

An abstract painting by Juan Downey, featuring a complex composition of layered, organic forms. The central focus is a large, light-colored, fan-like shape with a scalloped edge, rendered in shades of grey and white. This shape is surrounded by intricate, dark, swirling patterns and lines. A prominent, vertical, orange-brown line runs through the center, resembling a stem or a vein. The background is a mix of dark, textured areas and lighter, more defined shapes. The overall style is expressive and gestural, characteristic of Downey's work.

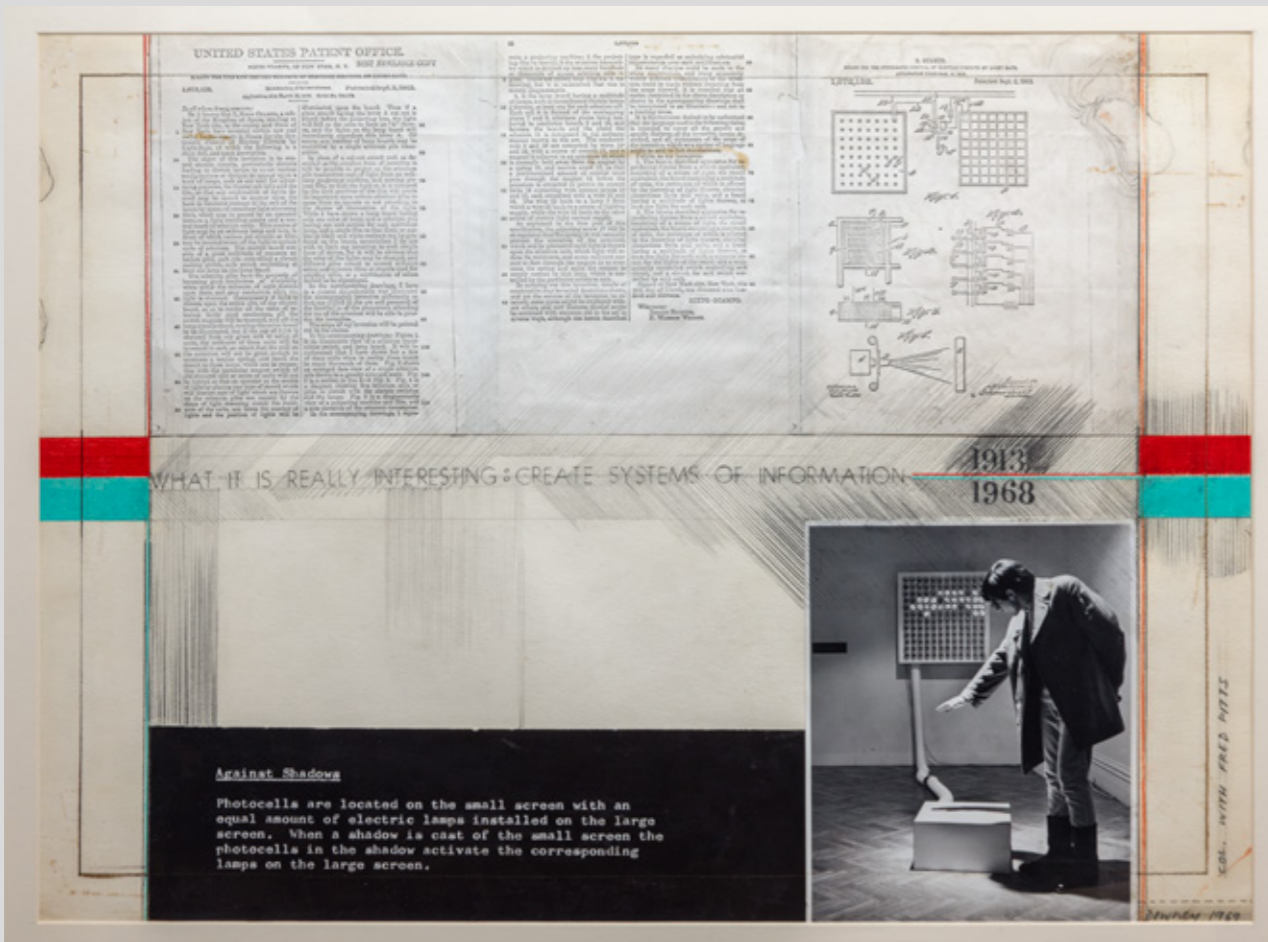
JUAN DOWNEY

Awareness of love

D21

PROYECTOS DE ARTE

CAT. #74

TECHNOLOGY AND BEYOND JUAN DOWNEY

War against humanity and nature (i.e. – the violent extraction of the earth’s fruits) have been technology’s *raison d’être* and the incentive for its urgent development. Misapplied technology generates apparent wealth, but in the process disharmonizes the interaction between humanity and nature.

