Iulian COPĂCEL

www.iuliancopacel.com

MANUSCRIPT. THE DANCE OF THE LINE

MANUSCRIPT. DANSUL LINIEI

2025

Iulian COPĂCEL

Iulian COPĂCEL

Artist vizual, membru titular UAP România - Filiala Iași
Visual Artist - Titular Member, Union of Visual Artists of Romania - Iași Branch

"Manuscript. The Dance of the Line" explores the intersection between biological rhythm and artistic gesture, where line becomes dance and rhythm becomes form.
The concept unites artistic evolution: from "THE OBJECT" to "SILENT DANCE," reaching "Manuscript." The personal technique combines controlled chance with stratification like a contemporary palimpsest.
The project includes a 168x330 cm canvas with 48 "panels" of dancers in movement constructing a visual alphabet of gesture, nine complementary pencil drawings, and a 1998 photograph of ten thesis woodcut plates - proof of an idea's organic evolution over 27 years.

"Manuscript. Dansul liniei" explorează intersecția dintre ritmul biologic și gestul artistic, unde linia devine dans și ritmul devine formă.
Conceptul reunește evoluția artistică: de la "OBIECTUL" la "DANS MUT", ajungând la "Manuscript." Tehnica personală îmbină hazardul controlat cu stratificarea asemenea unui palimpsest contemporan.
Proiectul include o pânză de 168x330 cm, 48 de "casete" cu dansatori în mișcare ce construiesc un alfabet vizual al gestului, nouă desene complementare în creion și o fotografie din 1998 cu cele zece plăcuțele de xilogravură din licență - dovada evoluției organice a unei idei pe parcursul a 27 de ani.

ENG

Manuscript.
The Dance of the Line

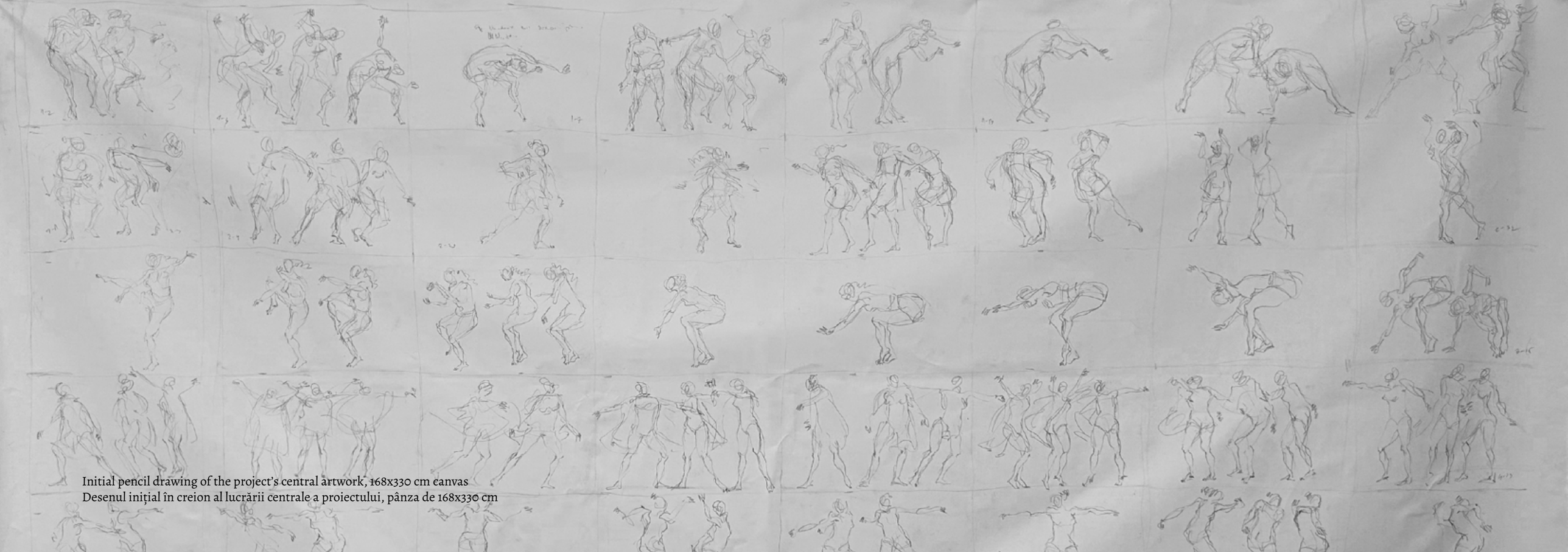
"Manuscript. The Dance of the Line" - an intersection between biological rhythm and artistic gesture, where line becomes dance and rhythm becomes form. This concept emerges from my artistic evolution: from non-verbal Communication "THE OBJECT" → non-verbal Dialogue "SILENT DANCE" → non-verbal Writing "Manuscript." Three projects united by that essential pivot - the non-verbal - which has crystallized in this manuscript of dance. What I present here are not borrowed philosophies that I later adapted to my own needs. These are my own experiences expressed through drawing and line, meant to bring before the viewer an art that doesn't seek to illustrate, but to develop emotions. As I wrote in the journal panel of the work "THE OBJECT" from 2023: *"I believe that an artist should not explain what they have created, but rather the result of their creation should communicate in such a way that the viewer discovers their own meanings."*

