

DAVID JIMÉNEZ

UNIVERSOS

4 MARZO
10 ENERO
2020

ROMA. DÍPTICO Nº 35, 2017

La exposición *Universos* del fotógrafo David Jiménez recoge lo esencial de distintos proyectos realizados a lo largo de toda su carrera artística. Concebida como un todo orgánico, es el resultado de la revisión de un corpus fotográfico construido a lo largo de más de 25 años. *Universos* parte de la decisión del artista de experimentar con su trabajo, explorando los límites de la representación y los diversos modos en que las imágenes se relacionan entre sí, conjurando su capacidad para la generación de nuevos significados, apostando por esta vía como una forma de percepción y conocimiento de la realidad desvinculados de lo racional.

Uno de los formatos que más ha trabajado y explorado David Jiménez para dar forma y espacio a sus fotografías es el del fotolibro, con publicaciones como *Infinito* (2000), *Versus* (2014) y *Aura* (2018). Sus fotografías habitan y transcurren delicadamente entre las páginas, formato idóneo para el establecimiento de relaciones sutiles entre imágenes, lo cual constituye un aspecto clave en la obra de este artista, que invita a la contemplación en intimidad.

En esta exposición, el autor propone nuevas maneras de formalizar un amplio conjunto de imágenes recogidas a lo largo de muchos años, trabajando en una dirección que permite la relación entre imágenes, moviéndose siempre en el territorio de la sugerencia, activando en el espectador la intuición de algo que permanece oculto detrás de las imágenes. Como apunta David Campany, autor de uno de los textos del catálogo que acompaña a esta exposición, “Jiménez es una especie de personificación del artista fotógrafo-filósofo-poeta. Sus magníficos libros y exposiciones son meditaciones intensas y muy estructuradas aunque de significado abierto. Enfrentarse a su trabajo es entrar en un terreno de impresiones y sugerencias cuidadosamente calibradas”.

En efecto, la propuesta de Jiménez se articula de manera sutil, al igual que sutil, delicada, precisa y cuidadosa es su forma de construir, dar forma y plasmar estas imágenes, tanto las materiales (fotografías sobre soporte físico) como las inmateriales (proyecciones y piezas audiovisuales). La delicadeza y la precisión definen

AURA. TRÍPTICO PELO-CABALLO-FUEGO, 2018

su manera de trabajar, no solo en lo relacionado con la técnica fotográfica, sino también en cuanto al modo de elaborar y construir las imágenes, hasta darles una forma final. Explora los límites de la representación y del lenguaje fotográfico, al que aleja de la literalidad, acercándolo al territorio de lo intangible. La propuesta del autor no es documental ni narrativa: sus fotografías están desvinculadas de un espacio y un tiempo.

La colección de obras que aquí se presentan, articuladas en las series *ROMA*, *Aura* y *Versus* son resultado de distintos viajes a lo largo de los años (e inevitablemente de espacios, de tiempos) pero también del reposo, del redescubrimiento y de la exploración de las posibilidades de combinación de las imágenes. Los dos primeros trabajos se despliegan en esta exposición en dos alas de un mismo espacio (sala LaCaixa), lo cual permite que las imágenes que las integran se confronten y relacionen entre sí. *Versus* ocupa el espacio de la sala Torre, donde también se muestran materiales del proceso de desarrollo del trabajo en forma de fotolibro.

ROMA

El proyecto *ROMA* fue llevado a cabo por David Jiménez con motivo de la beca en la Real Academia de España en Roma (2016-17). En palabras del propio autor, en *ROMA* “se hace visible el poder de transformación del tiempo y su capacidad para generar nuevos significados, evocado a través de formas fragmentadas e incompletas que crean un espacio ficcional de naturaleza combinatoria”. La fragmentación es una cuestión muy presente en el trabajo de este artista, que elige sugerir o mostrar parcialmente antes que buscar la plasmación de realidades evidentes y completas. Mediante la toma de decisiones fotográficas que afectan al encuadre, el enfoque, o mediante el uso de la luz, sus fotografías nos muestran la realidad de forma fragmentada: intuiciones de los elementos que conforman el mundo natural (agua, humo, aire) se conectan con detalles de antiguas esculturas, en ocasiones incompletas o agrietadas, texturas de un mundo material erosionado que sugiere la huella física del

tiempo. El objeto representado se fragmenta, se vela, se oculta parcialmente, activando de ese modo en la mente del espectador una serie de mecanismos de evocación que conducen la experiencia visual hacia territorios más cercanos a la propia vivencia y memoria personal que a la Historia. Pone en marcha la intuición frente a la visión explícita. *ROMA* se aleja así de la narrativa, de lo arqueológico y de la representación documental de un tiempo histórico en concreto, situándose en un plano más cercano a lo atemporal.

