

Incertidumbres. Un análisis sobre los límites de lo digital.

Artistas de toda Asia, China, Taiwán, Japón, y Camboya, etc, presentan sus propuestas en esta exposición (INCERTIDUMBRES. I Edición. Arte digital asiático.), comisariada por Chou Ming Yi y Miguel Gentil, que en su primera edición se exhibió en Sevilla en la casa china, del 12 de Diciembre de 2014 al 11 de Enero de 2015.

Vídeo-arte, fotografía digital, fotomontaje o imágenes generadas por ordenador, componen una muestra plural en la que tuvimos la oportunidad de ver trabajos de artistas que exponían por primera vez en España, pero con un largo recorrido no sólo en sus países de origen, sino también internacionalmente. A modo de libro de referencias, esta exposición nos pone en la pista de autores con obras y biografías emocionantes, con las que de otro modo probablemente nunca hubiéramos entrado en contacto.

Las nuevas tecnologías han alterado definitivamente nuestras formas de vida y la realidad ha demostrado ser una composición ordenada de píxeles. El arte ha respondido a estos nuevos medios de expresión, al principio con un carácter experimental y ahora con una mayor naturalidad. Cualquier ciudadano puede hoy blandir un teléfono con cámara digital, realizar y compartir vídeos en tiempo real, registrar públicamente su día a día.

Esta selección de obras nos enfrenta a imágenes de una gran fuerza poética: personas de espaldas que nos niegan su rostro, grandes nubarrones negros sobre nosotros, un río hiperreal, una deconstrucción de un prado, un brazo abierto en canal con hierbas medicinales dentro, pequeñas burbujas que dramáticamente se unen en un plato de sopa, alguien que se arrastra por debajo de nuestra silla... "Incertidumbres" tiene dos caras que interaccionan, por un lado una colección de piezas de vídeo arte, por otro, una serie de impresiones físicas de imágenes alteradas digitalmente.

Cuando algún visitante se haga un "selfie" y lo suba a las redes sociales, el círculo vicioso de intermitencia físico-digital se habrá elevado en un grado una vez más. Casi con toda seguridad, el teléfono móvil en cuestión se habrá fabricado en Asia.

El campo creativo de estos artistas es diverso y muy amplio. El delgado hilo conductor de todas las propuestas subyace en que los artistas trabajan en el límite entre lo analógico y lo digital, utilizando procesos de lo uno en lo otro, jugando con la percepción de los observadores, manipulando las imágenes mentales que estos crean, sus recuerdos instantáneos y lejanos... La imagen mental ¿es digital o material?, ¿química o binaria?, ¿virtual o material?

Las obras pueden dividirse en dos categorías básicas: arte gráfico y videoarte. A continuación se relacionan los artistas que componen esta muestra y se

expone una breve reflexión crítica sobre las obras presentadas por cada uno de ellos.

Artes Gráficas

C. Jessy Chou nació en Taiwán.

Participa con tres obras tituladas: "Música hermosa", "¿Pensar en ella?" Y "Santuarios" . En ellas puede observarse claramente que el uso del color y la imagen acercan su obra al diseño gráfico. En general sus trabajos dialogan con dos conceptos: lo abstracto y la milenaria cultura china.

Chou, MingYi nació en Taiwán. Al observar su obra destacan a simple vista dos elementos, el color y la composición. "No puedo trabajar el color sin mirar atrás y tener en cuenta teorías fundamentales como la Óptica de Newton, las contribuciones de Hooke y Huygens sobre las relaciones entre luz y color, las del pintor americano Albert Munsell (1905) y el desarrollo de su árbol cromático en base a cinco colores primarios, y las del alemán Friedrich Wilhelm Ostwald(1930) en las que relaciona el color y su percepción, desarrollando su famoso doble cono con sus ocho colores, amarillo, naranja, rojo, púrpura, azul, cian, verde, hasta volver de nuevo al amarillo", reflexiona el artista a este respecto.

Chen, YU-JU nació en Taiwán. La serie de sus obras "Kun Isla III.3", "Montaña Li VI.3 " y "Master chief" tienen algo en común, la filosofía de "ChuangTzu" . Chen, YU-JU a través de la simplificación, utiliza animales geométricos, paisajes y símbolos arquitectónicos para expresar el entorno social y natural del deseo humano de vivir en armonía.