RO

Manuscript.
Dansul liniei

"Manuscript. Dansul liniei" - o intersecție dintre ritmul biologic și gestul artistic, unde linia devine dans și ritmul devine formă. Acest concept se naște din evoluția mea artistică: de la Comunicarea non-verbală "OBIECTUL" → Dialogul non-verbal "DANS MUT" → Scrierea non-verbală "Manuscript." Trei proiecte unite de acel pivot esențial - non-verbalul - care s-a cristalizat în acest manuscris al dansului.

Ceea ce prezint aici nu sunt filosofii împrumutate pe care ulterior le-am adaptat propriilor nevoi. Sunt propriile mele experiențe exprimate prin desen și linie, ce vor să aducă în fața privitorului o artă ce nu vrea să ilustreze, ci să dezvolte emoții. Cum scriam în panoul jurnal din lucrarea "OBIECTUL" din 2023: *"Eu cred că un artist nu trebuie să explice ceea ce a realizat, ci rezultatul creației lui trebuie să comunice în așa fel încât privitorul să își descopere propriile înțelesuri".*



Initial pencil drawing of the project's central artwork, 168x330 cm canvas
Desenul inițial în creion al lucrării centrale a proiectului, pânza de 168x330 cm

The roots of this manuscript return to my 1998 thesis project - an “object book” made from ten cherry wood plates in the form of woodcuts. The text was written in an alphabet I invented that, at first glance, resembled ancient writing. The paradox was that, even though you encountered those letters for the first time, if you followed the text carefully, you realized that content could be read - as if the line itself transmitted meaning beyond the form of the letters.

Rădăcinile acestui manuscript se întorc la proiectul meu de licență din 1998 - “cartea obiect” realizată din zece plăcuțe de lemn de cireș sub forma unor xilogravuri. Textul era scris într-un alfabet inventat de mine care, la prima vedere, semăna cu o scriere veche. Paradoxul era că, deși luai contact pentru prima dată cu acele litere, totuși, dacă parcurgeai textul cu atenție, îți dădeai seama că acel conținut poate fi citit - ca și cum linia însăși îți transmitea sensul dincolo de forma literelor.

The same principle of separate panels and “invented writing” is found here, in another form. On the 168x330 cm canvas, 48 drawings of dancers in movement can be seen unfolding sequentially in an almost invisible grid system, like hieroglyphs. The rhythm across the entire surface is an alternation of dense panels and others more aerated, between solo gestures and group moments - the appearance of writing constructed like an “alphabet of movement,” each panel becoming a distinct “letter” in gestural language.