Parte de las fotografías que componen este proyecto se organizan formando piezas múltiples: dípticos y trípticos, formatos que en esencia facilitan el establecimiento de relaciones entre imágenes, uno de los ejes del trabajo del artista. Este modo de articular las fotografías tiene una estrecha relación con lo que sucede en las páginas de sus fotolibros, al igual que ocurre en *Aura* y *Versus*. En *ROMA*, las imágenes confrontan elementos antitéticos que paradójicamente se convierten en similares: el agua completa la piedra, la piedra se torna en humo, en un juego que comienza en las obras físicas y se completa y desarrolla de manera casi hipnótica en la proyección que las acompaña, invitando a una reflexión sobre la apariencia y nuestra percepción del mundo tangible.

El carácter efímero y cambiante de las imágenes –y de la propia realidad– se pone especialmente de manifiesto en una instalación formada por la proyección de imágenes sobre un mosaico de copias fotográficas que se presentan parcialmente destruidas por el fuego, un fuego que está latente en otras imágenes de la misma serie. Los fragmentos que las completan aparecen y vuelven a desaparecer de forma fantasmal, casi mágica, al modo de una imagen que espera ser revelada pero que, lejos de fijarse, acaba desvaneciéndose. La pieza invita al espectador a una contemplación activa, poniendo en juego la presencia y la ausencia, la pérdida inherente al paso del tiempo, la memoria; explorando los límites de la percepción y de la propia representación de la realidad, de lo tangible y lo intangible.

AURA. DÍPTICO Nº 119, 2016

La propuesta de David Jiménez de establecer una red de relaciones visuales y semánticas se extiende, más allá de las piezas múltiples, a la posibilidad de establecer relaciones entre las distintas piezas que conforman el proyecto -individuales, dípticos, trípticos, proyecciones-, tejiéndose de este modo una sutil red de interdependencias. Cada una de las piezas contiene una gran densidad de significado por sí misma, pero al mismo tiempo se enriquece en su relación con el resto, no como una propuesta cerrada sino dando lugar a un universo en el que cada espectador puede establecer sus propias reglas. Estos vínculos se enriquecen al relacionarse distintos proyectos en una misma sala, en la que transitamos del espacio de ROMA al de *Aura*.

Auca

Las imágenes que forman parte de este proyecto fueron tomadas entre 2009 y 2018 en India, un lugar en el que, en palabras de Jiménez, “lo extraño y lo paradójico tienen una extraordinaria presencia”. Tras un largo proceso de experimentación con ellas y numerosas transformaciones a lo largo de estos años, el trabajo fue publicado inicialmente en forma de libro en 2018.

Ninguna de las fotografías que forman parte de este conjunto remiten de manera directa a una realidad que pueda ser identificada como específicamente propia de aquel país. Lejos de intentar documentar un contexto humano, cultural o social en particular, en este proyecto el artista se propone “recrear metafóricamente la secreta red de conexiones que operan en aquello que llamamos reali-

dad, a través de un universo de imágenes cargadas de claves ocultas en el que el significado profundo de los acontecimientos se encuentra más allá del espacio y el tiempo de lo narrativo, acercándose más a la descarga súbita de lo poético”. En su material acopiado en India encontró el campo de experimentación perfecto para la puesta en marcha de todo ese conjunto abierto de relaciones no racionales que pretende activar en su trabajo. Como él mismo explica, “el fundamento de todo mi trabajo ha residido desde el principio en la intuición de que aquello que llamamos realidad esconde un entramado de relaciones complejas que escapan al pensamiento racional”.