The overwhelming progress of industrialization is attributable to the mass – production of successful objects: the same form repeated for everybody. This ideal, is contemporary with the emergence of socialism. But assembly lines and consequently series of identical forms are alien within a natural context.

Industrialization is also anti – natural as it displaces nature’s mythical import, with its mechanistic myths, truncating man from nature.

Nineteenth century industrialization sought to replace and control natural effects, thus creating cultures with rigid, overspecialized and fragmented roots: millions of disconnected individuals. Cities have become monuments to the mass marketing of objects, with the consequent glorification of transportation systems, the most common and obvious source of ecological breakdown. Transportation systems are the web of centralized imperialistic greed. The Price of sustenance for these networks of exchange has also culminated in worldwide political madness.

Today we seek to organize ourselves around cybernetic communication systems and energy sources developed by the World War II generation and, until the present, utilized exclusively with a nineteenth – century – object – marketing attitude. It is this industrial use of technology

which produced a culture aborting *both* humanism and mysticism.

Cybernetic technology operating in synchrony with our nervous systems is the alternative life for a disoriented humanity. Electronics inevitably stretching the human nervous system reshapes the manner in which we occupy environment. By expanding our perception, electronic circuits strengthen the man – shape relationship, rendering apparent its dependency upon time... Our lifestyles require a larger and more energized environment. The way we relate to other humans creates unprecedented intra and inter – urban groupings, organic to communication systems.

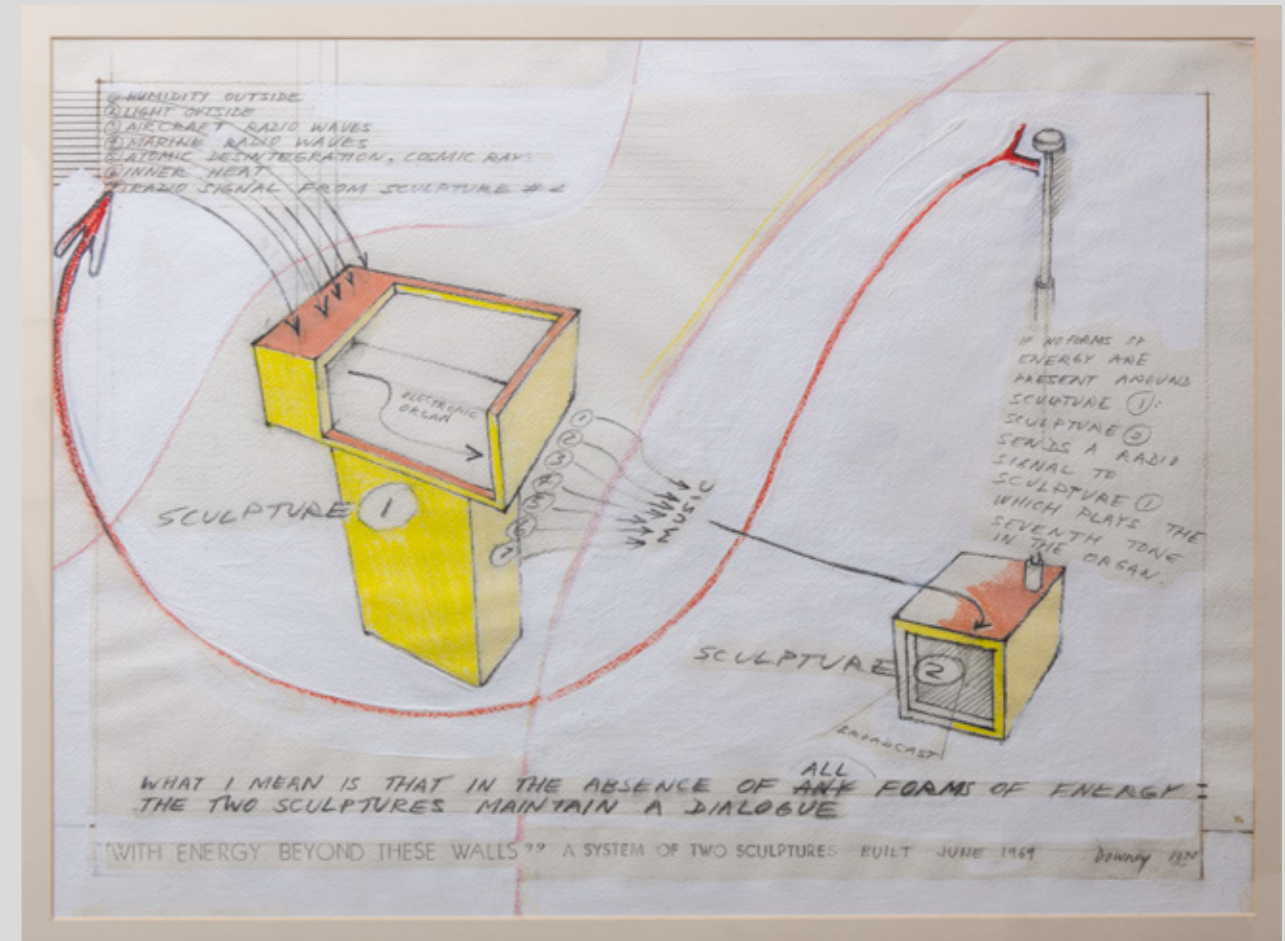
Ironically, the man – nature chasm can only be closed by technology. The process of reweaving ourselves into natural energy patterns is *Invisible Architecture*, an attitude of total communication within which ultra – developed minds will be telepathically cellular to an electromagnetic whole.