Același principiu al casetelor separate și al “scrisului inventat” se regăsește aici, sub o altă formă. Pe pânza de 168x330 cm, se pot vedea 48 de desene cu dansatori în mișcare ce se desfășoară secvențial într-o casetare aproape invizibilă, asemenea unor hieroglife. Ritmul de pe toată suprafața este o alternantă de casete dense și altele mai aerisite, între gesturi solo și momente de grup - aspectul unei scrieri construite asemenea unui “alfabet al mișcării”, fiecare casetă devenind o “literă” distinctă în limbajul gestual.

These are the paint brushes specially designed for this technique

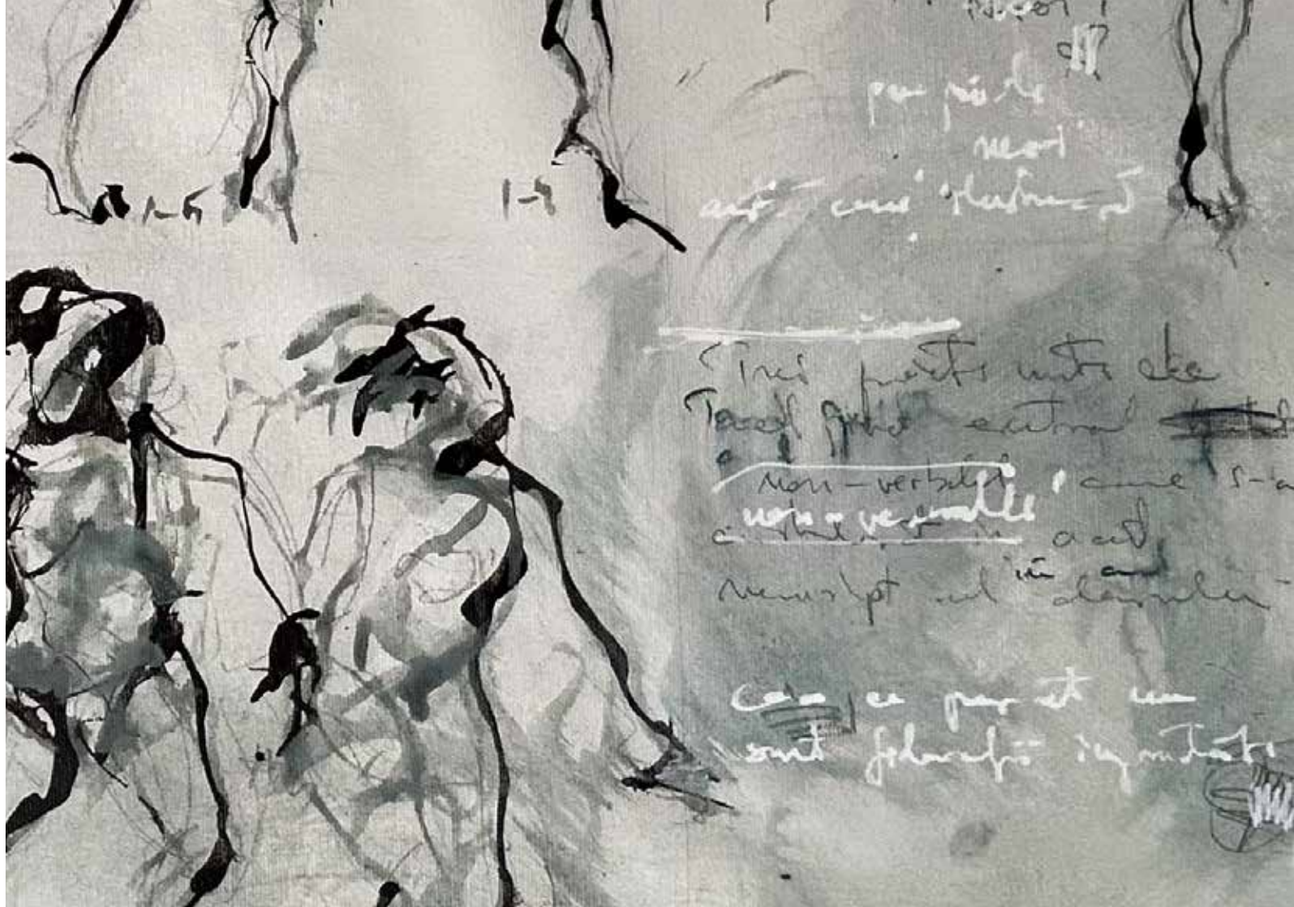
Acestea sunt pensulele create special pentru această tehnică

