mes, conocí todo el tipo de aficionados y hasta encontré un colega de facultad. En essas reuniones se pliega un poco de todo, desde modulares a los figurativos pasando por las tecelagens y modelos utilitários.

Por el feedback que voy teniendo todos los días creo que en Portugal existen cada vez más personas interesadas por este mundo en las más variadas áreas desde la educación, pasando por las actividades culturales e incluso en la publicidad.

Sin embargo reconozco que aún no se generó la sinergia suficiente en vuelta del origami para crearse una asociación formal, pero me gustaría inmenso de ver en un futuro cercano ese proyecto surgir en mi país. Pienso que podría ser un enorme impulso para la divulgación del origami en Portugal.

¿Qué autores han influido en tu trayectoria como artista del origami?

Me gusta especialmente los artistas que consiguen transmitir algo a través de sus modelos, sea un mensaje, una narrativa o una emoción, en el fondo algo que cree un lazo afectivo con e lpúblico.

En este contexto puedo citar nombres como Eric Joisel (para mí su obra es una verdadera inspiración), Joseph Wu, Giang Dinh, entre muchos otros.

La razón de citar sólo artistas contemporáneos se debe al hecho de haber comenzado hace poco tempo a crear mis proprios modelos, y mi gusto ser bastante transversal a todos los estilos.

Puedo decir que en mi trayectoria como creador, tuve también muchas influencias de otros contextos artísticos como el cómic, la ilustración, el cine entre otros.

Creo que soy un poco influenciado por todo aquello que veo y experimentó y que, de alguna manera pueda transformar en papel.

¿En qué consiste tu proceso de creación?

Encaro el origami como un reto pues la aparente limitación de de cómo se crean los modelos, sólo a través de pliegues, exige un pensamiento racional y secuencial en que cada pliegue es parte de un todo y todos ellos tienen que hacer sentido para el resultado final.

Uno de los factores primordiales de mi proceso creativo es, sobre todo, el compromiso y el trabajo que dedico al origami.

Mis modelos pueden surgir de un improviso en un pequeño papel que llevo en el bolsillo, o entonces, por la aproximación de la imagen de un animal o un objeto.

Pero, para mí, el mayor reto es imaginar una figura y después intentar convertirla en origami.

Me gusta ver el modelo surgir gradualmente sin uso de muchas pre-marcaciones y, para eso, intento siempre que la base tenga una secuencia corta para después poder improvisar en algunos detalles explorando la plasticidad del papel como una materia que se puede moldear.

Para mí el plegado es una forma de llegar a una base, de donde puedo realmente conferir personalidad al modelo.

Creo que aún tengo mucho a aprender y explorar en este universo y que mi proceso de creación está asociado a la libertad como exploro el origami, sin condicionalismos o ideas preconcebidas.

¿Cómo definirías tu origami?

Sobre todo me gusta plegar es lo que me da placer.

En el tipo de origami que hago no busco reflejar ningún aspecto en particular que sea transversal a todos mis modelos.

Cada modelo es único y representa un estado de espíritu muy específico. Cada modelo encierra en sí una narrativa en la que casi podemos imaginar la historia de donde salieron.

Para mí el modelo cumple su propósito cuando despierta algún tipo de sentimiento y crea algún tipo de reacción emocional a quien está observando.

Eres un habitual de las Convenciones españolas, ¿cómo definirías la experiencia de participar en una Convención?

Me gusta mucho del espiritu descontraído de las convenciones españolas. El ambiente de convivencia y de intercambio es fantástico y siempre es muy emocionante para mí poder conocer en vivo las personas con quien convivo virtualmente en las redes sociales.

Poder estar presencialmente al pie de otros aficionados, intercambiar impresiones, aprender y enseñar alguno modelo es siempre una experiencia muy enriquecedora y además España es un país fascinante, con gente fantástica.