

Jaime del Val - 3 proyectos (en torno a 2003)

Disolución del Cuerpo Múltiple – Estelas - FOTOGRAFÍA

Cuerpos Frontera es una serie de "pura" fotografía, sin efectos digitales ni de laboratorio. El estatus objetivo y realista de la imagen fotográfica se cuestiona a través de estos cuadros casi abstractos del cuerpo en movimiento, largas exposiciones que capturan la sedimentación infinitesimal del cuerpo *como* luz (y qué es lo que vemos del cuerpo al mirarlo con el ojo desnudo sino luz).

Cada fotografía es una coreografía de 10 a 30 segundos improvisada por uno o dos cuerpos "masculinos". Lo que esta información aporta es sin embargo incierto. En cada fotografía quedan trazos de la performance, como escritura del cuerpo, como gesto sedimentado, cual caligrafía china de inverosímiles matices, en todos los matices de sus velocidades y veladuras de trazos. Hay pues un elemento de *action painting* que se trasciende en el uso del cuerpo como instrumento y lienzo a un tiempo. Puede que se trate de cuerpos contorsionados en un acto sexual o acaso es otro tipo de abrazo o lucha. ¿Son realmente cuerpos lo que vemos? ¿Podemos identificar el gesto con el que se corresponde su movimiento? ¿O es un solo cuerpo que lucha contra su desintegración? ¿Hasta qué punto es relevante saberlo? La ambigüedad del cuerpo en el proceso de materialización y desmaterialización es equivalente a la violencia de la materialización. Los trazos mudos le han quitado al cuerpo los nombres, así desposeído su abrazo se abre a un horizonte infinito de materializaciones.

Hay acaso un homenaje implícito a Bacon y ciertamente ninguno a las representaciones futuristas del movimiento, fragmentado y obvio en su efecto. Aquí se manifiesta el cuerpo como arquitectura líquida, como estela que le excede, con todos los matices de los tiempos (musicales) del movimiento, comprimidos en imagen. El cuerpo lucha en el proceso de materialización y desmaterialización, la morfogénesis que se abre a un horizonte infinito de significados. Una performance de la representación que oscila en el umbral de la incertidumbre. Aun cuando reconozcamos que es un cuerpo no desaparece su apariencia intrigante e incierta, evanescente y fugitiva.

La metáfora del fuego no es pretendida. El impulso inicial de "pintar" con el cuerpo ha sido enriquecido por un sinfín de connotaciones encontradas a posteriori. Acaso hay cierto carácter apocalíptico en la relación con el fuego, en la visión de los cuerpos que caen en el abismo. En cualquier caso la referencias son pictóricas en el uso de la luz (Rembrandt), la transparencia, el expresionismo y la abstracción informal. Pero en ese impulso inicial había también un nexo con la danza, con el pensamiento coreográfico que contempla la representación como escritura, que ansía comprender la sedimentación del gesto. Fotografía "pura", pues, y fotografía híbrida y bastarda a un tiempo.

La serie está relacionada con la primera sección de la performance y en parte con el concepto de arquitectura generativa. Los modelos tridimensionales de la tercera sección se diseñaron en parte inspirados en las fotografías.

Microdanzas - Paisajes del Reverso – FOTOGRAFÍA – VÍDEO – PERFORMANCE - INSTALACIÓN

Esta serie de fotografías tiene su correspondiente serie de vídeos, que se utilizan en la segunda fase de la instalación como materiales que se procesan de forma interactiva.

La serie plantea una serie de fragmentos abstractos del cuerpo, paisajes ignotos que corresponden a una *recherche*, o búsqueda de la mirada. En cada fotografía se plantea la incerteza de la forma. ¿Es un cuerpo lo que se representa? Si es así, ¿qué parte está siendo representada?

La exploración fragmentaria y abierta plantea un cuerpo inabarcable en proceso de constitución, una serie de paisajes sin nombre. La serie plantea una redefinición y "democratización" de los territorios del cuerpo de forma que cada parte, al tiempo que se pone en cuestión en cuanto forma cuestiona su jerarquía dentro del discurso de la representación del cuerpo. Esta morfogénesis de la mirada va más allá del paradigma postmoderno de la parodia y la resignificación: no estamos citando partes del cuerpo en contextos "equivocados", estamos redibujando la línea misma que define una parte como unidad inteligible, transformando su morfología. Por supuesto en este proceso pueden surgir asociaciones cruzadas, guiños de parodia: es la virtud de la imagen frontera: su multiplicidad de estrategias.