Chinese writing brush

Pensulă de scris chinezească

The technique clothes the concept in a contemporary *palimpsest*: the initial drawing in pencil, then the vibrant neutral gray background, black applied gesturally, accents with pencil writing overlaid with brush writings, additions with white correction fluid and a few corrections in red - the layers of thinking and rethinking, the mark of authentic artistic process. The technique used in acrylic is one I developed specifically for my need to create the most vibrant line possible and to not control the drawing entirely, letting the chance of creation bring that extra spontaneity and personality to the image. Each layer tells its own moment of creation: hesitation, certainty, correction, accent.

Tehnica îmbracă conceptul într-un *palimpsest* contemporan: desenul inițial în creion, apoi fundalul de gri neutru vibrat, negrul aplicat gestual, accentele cu scris în creion suprapus cu scrieri în penson, adăugiri cu corector alb și câteva corecturi în roșu - straturile gândirii și ale regândirii, marca procesului artistic autentic. Tehnica folosită în acrilic este una dezvoltată de mine în mod special pentru nevoia mea de a crea o linie cât mai vibrată și de a nu controla întru totul desenul, lăsând hazardul creației să aducă acel plus de spontaneitate și personalitate imaginii. Fiecare strat povestește propriul moment al creației: șovăiala, certitudinea, corectura, accentul.



Detail, perspective view of the central work of the project, canvas 168x330 cm

Detaliu, vedere în perspectivă a lucrării centrale a proiectului, pânză 168x330 cm

The canvas thus becomes a visual journal of the process, where time settles into pigment and gesture.

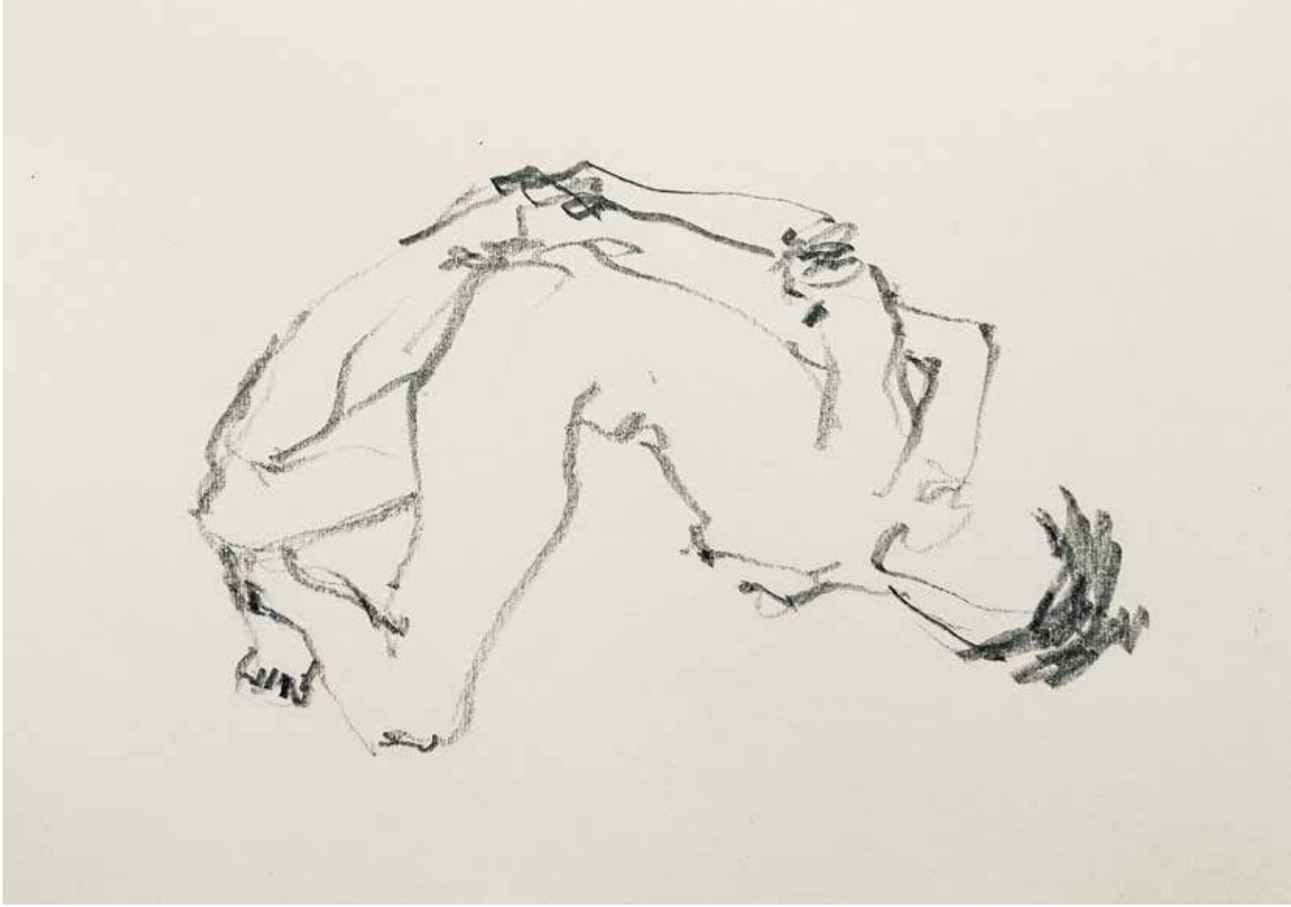
Pânza devine astfel un jurnal vizual al procesului, unde timpul se sedimentează în pigment și gest.