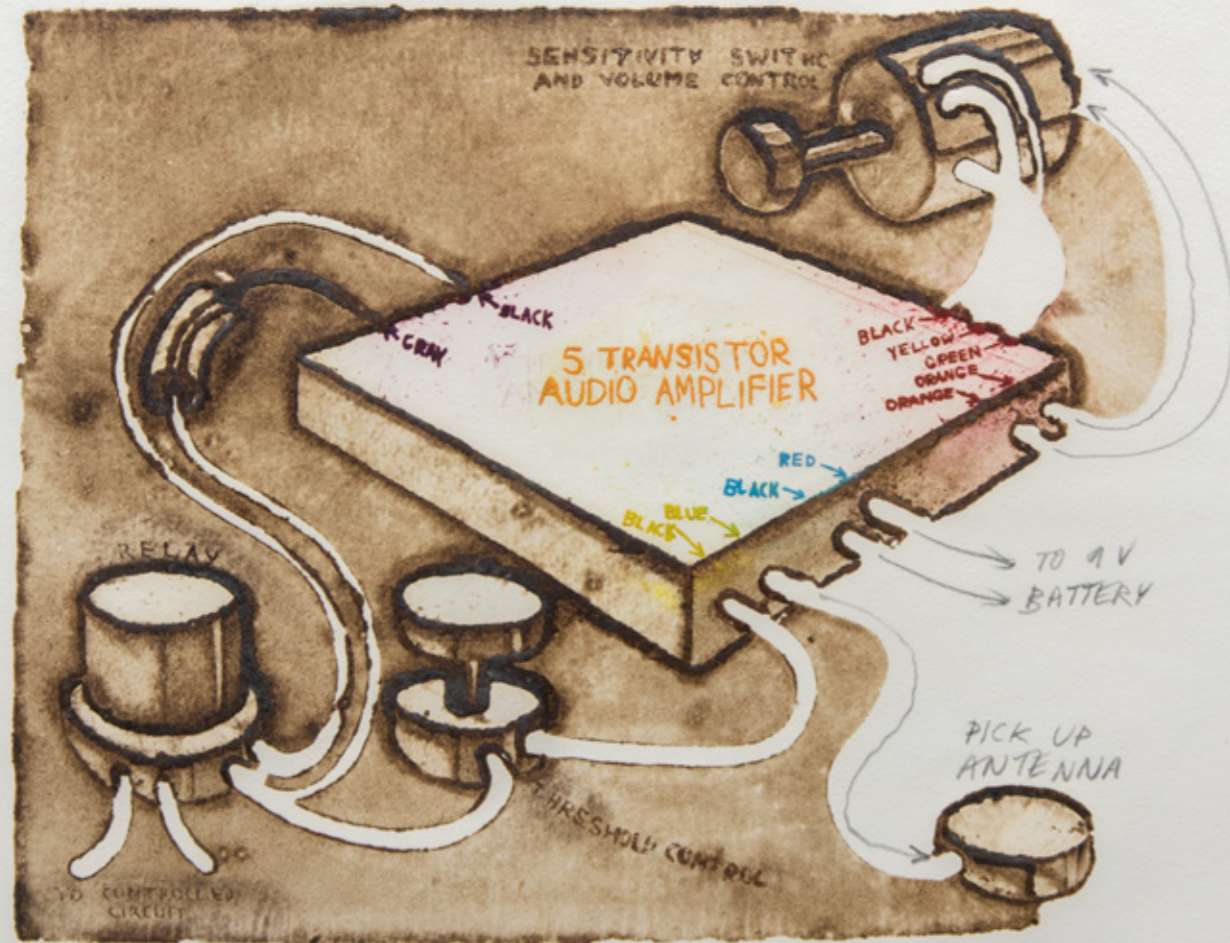
While industrialization terminated the notion of a diversified hand – made environment, computer technology