ChouYung-Chung nació en Taiwán. "El agua del árbol de la 122", "9-1 radio-oro" y "15 texturas para el agua." Se trata de obras seriadas. El autor utiliza la cámara para captar, en su tránsito temporal, a la gente, los lugares, el espacio o los colores. Su fotografía se caracteriza por el uso de colores casi saturados y zonas con paletas oscuras o brillantes, que luego acompaña de elementos como la arena, las montañas, el agua, las calles, las praderas, los árboles, las hojas y otros objetos propios de la naturaleza. Evita el uso de softwares para añadir o modificar la integridad primigenia de la imagen fotográfica. En la ejecución de la obra, trata de mantener una cierta dosis de intervención de factores emocionales; aunque el trabajo está siendo registrado por una cámara digital, lucha por mantener una fuerte atmósfera cultural y poética, endémica de lo humano, y por tanto esencialmente analógica.

Elva Lai nació en Hong Kong. La serie de obras fotográficas "Acerca de la Poesía" se realizaron en Julio de 2014, en un pequeño pueblo de la Provenza, en el sur de Francia y fueron el resultado de una residencia artística. Perla Elva Lai reorganiza el conjunto desde los detalles, recomponiendo una imagen borrosa, pixelada, elaborada desde la extrañeza del viajero y la alienación del paisaje en los ojos del caminante. Reconstruye (sintetiza) imágenes y lugares en una nueva unidad coherente, fraccionada pero no por ello menos precisa: una realidad compleja que forma un mosaico en el que las teselas fluctúan con el ritmo de la recitación poética. Por tanto, Lai trabaja de forma artesanal y analógica con procesos más propios de las herramientas digitales, transitando los límites conceptuales de la producción asistida por ordenador. En una especie de versión primitiva de los filtros de Photoshop, su producción se acerca al arte conceptual, trascendiendo así la componente meramente estética de sus obras, en la que sin embargo pone también gran cuidado.

Hsieh, Chi-Chang nació en Taiwán. Chi-Chang produce desde la experiencia propia del viaje y la emoción visual subconsciente. A partir de ahí, utiliza recursos como la descomposición/recomposición, la reestructuración, el apilamiento, la transformación, la imbricación o la repetición aplicándolos simultáneamente a las técnicas y los conceptos. Desde sus recuerdos explora aún más la relación entre la sutil fragilidad del cuerpo y la abstracción del alma interior.

LiaoHsiu-Mei nació en Taiwán. Su imagen "Ver lo invisible II" es un boceto pintado a mano, pero asistido por varios programas digitales, e impreso repetidas veces en distintas capas o ángulos sobre la misma base. Intenta de esta forma crear una imagen de resistencia del organismo, en la que fluidez, dependencia, disponibilidad, masa, estructura superficial, estabilidad, desintegración, espacio abierto y cerrado, extensión, elongación, lo racional, emociones, superposición, contraste y la naturaleza múltiple se cruzan en su idea de creación.

Hikaru Shigeru Abe nació en Japón.

En japonés, "Utsuroi" significa cambio de sentido. "Utsu" es vacío de significado: significante vacío. En otras palabras, "Utsuroi" significa "surgido de un lugar vacío", idea básica de la filosofía y la religión orientales. Su religión y cultura japonesas tienen, por tanto, un gran impacto en su obra. El autor utiliza trabajos en tonos negro y gris entintados sobre foto. Un gran círculo negro, que sobrevuela muy cerca del cuerpo insignificante del ser humano, representa

este concepto de "Utsuroi.". Shigeru Abe piensa que la supervivencia tiene mucho que ver con la nada y que el vacío es una sustancia derivada de la materia y viceversa. Ésta es la ley básica de la naturaleza, pero el ser humano, con el fin de escapar de este orden natural, ha creado el sistema social del hombre moderno, alienado en su propio ensimismamiento.

Tsai Shih-Hung nació en Taiwán.