De manera aún más radical que ROMA, *Aura* está compuesta por una combinación de imágenes cuyo referente puede reconocerse tan solo parcialmente. Las imágenes que la componen actúan como destellos, que causan extrañeza y activan conexiones mentales diversas: fuego, pájaros en vuelo, perfiles y detalles de rostros humanos y animales, piedra, reflejos luminosos... “Uno de los aspectos principales es la resonancia entre fotografías que dan lugar a imágenes nuevas, algunas de ellas integradas por una suma imposible o quimérica pero que podrían considerarse verdaderas desde un punto de vista onírico, y que generan una ambigüedad omnipresente que nos hace dudar de si estamos viendo o imaginando”.

Dos piezas en forma de mosaico fueron concebidas especialmente para esta exposición. En ellas los elementos, en pares contrapuestos, dibujan su propia caligrafía y danzan el infinito juego de las formas como expresión del movimiento y la constante transformación de lo real.

Como ocurría en las proyecciones de *ROMA*, la capacidad de mutación de las imágenes se pone de manifiesto en una proyección que acompaña a las piezas mostradas en la exposición.

La llamada a la contemplación que supone el trabajo de David Jiménez se hace especialmente presente en la instalación que encontramos en un espacio reservado a continuación de *Aura*. Cuatro ventanas invitan al espectador a asomarse a mirar, a dudar de lo que ve o cree estar viendo, a llenarse de preguntas y de asombro ante las imágenes efímeras que en ellas pueden contemplarse.

Asomarse al misterio. En el espacio de acogida creado en el centro de la sala encontramos la gran pieza audiovisual *Universos*, concebida como el colofón de esta muestra y que ofrece una inmersión en el universo visual del autor. Una secuencia sin principio ni fin donde las transiciones dejan una estela de imágenes evanescentes, buscando crear un efecto hipnótico y de suspensión entre el micro y el macrocosmos.

Versus

Las oposiciones, los diálogos entre contrarios tan presentes en el trabajo de David Jiménez, se plantean de manera más radical en este proyecto, que se presenta en una sala desdoblada en dos mitades marcadas por el blanco y el negro. Es fácil observar las resonancias que

se producen entre esta y el resto de las series, especialmente con *Aura*. *Versus* está poblada por elementos que nos llevan a la percepción de un mundo casi onírico, cargado de significados a menudo ambivalentes: alas, puertas, bosques. *Versus* se conforma como un universo visual desdoblado, con los extremos del blanco y el negro como polaridades entre las que se despliegan una serie de fenómenos entrelazados. Entre ellos se establece una simetría cargada de asociaciones libres en la que se invita al espectador a buscar sus propios caminos siempre en el incierto espacio que se abre entre lo real y lo imaginado. La creación de estos dos mundos paralelos ha exigido una manera radical de fotografiar, explorando los límites de la representación y las fronteras de lo visible y de lo verosímil.

Las imágenes que David Jiménez despliega en *Universos* acumulan una enorme densidad de significados, y a la vez una gran ambigüedad que abre la puerta a distintas interpretaciones. De nuevo, se aborda aquí uno de los problemas fundamentales de la representación: hablar de la naturaleza de lo real como conjunto de significados posibles; activando para ello mecanismos distintos de los racionales para llevarnos a una comprensión más profunda del mundo, transportándonos más allá de la apariencia de lo visible.

Laura Torre y David Jiménez

DAVID JIMÉNEZ, UNIVERSOS

The exhibition *Universos* by photographer David Jiménez encapsulates key elements of a number of projects he has worked on throughout his artistic career. The artist conceived the exhibition as an organic whole created after reviewing the body of photographic work he had built up over more than 25 years. *Universos* arose from the artist's decision to experiment with his work by exploring the boundaries of representation and the different ways the images relate to each other. The artist reveals the images' ability to generate new meanings. He embraces this approach as a means of perceiving and understanding reality while being disassociated from rationality.

One of the formats David Jiménez frequently uses to give his photos form and space is the photobook, which he has used to publish works such as *Infinito* (2000), *Versus* (2014) and *Aura* (2018). His photographs weave delicately between the pages of the photobook, the perfect format for creating subtle relationships between images. This key feature of the artist's work encourages contemplation based on the viewer's interior world.