opens to diversification in environmental design. It can alter modular units (non mass – production) to create systems of higher complexity and flexibility where the potentialities of human communities, due to the nature of their brains, are higher. This is a post – political, erotic, mystic, electromagnetic, level of reality. Computers, by transforming the environment into cells of varied shapes integral to a synergistic whole, will introduce a mystical humanism. In some human beings, brain waves are symbiotic with natural phenomena: communication with others and with the environment is total.

The invisible architect becomes one with energy and manipulates this wave – material. Invisible Architecture re – explains electronic circuitry as a bio – feedback tool in evolving the collectivity of human brains to transmit and receive (non – verbally) high frequency electromagnetic energy. Direct communication is beyond symbols: the content overpowers the significant.

Human / electronics interaction sets humanity on a global, interconnective level where technology becomes less and less necessary... Cybernetic technology breaks

9/25 "Do it Yourself: Capacitance Relay" Downey 67

through the impasse to which the pre – cybernetic use of technology brought us to: ecological balance threatened by an endlessly increasing number of tools.

Invisible Architecture provides shelter and communication/ transportation systems generated by electromagnetic and gravitational energy Exchange.

(The universal law of gravitation can be understood not as a vertical pull, but as a tensional system sustaining the distances between bodies and their orbital cycles).

First Stage: Electronics reshape macro-planning.
Second Stage: A communication network.

"The emergence of monotheism had as its corollary the rejection of Nature: the affirmation of Jehovah, the God in whose image man was made, was also a declaration of war on Nature." *Desing with Nature*, by Ian Mcharg.

The judeo- christian tradition processed for several millennia an anthropocentric reasoning that culminate in the

renascence, declaring inferior any art created outside southern Europe. The evolution of this geo- political arrogance is the narrowminded, imperialist conception of the *primitive* and the *exotic*. Racism applied to art is cultural suicide as well as homicide.

FIRST STAGE: ELECTRONICS RESHAPE MACRO-PLANNING.

The dematerialized city as a matrix of communication/ energy exchange/ transportation:

Urban services, such as education, entertainment, work, shopping, mass-eroticism, debris disposal and stock- marketing, are pre-empted by a multi- directional video computer network, which allows human beings to reestablish their relationship with nature. The option of a rural life for anybody with the advantages of urban stimulus. Cybernetic electronics raises society to an energy real increasingly connective with whatever makes the Universe work. Fuller terms this process *synergy*

and Teilhard de Chardin poetizes *for everything that rises must converge*. A society dedicated to the cultivation and enjoyment of the earth is a reality through the medium of electronic technology.

SECOND STAGE: A COMMUNICATION NETWORK.