This stratification of process extends into the seriality of complementary works.

The nine drawings made in pencil capture a more static image of dancers, functioning as echoes of the central element. These create a necessary transition, a breathing space between the intense dynamics of the main manuscript and final contemplation. Arranged on the gallery wall at wide intervals, they maintain the same gestural language but offer the viewer moments of reflection in traversing the exhibition's narrative.

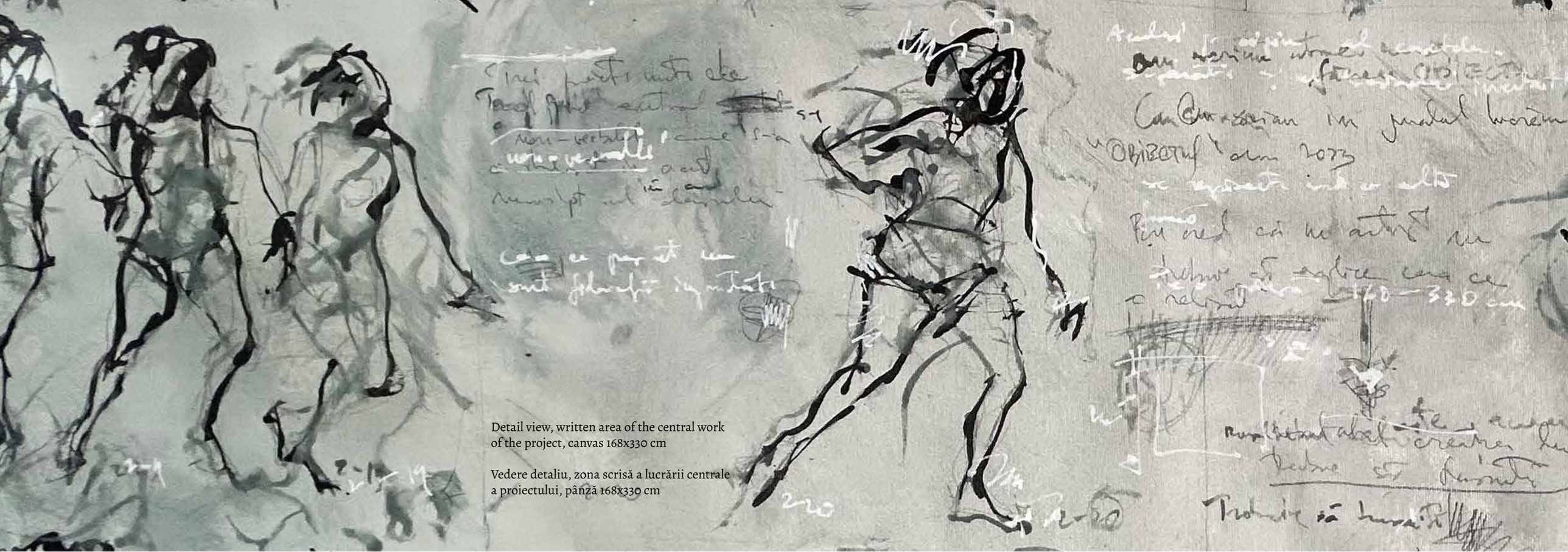
Această stratificare a procesului se extinde și în serialitatea lucrărilor complementare.