"Bandera blanca" se compone de una pintura de 100 cm de diámetro acompañada de un minuto de vídeo de animación. Shih-Hung cree que el método digital tiene mucho de divino. Mediante el "milagro" del reciclaje digital de imágenes reales, Shih-Hung crea recuerdos sin experiencia, que se asientan de forma subliminal en la mente del observador y alteran la mirada sobre la pieza analógica en la que tuvieron su origen. Dos realidades que se retroalimentan y se han generado mutuamente interactúan en tiempo real frente al que las contempla, fundiéndose en una nueva unidad que transita los límites entre la memoria, lo matérico y lo intangible. La animación en pantalla y la pintura, ambas entre el movimiento y la tranquilidad, son como la sombra y el sol, como el Yin y el Yang. Es como si el movimiento casi imperceptible de una pudiera percibirse en la otra. Pasados unos segundos, las dos parecen estar animadas. La imagen mental de la pintura se acerca entonces mucho más la interpretación digital que la artista hace de ella que a la realidad objetiva que la originó, y lo digital y lo analógico se vuelven irremediabilmente indisolubles. Shih-Hung se dirige así frente a frente al espectador, sin impostura, para mostrar su magia y pedir permiso para jugar con sus sentidos y sus procesos perceptivos.

WANLI nació en Japón.

Sus obras, llenas de sentimientos nostálgicos, exploran la relación entre las personas, los objetos manufacturados y la naturaleza. Construye situaciones extraordinarias deliberadamente diseñadas, escenografías oníricas impregnadas de una extraña naturalidad, en las que, por ejemplo: un restaurante, un monumento o un paisaje famoso son alterados por elementos extraños, interferencias mágicas. Estos entornos, habituales en nuestra vida cotidiana, se incendian al ser manipulados por el artista y alcanzan un inesperado interés. En una de estas obras, puede verse una mano pintada de color blanco parcialmente seccionada para dejar al descubierto unos extraños elementos vegetales. Surgen entonces las dudas en el espectador. ¿Queda aún vida en esa planta? ¿Hará la fotosíntesis? ¿Es una mano humana?, ¿Es la mano de un maniquí? ¿Es comestible? ¿Es un objeto de decoración? O? Son preguntas abiertas a la exploración del observador, que probablemente quedará como un proceso interior infructuoso.

YuYu-Te nació en Taiwán. "Pensamiento" recuerda sus experiencias en diversos lugares públicos, calles y callejones, en los que la diversidad humana interactuaba con la ciudad. Con estos elementos y su experiencia interna el autor ha experimentado en su proyecto. Hibrida la fotografía digital y la pintura para alejarse de los colores de la realidad y conseguir un fragmento de fantasía artística. Es un autor muy autocrítico, que reflexiona sobre los cambios de la apariencia y las poblaciones urbanas.

Video arte

Huang Wen-lin nació en Taiwán. "Plan de Sueño - Taipei X", grabado a principios de 2003, después de su llegada a Estambul y su regreso a Taipei al final de ese mismo año. Al despertar cada día, la artista registraba inmediatamente sus sueños y una palabra clave que estos le sugirieran. Paralelamente, realizó una serie de entrevistas a la población local, en sus derivas por las ciudades de Estambul y Taipei, en las que les preguntaba sobre sus sueños y ellos libremente le iban apuntando también palabras claves con las que los asociaban. A los ojos de Huang, no eran descripciones de sueños lo que surgía de aquellas conversaciones, sino la intimidad desnuda. La gente afronta desde los sueños su propia ansiedad, miedos y otros sentimientos inconfesables. La autora hace un intento de establecer una plataforma común de lo real y lo soñado, con el fin de hacer visible el mundo de los sueños y poder así, desde otra perspectiva, construir una nueva forma de observación del mundo real. Vídeo digital y fotografía se imbrican en una instalación que tiene mucho de red social, de muro secreto de Facebook, y que juega con los anhelos de Voyeur de los visitantes.

Joyce Ho nació en Taiwán.

En la obra "Translúcido", Joyce Ho dramatiza la experiencia sensorial de lo cotidiano, para crear, a continuación, un espacio "fuera de lugar", una ilusión atmosférica y onírica. Al igual en que la vida cotidiana, aunque sea con carácter excepcional, se hace cola para conseguir entradas, se pueden contemplar payasos de circo o se vive la experiencia gastronómica de un restaurante de alta cocina, a través del sonido, el tratamiento de las imágenes o los movimientos alterados de cámara, estas experiencias casi aleatorias entran en un contacto coherente pero no menos delirante y alucinado. La artista fabrica simultáneamente una sensación cercana de lo común y una realidad alienada en la que los tiempos y las texturas se transforman desde la hiperrealidad digital. Es innegable una cierta intención de vinculación experimental entre

teatro y artes visuales, a través de esta dramatización extrema de lo insignificante y cotidiano.