Through the exhibition, the artist proposes fresh ways of celebrating this extensive collection of images, created over many years, and opts for an approach that evokes relationships between images; his work, always suggestive, gives the viewer

the feeling that something remains hidden. As pointed out by David Company, the author of one of the articles in the exhibition catalogue, "Jiménez is the quintessential artist-cum-photographer-cum-philosopher-cum-poet. His wonderful books and exhibitions are intense, highly structured meditations, but the meaning is open to interpretation. Engaging with his work is like entering a world full of carefully calibrated impressions and suggestions".

Indeed, Jiménez's work is structured in a subtle way, and the way he builds, shapes and captures both material images (physical photos) and non-material images (projections and audiovisual pieces) is delicate, precise and careful. Delicacy and precision define his approach, not only with respect to the photographic technique, but also in terms of how he develops and constructs the images until they emerge in their final form. He explores the boundaries of representation and photographic language by moving away from literalness towards intangibility. The artist's work is neither documentary nor narrative; his photographs are disengaged from space and time.

The collection presented here, structured around his *ROMA*, *Aura* and *Versus* series, is the culmination of his various trips over the years (not to mention spaces and times), but it also stems from repose, rediscovery

AURA. DÍPTICO Nº 239, 2018

and exploration of the different ways the images can be combined. In this exhibition, *ROMA* and *Aura* are displayed in two wings of the same space, so the images can come face to face and interrelate. *Versus* occupies the Sala Torre, which also features materials the artist used to prepare the work in the form of a photobook.

ROMA

David Jiménez worked on the *ROMA* project during his residency at the Royal Spanish Academy in Rome (2016-2017). In the artist's own words, "*ROMA* reveals the transformative power of time and its capacity to generate new meanings, evoked through fragmented and incomplete forms that give rise to a fictional space that is combinatorial in nature". Fragmentation is an ever-present theme in the work of this artist, who chooses to make partial inferences and revelations rather than attempting to express evident, whole realities. By making photographic decisions based on framing, focus and light, he uses his photographs to reveal a fragmented reality; they hint at elements that make up the natural world (water, smoke, air) connected to details of ancient sculptures, sometimes incomplete or cracked, textures of an eroded material world that bear the physical ravages of time. This fragmented, veiled, partially hidden subject triggers a series of evocation mechanisms in the viewer's mind that steer the visual experience away from history towards more personal experiences and memories. It triggers an intuitive process that clashes with explicit vision.

ROMA thus moves away from the narrative, archaeology and documentary representation of a specific historical era, and settles somewhere closer to timelessness.

Some of the photographs in this project are organized so they form pieces made up of multiple images. Formats such as diptychs and triptychs naturally give rise to relationships between images, one of the cornerstones of the artist's work. The way the photographs are arranged is intrinsically linked to the layout of his photobooks, as in the case of *Aura* and *Versus*. In *ROMA*, the images collide with antithetical elements that paradoxically become similar: water completes stone and stone turns into smoke in a game that begins in the physical works and concludes and develops almost hypnotically in the accompanying projections, thus inviting the viewer to reflect on the appearance and our perceptions of the tangible world.

The ephemeral, changing nature of the images (and of reality itself) is especially evident in an installation of images projected onto a mosaic of photographic prints partially destroyed by fire, an element present in other images in the same series. The fragments appear and disappear in a ghostly, almost magical way, like a photo waiting to be revealed that never comes into focus and ends up fading away. The piece invites the viewer to engage in active contemplation, to reflect on presence and absence, the loss inherent in the passage of time and memory by exploring the boundaries of perception, the representation of reality, and the tangible and the intangible.

ROMA. DÍPTICO Nº 23, 2017

David Jiménez not only attempts to establish a network of visual and semantic relationships within the multiple-image pieces, but also seeks to create relationships among the various pieces that make up the project (individual images, diptychs, triptychs, projections), thereby weaving a subtle web of mutual dependence. Each individual piece overflows with meaning, but is also enriched by its relationship with the other pieces – not as a fixed proposal, but as a universe where viewers are free to establish their own rules. These links are enhanced by connections between different projects in the same room, where the viewer transitions from *ROMA* to *Aura*.