Within a setting where the ultimate value is an integration with natural forces, Western Culture (in spite and due to an advanced technology) ranks low when compared to Egypt, the Mayans, China, Tiahuanaco or other so called *primitive cultures*. What we underestimated as *religious* or *magic*, has proven to be knowledge of a more encompassing physical reality. Western conceptions of the *primitive* and the *superstitious* are often sophisticated and complex interactions acting upon environment.

The Dematerialized City is the electronic communication's network, the neural circuit that binds individual selves despite distance, thus providing an understanding of relativistic space-time. Teilhard de Chardin describes

the future humanity as a *socialization of the mind*: and Paolo Soleri defines the city as a *thousand minds*. I define the Dematerialized City as *that group of minds neurally connected to me*. The structure of our city is the means of communication that maintains our unity. My family in Chile is part of this invisible city when we speak by phone via Telestar. Thus, the satellite and its orbit around the earth exist as a living neural cell.

An understanding of energy and matter elevates humanity to operational level within the spectrum of electromagnetic energy.

I conceive of a future, without a technological crutch, in which ultra developed human brains are deeply woven into their energy paths and patterns to an extent where disorder, war, waste and crime are out of context. Human beings would share with all other species the benefits of natural cycles: communicant balance.

Juan Downey (1977)
RADICAL SOFTWARE
Volume II number 5
New York City

9/25 "Do it Yourself: A Small Mass Produced Machine" Downey 67

Washington DC (1965 - 1967)

New York (1967 - 1993)

La guerra contra la humanidad y la naturaleza (es decir, la extracción violenta de los frutos de la tierra) ha sido la razón de ser de la tecnología y el incentivo para su urgente desarrollo. La tecnología mal aplicada genera riqueza aparente, pero en el proceso desarmoniza la interacción entre la humanidad y la naturaleza.

El abrumador progreso de la industrialización es atribuible a la producción en masa de objetos exitosos: la misma forma repetida para todos. Este ideal, es contemporáneo al surgimiento del socialismo. Pero las cadenas de montaje y, en consecuencia, las series de formas idénticas son ajenas a un contexto natural.

La industrialización es también antinatural en tanto desplaza la importancia mítica de la naturaleza, con sus mitos mecanicistas, truncando al hombre de la naturaleza.

La industrialización del siglo XIX buscó reemplazar y controlar los efectos naturales, creando así culturas con

raíces rígidas, sobre especializadas y fragmentadas: millones de individuos desconectados. Las ciudades se han convertido en monumentos a la comercialización masiva de objetos, con la consiguiente glorificación de los sistemas de transporte, la fuente más común y evidente del deterioro ecológico. Los sistemas de transporte son la red de la codicia imperialista centralizada. El precio del sustento de estas redes de intercambio también ha culminado en una locura política mundial.

Hoy buscamos organizarnos en torno a los sistemas de comunicación cibernéticos y las fuentes de energía desarrolladas por la generación de la Segunda Guerra Mundial y, hasta el presente, utilizadas exclusivamente con una actitud de marketing de objetos del siglo XIX. Es este uso industrial de la tecnología lo que produjo una cultura que abortó tanto el humanismo como el misticismo.

4/50

"A New Dimension of the Self"

Downey 66

La tecnología cibernética, operando en sincronía con nuestro sistema nervioso, es la alternativa de vida para una humanidad desorientada. La electrónica, inevitablemente, estira el sistema nervioso humano y remodela el entorno en el que ocupamos el entorno. Al expandir nuestra percepción, los circuitos electrónicos refuerzan la relación hombre-forma, haciendo evidente su dependencia del tiempo... Nuestros estilos de vida requieren un entorno más amplio y con más energía. La forma en que nos relacionamos con otros humanos crea agrupaciones intra e interurbanas sin precedentes, orgánicas a los sistemas de comunicación.

Irónicamente, el abismo entre el hombre y la naturaleza solo puede cerrarse con la tecnología. El proceso de volver a tejernos en patrones de energía natural es la Arquitectura Invisible, una actitud de comunicación total dentro de la cual las mentes ultra desarrolladas serán telepáticamente celulares a un todo electromagnético.