Khiang H. Hei nació en Phnom Penh, Camboya.

"Inversión espacial" es una grabación de vídeo en formato DVD, con una duración de aproximadamente 4 minutos y 59 segundos. Khiang H. Hei trabaja con la "performance" situacionista perpetuada mediante el vídeo digital. Una sala con público en lo que parece una galería. En una actuación improvisada, todo el espacio se llena de comportamientos artísticos: bailarines, músicos, escritores y artistas visuales. El experimento busca atraer y centrar la atención hacia un lugar particular dentro del espacio y el observador del vídeo es uno más entre el público. Los artistas rodean a los espectadores, su intención es muy simple: romper la "cuarta pared" teatral e intentar acercarse al público hacia la posición del artista. Se produce entre ellos, "performer" y observador, ambos a su vez observados por nosotros, una relación delicada, una cierta tensión. Las dos partes se analizan mutuamente y reaccionan en consecuencia.

Lin Chin Hung nació en Taiwán.

"Soy fuego artificial dentro de un plato de salsa de soja". En sólo 30 segundos, Lin Chin Hung captura y disecciona secuencias cotidianas de la vida ordinaria para convertirlas en objeto de sus estudios artísticos. El artista combina el sonido natural con una imagen llena de un inesperado dramatismo: la multitud que pasa, la radio y la voz del presentador de noticias de televisión, los elementos que rodean al plato de salsa de soja que, reflejados casi imperceptiblemente sobre las gotas, se convierten en imágenes derritiéndose. Todos los elementos que componen la secuencia tienen una naturaleza común: la falta de control por parte del artista, la naturalidad, una absoluta espontaneidad. El autor hace uso inteligente de esta incertidumbre para dotar de nueva vida y significado a unas geografías instantáneas aparentemente intrascendentes.

Lo **Tien-Yu** nació en Taiwán.

"Google drama " 5 minutos 30 segundos de video.

El autor leyó casualmente una carta en Internet, en la que un inmigrante vietnamita, Ha Minh Thanh, que trabajaba como policía en Fukushima (Japón), escribía a un amigo de Vietnam.

La experiencia y la bella historia personal del autor tocaron los corazones de mucha gente en un fenómeno viral en la red, al mostrar con gran cercanía el

desastre nuclear. Aunque la fuente es desconocida, parece que se trata de una declaración auténtica, por lo exacto de los detalles. Lo Tien-Yu sometió entonces a un riguroso proceso artístico de codificación todas las palabras claves de esta carta, archivando las imágenes resultantes de una búsqueda directa en Google y componiendo después un collage animado con los resultados aparecidos en primer lugar. Asimismo, usó el traductor de Google Voz para traducir la carta, que luego re-grabó en voz alta de forma literal, con los consecuentes deslices idiomáticos. Para la mayoría de nosotros, que nunca hemos visitado el lugar de los hechos, la realidad de una situación extrema como la de Fukushima no es sino una construcción de un escenario inducida a través de los medios de comunicación y el mundo virtual. La tensión que se produce entre la imagen generada y el objeto real es sobre lo que trabaja la artista, que luego sin embargo re-ensambla esta realidad manipulada de los medios para expresar los sentimientos reales, de naturaleza humana y empática, que la carta le produjo. Con un código entre el género documental y el collage pop, y con un fuerte acento constructivista, **Tien-Yu** construye una pieza muy sugerente que adquiere carácter universal.

Yunan, Yeh nació en Taiwán.

"Conclusión" es una grabación de vídeo de un solo canal en formato DVD, la duración de la película es de alrededor de 3 minutos y 34 segundos. En este proyecto Yunan utiliza una técnica llamada Vierta récord . Se trata de un sistema de grabación de vídeo y de edición con características muy singulares. En su vídeo creación, inventa un idioma no comprensible a partir del chino convencional para comunicarse con el observador desde el sin sentido y el absurdo.

INCERTIDUMBRES es por tanto un fresco contemporáneo sobre cómo distintos artistas asiáticos han enfrentado su obra al mundo digital. Para algunos de ellos, por su edad y trayectoria anterior, supuso una adaptación tardía; para otros una forma artística iniciática. A pesar de un aparente eclecticismo, la selección de obras termina por trazar una lectura transversal muy sólida sobre el tema de lo analógico y lo digital.