En una serie encontramos la misma exploración pero con paisajes formados por varios cuerpos. De esta forma lo que en un marco del lenguaje de la representación objetiva sería una representación de la sexualidad, representación erótica o pornográfica, aquí se redefine, más allá del postporno.... Erotización total de la mirada, deserotización?

...abstracciones, gestos, lenguajes...

Recherche – abstracciones de la mirada, otros cuerpos, esencias, microdanzas de las nubes, paisajes de la visión, pintura en movimiento, mirada interior, proyección del cuerpo.

Sonidos – la interacción con sonidos sigue la misma intención: la desterritorialización de la escucha y su redefinición en un proceso de *recherche*. Gemidos, pedos, risas, llanto, gárgaras... en el tejido concreto de estos sonidos con sus asociaciones, se deshilvana para conformar otro tejido posible mucho más abierto.

El siguiente paso está en la hibridación de lo visual, lo corporal y lo sonoro. Por corporal entenderemos los gestos, movimientos y otras sensaciones del cuerpo que puedan transmitirse, y esta transmisión será generalmente visual, como en el caso de la danza. En las asociaciones contingentes entre gestos, sonidos e imágenes se genera lenguaje.

Una serie equivalente de vídeos se utiliza en la segunda sección de la performance. En ellos, a la abstracción y la fragmentación formal del encuadre se suma la abstracción temporal del movimiento. El gesto incierto se inisnuva apenas en el paisaje sin nombre del cuerpo que habla un lenguaje nuevo, con trazos apenas perceptibles de un lenguaje más antiguo que acaso conocemos. ¿Se trata de uno o más cuerpos? ¿Qué gestos articulan? Allí donde la interpelación falla se quiebra también el orden de la representación y del sujeto que mira. ¿Podemos darle nombre a estos paisajes o reside su sentido solamente en la incerteza? La génesis de la forma está en la representación. Estas series, además de una búsqueda "personal" de las fronteras de la mirada, son una respuesta a las tecnologías objetivistas de la representación, a los usos de la cámara destinados a reproducir una noción de materialidad y objetividad. Donde falla la interpelación, el cuerpo no llega a constituirse por completo. Se abre en cambio un horizonte infinito de cuerpo posibles... y estelas del no-cuerpo. La anti-representación, el anti-cuerpo es el territorio fronterizo que escapa al imperativo falogocéntrico del poder y la representación.

Redimensionar así la representación del cuerpo, como paisaje y como lenguaje, tiene varios efectos: la creación de lenguajes, representaciones, de morfologías, de nuevos *órganos*, y la *desjerarquización* de las morfologías conocidas allí donde entran en juego.

Arquitectura generativa – PERFORMANCE – INSTALACIÓN – IMAGEN DIGITAL

En conjunto Morfogénesis es un instrumento de diseño generativo, cine interactivo y abstracto, *expanded cinema*, o cine aumentado y arquitectura virtual interactiva y generativa.

El término **arquitectura generativa**, empleado por Jaime del Val por primera vez en 2001 en relación con su trabajo, se refiere a composiciones espaciales algorítmicas, generadas en tiempo real, en un marco de *arquitecturas fluidas o líquidas*, en particular como resultado de interacciones corporales, como una proyección del movimiento del cuerpo en el espacio.

El modelo de arquitectura fluida que proponemos plantea una hibridez del concepto de espacio, un espacio-imagen-textura-sensación, especialmente en el caso de las instalaciones inmersivas o de la **arquitectura aumentada**, la extensión de la arquitectura física con espacios virtuales, donde también la composición sonora se desarrollará a partir del concepto de arquitectura.

Al igual que las estelas, la arquitectura generativa se inspira entre otras cosas en la serie de fotografías Cuerpos Frontera, como un desarrollo ulterior de la idea de las estelas en tres dimensiones.