Mientras que la industrialización puso fin a la noción de un entorno diversificado hecho a mano, la tecnología informática se abre a la diversificación en el diseño ambiental. Puede alterar unidades modulares (no de producción en masa) para crear sistemas de mayor com-

plejidad y flexibilidad donde las potencialidades de las comunidades humanas, debido a la naturaleza de sus cerebros, sean superiores. Este es un post – político, erótico, místico, electromagnético, nivel de la realidad. Las computadoras, al transformar el medio ambiente en células de variadas formas integrales a un todo sinérgico, Introducirán un humanismo místico. En algunos seres humanos, las ondas cerebrales son simbióticas con los fenómenos naturales: la comunicación con los demás y con el entorno es total.

El arquitecto invisible se vuelve uno con la energía y manipula esta ola: material. La Arquitectura Invisible vuelve a explicar los circuitos electrónicos como una herramienta de bio retroalimentación en la evolución de la colectividad de cerebros humanos para transmitir y recibir (no verbalmente) energía electromagnética de alta frecuencia. La comunicación directa va más allá de los símbolos: el contenido domina lo significativo.

La interacción humano/electrónica coloca a la humanidad en un nivel interconectado global donde la tecnología se vuelve cada vez menos necesaria... La tecnología cibernética rompe el callejón sin salida al que nos llevó el uso pre-cibernético de la tecnología: el equilibrio

ecológico amenazado por un número cada vez mayor de herramientas.

La Arquitectura Invisible proporciona refugio y sistemas de comunicación/transporte generados por intercambio de energía electromagnética y gravitacional.

(La ley universal de la gravitación puede entenderse no como un tirón vertical, sino como un sistema tensional que sostiene las distancias entre los cuerpos y sus ciclos orbitales).

Primera Etapa: La electrónica remodela la macro planificación.

Segunda Etapa: Una red de comunicación.

“El surgimiento del monoteísmo tuvo como corolario el rechazo a la Naturaleza: la afirmación de Jehová, el Dios a cuya imagen fue hecho el hombre, fue también una declaración de guerra a la Naturaleza”. Diseñando con la Naturaleza, por Ian Mcharg.

La tradición judeocristiana procesó durante varios milenios un razonamiento antropocéntrico que culminó en el

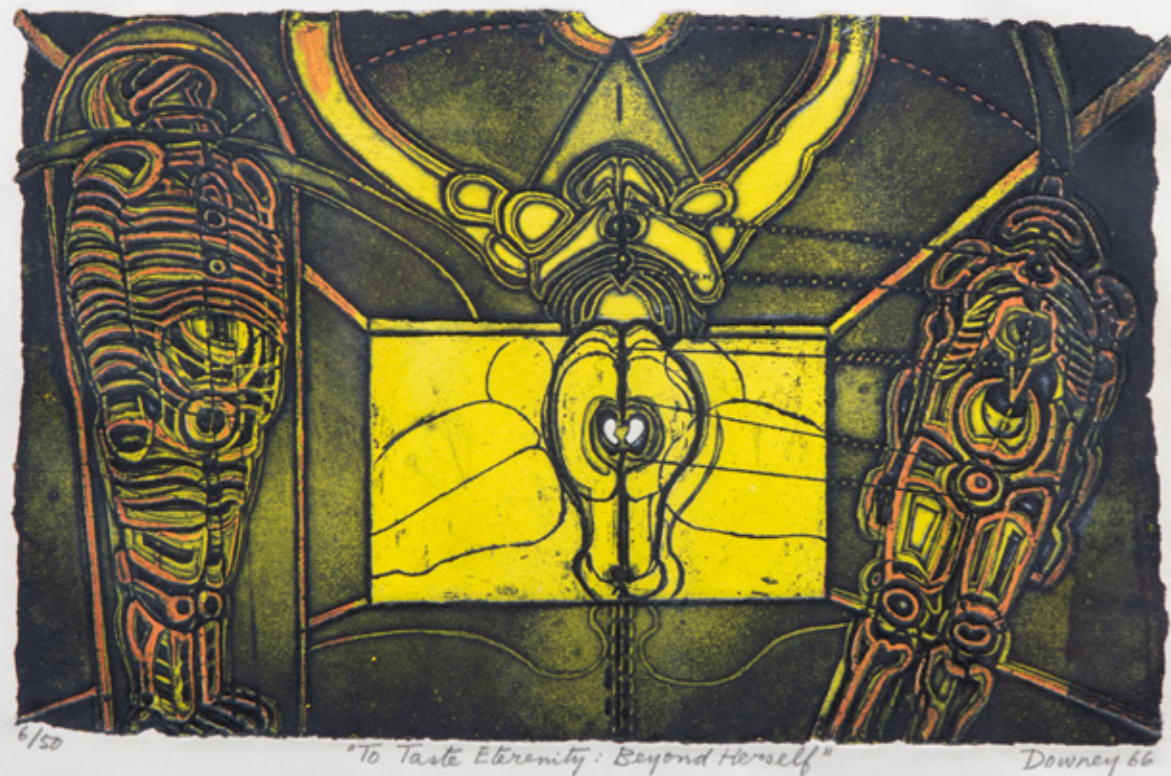
Renacimiento, declarando inferior cualquier arte creado fuera del sur de Europa. La evolución de esta arrogancia geopolítica es la concepción imperialista y de mente estrecha de lo primitivo y lo exótico. El racismo aplicado al arte es tanto un suicidio cultural como un homicidio.