Aura

The images that make up this project were taken between 2009 and 2018 in India, where, according to Jiménez, “the strange and the paradoxical are strikingly present”. After a long process of experimentation with the images, and many changes over the years, the work was initially published as a book in 2018.

None of the photographs in this series alludes directly to a reality that can be specifically associated with that country. In this project, the artist was not concerned with documenting a particular human, cultural or social context, but rather with “metaphorically recreating the secret network of connections that operates in what we refer to as reality through a universe of images charged with hidden

clues where the profound significance of events lies outside the narrative space and time and seems more like a sudden flash of poetry”. The material he collected in India provided him with the perfect testing ground to implement the broad-based, non-rational relationships he sought to evoke in his work. As he explains, “right from the start, my work has always been underpinned by a sense that this so-called reality conceals a network of complex relationships that are not subject to the rules of rational thought”.

Aura, even more dramatically than *ROMA*, consists of a combination of images whose subject is only partly decipherable. The images in this series are flashes that amaze and trigger a number of different mental connections: fire, birds in flight, profiles and details of human and animal faces, stone, light reflections. “One of the key aspects is the resonance between photographs. This gives rise to new images, some featuring an impossible or fanciful combination that could be considered real, albeit in a dreamlike way, and that generates constant ambiguity, which forces us to question whether what we are seeing is real or a product of our own imagination”.

Two pieces in mosaic form were specially conceived for this exhibition. In these two pieces, elements set in opposing pairs draw their own calligraphy and dance the infinite game of shapes as an expression of the movement and constant transformation of reality. As with the projections in

AURA. DÍPTICO Nº 168, 2018

ROMA, the images' transformative capacity is revealed in a projection that accompanies the exhibition pieces.

The ability of David Jiménez's work to encourage viewer contemplation is particularly evident in an installation in the space following *Aura*. Four windows invite us to lean out, to wonder about what we are seeing, or what we think we are seeing, and to be astonished and full of questions about the ephemeral images that can be seen through the windows.

It is a peek into the unknown. The reception area in the centre of the room accommodates the large audiovisual piece *Universos*, which was conceived as the culmination of this exhibition and immerses the viewer in the artist's visual universe. A sequence with no beginning and no end, where the transitions leave a trail of evanescent images with the aim of creating a hypnotic sense of amazement between the microcosm and macrocosm.

Versus

The opposition and dialogue between opposing elements so common in the work of David Jiménez are approached even more radically in this project, which is presented in a room painted black in one half and white in the other. It is easy to observe the resonance that occurs between this

piece and the rest of the series, especially *Aura. Versus* is full of elements that lead us to perceive an almost dreamlike world populated by objects such as wings, doors and forests, whose meaning is often ambivalent. *Versus* takes the form of an unfolded visual universe where the extremes of black and white are like polar opposites from which a series of entwined phenomena emerges. These include a symmetry brimming with free associations where we are encouraged to seek our own path without leaving the uncertain space between reality and the imagination. The creation of these two parallel worlds requires the artist to take a radical approach to photography by exploring the limits of representation and the boundaries between the visible and the plausible.

The images that David Jiménez exhibits in *Universos* are imbued with meaning, but they are also extremely ambiguous and open to different interpretations. Again, the artist addresses one of the fundamental problems of representation; he refers to the nature of reality as a set of possible meanings that trigger non-rational mechanisms to offer us a deeper understanding of the world, thereby transporting us far beyond what the visible world looks like.

Laura Torre and David Jiménez

David Jiménez (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1970) se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 1993. Sus proyectos personales, realizados de manera constante desde 1990 y publicados en forma de libros, exposiciones y proyecciones audiovisuales, se han mostrado en numerosos lugares dentro y fuera de nuestro país. La primera exposición antológica de su trabajo, titulada *Universos*, se presentó en PHotoEspaña 2019 en la Sala del Canal de Isabel II en Madrid, y ahora en 2020 en el Museo Universidad de Navarra.