Cele nouă desene realizate în creion surprind o imagine mai statică a unor dansatori, funcționând ca ecouri ale elementului central. Acestea creează o tranziție necesară, o respirație între dinamica intensă a manuscriptului principal și contemplarea finală. Dispuse pe simeza galeriei la distanțe mari, ele păstrează același limbaj gestual dar oferă privitorului momente de reculegere în parcurgerea narațiunii expoziționale.



In the overall ensemble, there is a small photograph (8.5cm x12.5cm) developed on original photo paper, taken with a film camera in 1998, showing the ten woodcut plates made the same year, part of my thesis work - testimony to the beginnings of this concept that functions here as a punctuation mark which, although representing something from the past, puts a period at the end of traversing the exhibition narrative. It is proof that artistic ideas have their own organic evolution, that what seemed closed 27 years ago finds its fulfillment in this contemporary form.

În întregul ansamblu, este prezentă o fotografie de mici dimensiuni (8,5cm x12,5cm) developată pe hârtie foto în original, realizată cu un aparat foto cu film în 1998, cu cele zece plăcuțe de xilogravură realizate în același an, parte din lucrarea mea de licență - mărturie a începuturilor acestui concept ce funcționează aici ca un semn de punctuație, care, deși reprezintă ceva din trecut, pune punct în finalul parcurgerii narațiunii expoziționale. Este dovada că ideile artistice au propria lor evoluție organică, că ceea ce părea închis acum 27 de ani își găsește împlinirea în forma aceasta contemporană.



Detail view, written area of the central work of the project, canvas 168x330 cm

Vedere detaliu, zona scrisă a lucrării centrale a proiectului, pânză 168x330 cm

Just as in 1998 I invented a writing that, even though you didn't know it, you could read and understand, here too the language of dance can be read in the same way - line becomes word, gesture becomes meaning, and the manuscript transmits its content through the perception of movement. The cycle closes and opens at the same time: from alphabet to gesture, from gesture to alphabet, in a spiral that transforms time into space and movement into visible trace.

Așa cum în 1998 am inventat un scris pe care, deși nu îl știai, îl puteai citi și înțelege, și aici limbajul dansului poate fi citit în același mod - linia devine cuvânt, gestul devine sens, iar manuscriptul își transmite conținutul prin percepția mișcării. Ciclul se închide și se deschide în același timp: de la alfabet la gest, de la gest la alfabet, într-o spirală care transformă timpul în spațiu și mișcarea în urmă vizibilă.

MANUSCRIPT. THE DANCE OF THE LINE

MANUSCRIPT. DANSUL LINIEI

Project Curator: Prof. PhD Dragoș Pătrașcu

Artist statement, photography, catalog design: Iulian Copacel
All images © Iulian Copacel, 2025

www.iuliancopacel.com