PRIMERA ETAPA: REMODELACIÓN ELECTRÓNICA MACROPLANIFICACIÓN.

La ciudad desmaterializada como matriz de comunicación/ intercambio energético/ transporte:

Los servicios urbanos, como la educación, el entretenimiento, el trabajo, las compras, el erotismo de masas, la recogida de escombros y la bolsa de valores, son sustraídos por una red informática de video multidireccional, que permite al ser humano restablecer su relación con la naturaleza. La opción de una vida rural para cualquier persona con las ventajas del estímulo urbano. La electrónica cibernética eleva a la sociedad a una energía real cada vez más conectiva con todo aquello que hace funcionar al Universo. Fuller llama a este proceso sinergia y Teilhard de Chardin poetiza que todo lo que surge debe converger. Una sociedad dedicada al cultivo y disfrute de la tierra es una realidad por medio de la tecnología electrónica.

SEGUNDA ETAPA: UNA RED DE COMUNICACIÓN.

En un escenario donde el valor último es la integración con las fuerzas naturales, la cultura occidental (a pesar y debido a una tecnología avanzada) ocupa un lugar bajo en comparación con Egipto, los Mayas, China, Tiahuanaco u otras culturas llamadas primitivas. Lo que subestimamos como religioso o mágico, ha demostrado ser el conocimiento de una realidad física más abarcadora. Las concepciones occidentales de lo primitivo y lo supersticioso son a menudo interacciones sofisticadas y complejas que actúan sobre el entorno.

La Ciudad Desmaterializada es la red de comunicación electrónica, el circuito neuronal que une a los individuos a pesar de la distancia, proporcionando así una comprensión del espacio-tiempo relativista. Teilhard de Chardin describe la humanidad futura como una socialización de la mente: y Paolo Soleri define la ciudad como mil mentes. Defino la Ciudad Desmaterializada como ese grupo de mentes conectadas neuronalmente conmigo. La estructura de nuestra ciudad es el medio de comunicación que mantiene nuestra unidad. Mi familia en Chile es par-

te de esta ciudad invisible cuando hablamos por teléfono vía Telestar. Así, el satélite y su órbita alrededor de la tierra existen como una célula neuronal viva.

Una comprensión de la energía y la materia eleva a la humanidad al nivel operativo dentro del espectro de la energía electromagnética.

Concibo un futuro, sin ayudas tecnológicas, en el que los cerebros humanos ultra desarrollados estén profundamente entrelazados en sus caminos y patrones de energía hasta el punto de que el desorden, la guerra, el desperdicio y el crimen estén fuera de contexto. Los seres humanos compartirían con todas las demás especies los beneficios de los ciclos naturales: equilibrio comunicante.

Juan Downey (1977)
RADICAL SOFTWARE
Volume II number 5
New York City

D21 Proyectos de Arte

Nueva de Lyon 19, departamento 21,
Providencia, Santiago de Chile
56-2 23356301 / info@d21.cl
www.d21.cl

Director D21 Proyectos de Arte
Pedro Montes

Directora Galería D21
María Fernanda Pizarro

AWARENESS OF LOVE

Juan Downey

Fotografías
Jorge Brantmayer

31.03.2022 / 12.05.2022