Recibió el premio Fotógrafo Revelación en PHotoEspaña 99 y el Premio de las Artes de la Villa de Madrid en 2008, y ha sido artista residente en la Real Academia de España en Roma en 2016-17. Ha publicado hasta la fecha ocho libros monográficos, entre ellos *Infinito* (2000), considerado como uno de los fotolibros españoles más destacados de las últimas décadas, *Versus* en 2014 y *Aura* en 2018. Su obra se encuentra representada en numerosas colecciones públicas y privadas españolas, como la Fundación MAPFRE, el MACUF y la colección de Arte DKV, entre otras.

David Jiménez (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1970) graduated from the Universidad Complutense de Madrid in 1993 with a degree in Fine Arts. His personal projects, which he has carried out constantly since 1990 and published in the form of books, exhibitions and audiovisual projections, have been exhibited in numerous locations in Spain and abroad. *UNIVERSOS*, the first retrospective exhibition of his work, was unveiled at PHotoEspaña 2019 at the Sala del Canal de Isabel II in Madrid prior to opening at the Museum University of Navarra in 2020.

David Jiménez won the Revelation Award at PHotoEspaña 99 and the Villa de Madrid Arts Prize in 2008, and was a resident artist at the Royal Spanish Academy in Rome in 2016-2017. To date, he has published eight monographs, including *Infinito* (2000), considered one of the most outstanding Spanish photobooks of recent decades, *Versus* in 2014 and *Aura* in 2018. His work is included in numerous public and private collections in Spain, including the MAPFRE Foundation, MACUF and the DKV Art Collection.

MUSEO
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
DAVID JIMÉNEZ
UNIVERSOS
4 MAR
20 SEP
2020

MUSEO UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

Rector Universidad
de Navarra

Alfonso Sánchez-Tabernero
Sánchez

Presidente del Patronato
Ángel Gómez Montoro

Director General del Museo
Jaime García del Barrio

Adjunto al Director General
Javier Arana

Dirección Artística
José Manuel Garrido Guzmán
Rafael Levenfeld Ortiz
Rafael Llano Sánchez
Fernando Pagola Marín
Valentín Vallhonrat Ghezzi

Administrador
Ion Eguzquiza Mutilloa

Departamento de Comunicación
Marta Martínez Arellano

EXPOSICIÓN

Coordinación
Laura Torre Vall

Diseño de exposición
Pau Cassany Figa

Montaje
Ostiz Audiovisuales
Cloister Services S.L.
José Manuel Jiménez

Carpintería
Stands Navarra

Instalación audiovisual
Ostiz Audiovisuales

Seguro
Axa Art

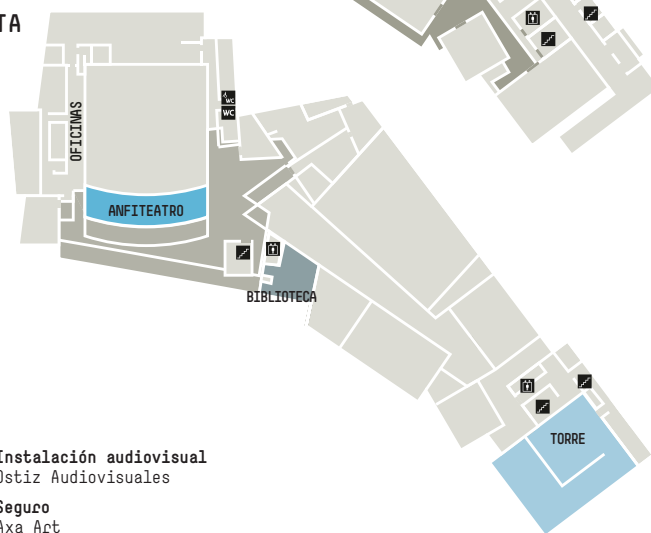
Diseño gráfico
Ken

Traducción
Tradtec S.L.

PLANTA
0

PLANTA
+1

LA EXPOSICIÓN UNIVERSOS
HA SIDO COPRODUCIDA POR
LA COMUNIDAD DE MADRID
Y EL MUSEO UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

EDITA: MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA / DL NA 388-2020 / ISBN: 978-84-8081-674-8

+34 948 425 700
MUSEO.UNAV.EDU
MUSEO@UNAV.ES

●●● Museo Universidad de Navarra